

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : GRAPHISME ATELIER

Code cours : 21C

Nom du professeur : CARLIER Yannick

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 10

Charge horaire : 90h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : Cours d'illustration / DELECLUSE Philippe

Acquis d'apprentissage spécifiques :

L'étudiant :

- Apprendra à développer un sens critique face à tout contenu visuel
- Commencer à analyser sur le fond et sur la forme sa propre création
- Découvrira et expérimentera des outils de créations variées
- Intégrera l'écoute d'un sujet, ses objectifs et son exécution, le tout dans un temps donné Apprendra à désigner un visuel en écritures modernisées Dans des finalisations autant en 2D qu'en 3D.

Activités d'apprentissage :

- Cours en atelier / analyses d'images/ théorie / sens critique visuel
- Apprentissage et exploration de techniques contemporaines / expérimenter
- Réalisations visuelles, graphiques et plastiques autant en 2D qu'en 3D
- Conceptions visuelles et narratives / Design expérimental

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Par des recherches en atelier basées sur une pédagogie de l'erreur et des actes répétés dans la diversité d'exercices créatifs.

- Les exercices s'articuleront sur un éveil de l'étudiant sur ses propres capacités à créer diversités de créations à produire dans des délais courts et avec des contraintes mêlant techniques imposées et objectifs de communication.
- Affichages et analyses en atelier, communes et personnalisées.
- Présentation de documents référents en source d'inspiration pour une meilleure confrontation à leur créativité/ début de l'autoanalyse.

Modalités d'évaluation :

- Evolutions continues, appréciations et notes personnalisées.
- Affichages et analyses quotidiennes.
- Suivi individualisé.
- Cotation fin décembre et fin juin.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : GRAPHISME/ATELIER

Code cours : 21D

Nom du professeur : DELECLUSE Philippe

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 12

Charge horaire : 120h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : Atelier CARLIER Yannick

Acquis d'apprentissage spécifiques :

- Apprendre et développer les outils liés à l'illustration.
- Apprendre et développer la conception d'image en relation au texte.
- Réaliser des illustrations de la conception à la réalisation.

Activités d'apprentissage :

- Pratique de l'illustration à travers différents projets développés en atelier
- Réaliser un projet personnel incluant les techniques utilisées au cours
- Analyse des travaux réalisés en atelier
- Présentation de livres illustrés anciens et contemporains

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Dessin - cahier de croquis et de recherche.
- Couleur – réalisation de nuancier.
- Collage – photomontage – gravure.
- Peinture – gouache, aquarelle, acrylique, pastel, crayons.
- Conception – recherche de documentation, d'idées.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Modalités d'évaluation :

- Un bilan est effectué lors des évaluations de décembre et de juin.
- Présence au cours obligatoire.
- Correction des travaux pendant les cours.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : GRAPHISME/ATELIER

Code cours : 21L

Nom du professeur : LOMBARDO Bruno

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 5

Charge horaire : 60h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : GRAPHISME/ATELIER de MAGHE Silvanie 5 ECTS

Acquis d'apprentissage spécifiques :

L'étudiant :

- Apprendra le dessin de la lettre.
- Utilisera les logiciels de création graphique et les outils numériques pour développer le dessin d'une typographie personnelle.
- Élaborera la conception d'un livre sur base des ses dessins de lettre typographique.

Activités d'apprentissage :

Projets de recherche typographique sur base de contraintes préétablis :

- Expérimentations typographique
- Micro-formations et mise en application
- Workshop de courte durée avec le concours d'acteurs extérieurs

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Formation aux outils par le biais d'un atelier interactif, utilisant projections et contenu multimédia

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- Mise en ligne de contenu pédagogique (<http://replay.labographik.be/>)
- Mise en place d'exercices de conception typographique faisant appel aux moyens de la création numérique
- Contrôle permanent de l'évolution des travaux réalisés en atelier

Modalités d'évaluation :

- L'évaluation des compétences s'effectue tout au long de l'année académique, et tient compte de la spécificité de chaque étudiant. Un bilan est effectué lors des évaluations de décembre et mai.
- L'exercice final de l'atelier sera apprécié et évalué par l'ensemble des professeurs d'atelier et des cours techniques lors du jury de fin d'année.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : GRAPHISME/ ATELIER

Code cours : 21M

Nom du professeur : MAGHE Silvanie

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Charge horaire : 30h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis :

- Maîtrise de l'espace, du volume et du personnage dans l'espace.
- Aptitude à composer une image.

Corequis :

TECHNIQUES TECHNOLOGIES/ TYPOGRAPHIE – LOMBARDO Bruno

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Savoir réaliser une plaque de lino (ou contreplaqué) pour de la gravure en relief.
Savoir imprimer correctement.

Maîtriser les techniques :

- Monochrome (une couleur).
- Monotype.
- Bichromie (plusieurs couleurs).

Activités d'apprentissage :

- Les sujets des gravures sont liés au cours de dessin.
- Présentation en fin d'année d'un carnet de recherche et une boîte contenant toutes les gravures finales ainsi que les essais préliminaires.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Informations pratiques pour le choix du matériel : gouges, lino, encres, papier.

- Explications techniques sur :
 - Comment préparer ses plaques de Lino.
 - Comment imprimer avec une presse.
- Informations techniques sur la pratique de la bichromie.

L'élève acquiert sa maîtrise de la technique par la pratique.

Volume de travail hebdomadaire hors cours estimé pour l'étudiant : 1h/semaine

Modalités d'évaluation :

Critères et objectifs à atteindre :

- Savoir imprimer correctement.
- Maîtriser les techniques de monochromie, de monotype et de bichromie.
- Réalisation d'images bien composées et narratives.

Cotations:

- 25% - 2 premières semaines de décembre
- 25% - février-mars
- 50% - juin.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : DESSIN/ ATELIER

Code cours : DM21

Nom du professeur : MAGHE Silvanie

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 8

Charge horaire : 135h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

- Le dessin doit être un moyen de compréhension de notre environnement. Autrement dit: l'observation traduite en dessin.
- Le dessin devient un outil pour mettre en place son propre univers et sa sensibilité graphique.

Activités d'apprentissage :

+ Dessin d'observation:

Sujets principaux: Volume-Espace-Personnage-Portrait.

Travail de la mobilité dans le dessin.

Exemple: capacité de dessiner une structure sous différents points de vue.

+ Dessin d'étude:

Travail de compréhension, de mobilité, de composition et d'expression à partir d'images préexistantes. Ces images seront issues des autres cours de 1° Graphisme, mais en aucun cas le travail de ce cours n'intervient sur le contenu enseigné dans ces cours. Ces images seront dessinées sous un autre angle et seront parfois finalisées en gravure (linogravure).

École Supérieure des Arts **Saint-Luc Tournai**

création d'intérieurs graphisme photographie publicité stylisme de l'objet stylisme du vêtement

www.stluc-sup-tournai.be • info-sup@st-luc-tournai.be

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Dessiner avec différents rythmes:

- "Rapide" Captation dans l'instant, croquis rapides expressifs.

- "Analytique" Une installation rapide de la globalité et de l'ossature de la structure observée; puis dessiner en réajustant constamment l'observation et le croquis en cours.

Faire des "Métamorphoses": Partir d'une structure observée et dessinée, puis la retravailler pour qu'elle devienne l'ossature d'un volume-espace imaginé par le dessinateur avec l'aide de documentation apportée par l'élève.

Les techniques sont choisies, pour que leurs spécificités amènent à moduler et à traduire l'observation et la sensibilité de l'étudiant.

Le cours de dessin d'observation est en interaction avec les autres cours.

Modalités d'évaluation :

Critères et objectifs à atteindre :

Aptitude à observer la structure et la nature, des volumes et des espaces.

Capacité à concevoir rapidement la structure et l'ossature du sujet dessiné, qu'il soit observé ou imaginé.

Maîtrise des principes de base de la perspective albertinienne.

Trouver son propre langage, exprimer sa sensibilité graphique.

Priorité aux dessins justes c.-à-d. sans effet de "joli"

Cotations: 25% 2ème semaine de décembre

25% Fin février

50 % Mai

École Supérieure des Arts **Saint-Luc Tournai**

création d'intérieurs graphisme photographie publicité stylisme de l'objet stylisme du vêtement

www.stluc-sup-tournai.be • info-sup@st-luc-tournai.be

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : HISTOIRE ET ACTUALITÉ DES ARTS/COMPLÉMENTS D'HISTOIRE DE L'ART ET ARTS EXTRA EUROPÉENS

Code cours : HC21

Nom du professeur : VANDEKERKOVE Anne

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 3

Charge horaire : 45h/Quadri

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme du cursus, l'étudiant autonome :

- Identifie l'iconographie, les modes de représentation et d'exécution propres aux arts premiers
- Applique les préceptes de l'analyse esthétique à des formes plastiques issues des arts premiers (décoder la signification sur base des indices formels)
- Rattache ces formulations plastiques à un contexte socioculturel (traditions, croyances, environnement, ressources, . . .)
- Appréhende l'évolution de la perception des arts premiers à travers les âges (rejet, interprétation, assimilation, . . .)
- Discerne dans des sources multiples les informations significatives relatives à une culture
- Appréhende des manifestations de l'art contemporain et de l'art actuel comme reflets de préoccupations sociétales ou jalons d'un parcours d'artiste
- Exerce sa mémoire visuelle pour se constituer un répertoire de formes

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Activités d'apprentissage :

Arts non européens (Afrique, Asie, Amérique, art aborigène, . . .) Actualité des arts (expos, biennales, musées, ...)

Approche de l'art contemporain

- en fonction des manifestations du moment
- en relation avec les thématiques des conférences Jeunesse et Arts Plastiques

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Cours magistral : exposés Projections de documentaires

Conférences jeunesse et Arts plastiques

Modalités d'évaluation :

Examen écrit avec l'appui des notes de cours et de dossiers de recherche personnels.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : TECHNIQUES TECHNOLOGIES/PHOTOGRAPHIE ET IMAGES ANIMÉES

Code cours : PC21

Nom du professeur : CROMBEZ Aline

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 3

Charge horaire : 45h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

- connaître et repérer les éléments d'une image fixe et d'une mise en scène cinématographique (champ, son, montage, cadrage...)
- développer les capacités de lecture et d'analyse d'images dynamiques
- percevoir le sens implicite des images cinématographiques
- déterminer l'unité et la diversité stylistiques et thématiques d'un film
- établir la structure scénaristique d'un film narratif
- repérer les rapports audio-visuels dans un flux d'images et de son
- donner les caractéristiques et effets de techniques de montage
- utiliser à bon escient les termes techniques cinématographiques
- repérer les enjeux dans les choix d'énonciation
- rédiger l'analyse d'une scène d'un film donné

Activités d'apprentissage :

- 1e partie du cours: observation et analyse d'extraits choisis de films
 - étude du scénario et de ses structures
 - étude de la focalisation et du point de vue
 - étude de l'image
 - étude du montage

École Supérieure des Arts **Saint-Luc Tournai**
création d'intérieurs graphisme photographie publicité stylisme de l'objet stylisme du vêtement
www.stluc-sup-tournai.be • info-sup@st-luc-tournai.be

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- étude du son et des rapports audio-visuels
- 2e partie du cours:
 - exercices d'observation et de rédaction d'analyse
 - étude de quelques aspects de l'histoire du cinéma

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- observation spontanée d'extraits présentés
- échanges oraux sur les spécificités observées
- synthèse théorique
- mise en pratique par le biais d'exercices d'analyse et d'écriture

Modalités d'évaluation :

- évaluation en janvier: examen écrit sur la matière vue et repérage et analyse des notions étudiées (40% du total)
- évaluation en juin: examen écrit sur la matière de l'année et analyse d'un extrait de film vu au cours (60% du total; en d'évolution positive notable entre janvier et juin, seule la note de juin est prise en compte)
- 10% de la note finale seront représentatifs de la présence au cours.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES/PHILOSOPHIE TC

Code cours : PH21

Nom du professeur : VAN REMOORTERE Marc

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 3

Charge horaire : 45h/Quadri

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme du module l'étudiant devrait être à même de maîtriser une série de concepts abstraits issus de la pensée occidentale, d'y associer quelques noms reconnus pour leur influence marquante dans le monde des idées, de remettre ces noms et concepts dans les contextes historiques ayant constitué le cadre de leurs apparitions, d'identifier les grands courants religieux dont l'empreinte permet la compréhension des enjeux contemporains.

Activités d'apprentissage :

Parcours historique des différents courants de pensée occidentale, articulation régulière avec le monde des arts, les configurations géopolitiques, sociales et technologiques propres à chaque période, ouverture particulière aux apports récents de la contre-histoire.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Cours magistral.

Modalités d'évaluation :

Examen écrit (mémorisation, restitution).

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : TECHNIQUES TECHNOLOGIES/TYPOGRAPHIE

Code cours : TY21

Nom du professeur : LOMBARDO Bruno

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 3

Charge horaire : 45h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : Vidéographie (MATHE Damien 6 ECTS)

Acquis d'apprentissage spécifiques :

L'étudiant :

- Apprendra l'histoire de l'écriture et découvrira l'univers de la lettre et de l'imprimerie typographique.
- Découvrira les différents mouvements typographiques du 19e siècle à nos jours.
- Découvrira la fabrication du papier.
- Apprendra les règles de typographie.
- Apprendra le vocabulaire de la typographie.
- Découvrira le dessin de la lettre.
- Développera sa capacité à apporter ses propres solutions typographique aux demandes formulées.
- Apprendra à être rigoureux dans la finalisation typographique de ses projets.
- Découvrira l'univers de la typographie dans le monde de l'édition et du multimédia.
- Analysera des structures de mise en page.

Activités d'apprentissage :

Formation se fera par le billet d'atelier interactif, utilisant projections et contenu multimédia.
Prise de notes.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- 1) L'écriture chinoise
- 2) Les premières écritures
- 3) Naissance de l'alphabet
- 4) L'écriture grecque
- 5) L'écriture romaine
- 6) Naissance de la calligraphie
- 7) La carolingienne
- 8) L'écriture gothique
- 9) Histoire du papier et sa fabrication
- 10) Gutenberg
- 11) Les humanistes
- 12) Garamond
- 13) Les caractères académiques
- 14) XIXe Didot
- 15) Naissance de la pub
- 16) Les années 30 et la belle époque
- 17) Les classifications typographiques
- 18) La typographie numérique
- 19) Les règles de typographie
- 20) Utilisation des outils numériques au service de la typographie

- Workshop de courte durée avec le concours d'acteurs extérieurs
- Mise en ligne de contenu pédagogique (<http://replay.labographik.be/>)
- Mise en place d'exercices de conception typographique.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Formation théorique

- Mise en place d'exercices typographiques faisant appel aux moyens de créations numériques.
- Contrôle permanent de l'évolution des exercices réalisés au cours.

Modalités d'évaluation :

- Un examen écrit sera mis sur pied en janvier et en juin.
- Une évaluation tout au long de l'année académique des exercices réalisés au cours.

Un bilan de ceux-ci sera effectué lors d'une évaluation en décembre et en mai.

École Supérieure des Arts **Saint-Luc Tournai**

création d'intérieurs graphisme photographie publicité stylisme de l'objet stylisme du vêtement
www.stluc-sup-tournai.be • info-sup@st-luc-tournai.be

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : TECHNIQUES TECHNOLOGIES/VIDÉOGRAPHIE

Code cours : VI21

Nom du professeur : MATHÉ Damien

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 6

Charge horaire : 90h/Annuel

Langue : Français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

L'étudiant :

- apprendra les bases de l'utilisation des logiciels de création graphique
- manipulera des images, leur donnera du sens et un intérêt graphique
- documentera ses recherches et effectuera les choix graphiques pertinents
- déclinera ses idées et fournira des propositions variées tant sur le fond que dans la forme
- développera son sens pour le détail et la précision
- apprendra à analyser la demande et à comprendre les objectifs
- développera sa capacité de réflexion
- respectera les contraintes fixées dans le cadre d'un projet
- apprendra à cadrer, composer et structurer ses images
- apprendra à optimiser le sens et la narration de ses images
- se constituera une culture graphique mixte
- apprendra à remettre des projets cohérents par rapport à la démarche élaborée
- développera son sens de l'analyse

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Activités d'apprentissage :

- Micro-formations sur les bases du fonctionnement des logiciels de création graphique
- Projets de création graphique
- Séances de décryptage et d'analyse d'images graphiques variées
- Projection de documents multimédia
- Séances de brainstorming

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Utilisation de l'outil numérique comme support de formation et d'apprentissage
- Mise en place de projets de conception graphique
- Contrôle permanent du travail effectué
- Susciter la curiosité, le goût et le sens de l'observation
- Pousser l'étudiant à argumenter ses choix

Modalités d'évaluation :

L'évaluation est continue et implique un suivi permanent du cours par l'étudiant. En parallèle des phases de formation, les projets sont contrôlés tout au long du processus de création et évalués selon des critères de pertinence (réponse à la demande), d'originalité (images singulières) et de qualité graphique (modernité et qualité plastique). Un bilan est effectué à l'issue de chaque quadrimestre.

Option

Graphisme
Design
Mode
Création d'intérieurs
Publicité
Photo & vidéo

Cours

Histoire et actualités des
Arts
Générale

Enseignant(s)

Anne Vandekerkove

Année

BAC 1

Crédits ECTS

3

Volume horaire

45 h

Périodicité

Quadrimestriel

Code

HG51

Unité d'enseignement

UE4 Graphisme – Publicité
UE5 Mode – Design
UE6 Création intérieurs
UE7 Photo & vidéo

Langue (s)

Français

Prérequis

/

Corequis

/

Référentiel de compétences

/

**Compétences spécifiques
& acquis terminaux**

/

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme du cursus, l'étudiant autonome

- Répertoire de manière méthodique les composantes formelles d'une œuvre d'art grâce à une observation appuyée
- Décode les procédés utilisés par le créateur pour communiquer sa vision à partir de l'observation analytique de l'œuvre
- Rattache une œuvre à un contexte générique (histoire, société, religion...) et spécifique (courant artistique, carrière de l'artiste...) sur base des indices formels intrinsèques de l'œuvre
- Situe une œuvre dans un cursus chronologique sur base de l'assimilation des courants exposés au cours (évolution/révolution, continuité/rupture)
- Applique à toute réalisation (artistique ou non) les principes de la lecture de l'image grâce à l'expertise née de la fréquentation des œuvres d'art
- Considère la filiation potentielle et/ou avérée entre les arts plastiques au sens large et le champ des expressions pluridisciplinaires, en ce compris son propre travail de création
- Exerce sa mémoire visuelle pour se constituer un répertoire de formes

Activités d'apprentissage

Histoire de l'art, des origines au début du 18ème siècle articulée autour de 4 concepts esthétiques fondamentaux : classicisme, maniérisme, baroque, réalisme.

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

Enseignement à distance basé sur :

- Un référentiel de cours reprenant les contenus/matière (illustrations et commentaires)
A consulter régulièrement pour s'assurer de la compréhension des concepts et construire au fur et à mesure les acquis
- Des liens pour visionner des documentaires en relation avec ces thématiques.
! prendre note des informations pertinentes qui y sont divulguées.

Ces notes personnelles sont susceptibles de servir lors de l'évaluation en janvier. A répertorier, classier, conserver soigneusement donc.

Modalités d'évaluation

À l'issue du 1er quadrimestre se clôture ce cours théorique, l'évaluation se fera dans le cadre d'une session d'examen début janvier.

Epreuve écrite. L'examen en présentiel sera privilégié. Si les circonstances sanitaires s'y opposent, il se fera en distanciel. Les dispositions seront précisées en temps utile en fonction de la situation.