

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : STYLISME DE MODE/ATELIER TC

Nom du professeur : MASCIA Florence

Code cours : 51M1

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Langue : français

Pré-requis :

- Entretenir un rapport de curiosité envers divers domaines artistiques, cultures de mode et époques variées
- Prendre en compte les aspects socioculturels du monde dans lequel nous vivons pour nourrir sa créativité.

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Dans le cadre d'un projet de collection et suite à une demande de création de pièces vestimentaires emblématiques, dans le respect des consignes, l'étudiant :

- Déploie sa recherche, ses expérimentations personnelles en fonction de son thème, de ses principes phares dégagés
- Utilise divers outils et techniques graphiques de communication, d'expression du styliste concepteur
- Crée un imprimé issu de visuels par de multiples manipulations graphiques
- Modifie ou crée la structure d'un vêtement en rapport avec l'interprétation de son thème
- Utilise la technique du moulage direct pour la création de volume
- Intègre la manipulation textile au vêtement
- Adapte des parties de vêtements sur un autre
- Compose des silhouettes globales à partir de vêtements recyclés, détournés de leurs fonctions classiques, accessoires, etc. de manière spontanée, comme forme d'expression et préliminaire de futures recherches.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Activités d'apprentissage :

- Création de documents illustrant thème et concept
- Recherches et expérimentations
- Mélange de techniques mixtes, manipulation, impression
- Recherche de nouveauté
- Recyclage de divers vêtements (genre, style...)
- Etude de volume, proportions, rythme....
- Etude de motifs/couleur/effets visuels

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Plusieurs recherches à durée prédéterminée se succèdent dans une logique de progression du suivi de projet et sa mise en œuvre
- Méthode en situation impositive, collective et situation individualisée
- Méthode expositive, interrogative, démonstrative
- Recherche personnelle, documentaire, atelier et domicile
- Pédagogie de la découverte, approche expérimentale, manipulations.

Modalités d'évaluation :

Suivi du travail pendant les recherches
Évaluation à la fin de chaque modèle
Évaluation du projet global lors des 2 jurys annuels

Critères :

- Compréhension et respect des consignes
- Capacité à s'investir dans la recherche et l'expérimentation (curiosité-émancipation)
- Pertinence de la recherche et de son exploitation
- Qualité plastique des réalisations
- Qualité graphique de la communication visuelle de mode
- Qualité de la présentation et de la communication du travail.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : STYLISME DE MODE/ATELIER TC

Nom du professeur : MASCIA Florence

Code cours : 51MR

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Langue : français

Pré-requis : NOTIONS DE DESSIN académique

Corequis :

INDISPENSABLE DESSIN « FIGURINE DE MODE »: dessin descriptif spécifique stylisme:

- Connaissances liées au dessin du corps,
- du vêtement,
- à l'interaction corps/vêtement...

Acquis d'apprentissage spécifiques :

La création et communication visuelle des idées de mode, que sous-tend un projet, implique la pratique d'un certain nombre d'outils graphiques, plastiques, infographies, etc....

La communication visuelle d'un projet de collection intervient à différentes étapes de la création: EXPLORATION-PROPOSITIONS-DEVELOPPEMENT-COMMUNICATION et sous différentes formes (visuel concept-board, silhouettes concept, rough, figurine de mode,.....).

Les images de mode répondent toutefois à des contraintes particulières:

- provoquer l'adhésion au projet, offrir une vision claire et lisible du projet sous ses différents aspects, se situer en regard des tendances plastiques contemporaines et graphiques de mode.

Ces apprentissages sont pratiqués et suivies dans les ateliers en duo avec S.REGALI (5h) et O.REMAN (2h)

L'étudiant est capable dans la phase exploratoire du projet de collection

- D'expérimenter et utiliser** un ensemble de techniques graphiques et méthodes de recherches plastiques appropriées au stylisme, facilitant le déploiement et la formalisation rapide de ses intentions créatives.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

-**D'expérimenter** les notions de détournement, transformation, en se confrontant à l'iconographie mode (Magazine) afin de se constituer un réservoir d'images tremplins, inspirantes.

L'étudiant est capable dans la phase de proposition du projet

-**D'élaborer** de façon expressive un ensemble de silhouettes (collage) présentées dans un look-book évolutif (panoramique visuel des silhouettes (30 à 40) de collection), témoignant d'une personnalité singulière dans la façon d'associer, de porter le vêtement.

-**De multiplier** ses points de vues, en déclinant les principes phares travaillés en atelier (hybridation, dilatation/rétraction...) sur l'ensemble du vestiaire.

L'étudiant est capable dans la phase de développement du projet

- **D'explorer** l'univers des formes par des esquisses, rough/conceptuel, spéculatifs et des manipulations papiers, textiles afin de diversifier ses propositions et ses cheminements créatif de la 2D à la 3D autour du corps.
- **De transposer et d'interpréter** les principes significatifs retenus, sur une silhouette dessinée « figurine de mode » (face dos profil) en respectant les proportions anatomiques, détails corporels et vestimentaires.
- **De déterminer** les éléments constitutifs d'un vêtement (produit) par un rendu descriptif, tracé clair, précis, sans ambiguïté, en vue de sa transposition vers le constructible (toile).
- **D'organiser** l'ensemble de ses recherches visuelles et expérimentations textiles, techniques, sous forme de « planche spécifique » récapitulative (outil du stylisme).

L'étudiant est capable dans la phase de communication/finalisation du projet

D'élaborer un book de collection, hiérarchisant le processus de développement du projet de collection.

Activités d'apprentissage :

- **Sensibilisation au phénomène de la vision globale, détaillée, analytique d'un principe, système stylistique**, à partir d'une composition textile sur mannequin vitrine.-compréhension par la mise en évidence graphique des différents principes abordés: nouage, plissage, draper, leur transposition et intégration sur une pièce vestimentaire au choix sur silhouette entière, en la considérant sous tous ses angles.

ICONO-CLASH concept visant à provoquer un phénomène, une réaction.

« Tout acte de création est d'abord un acte de destruction » Pablo Picasso

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

-Tout au long du projet de collection, à partir d'un magazine de mode spécifique, modification, transformation, appropriation des images en expérimentant différents procédés graphiques plastiques (découpage, collages, brulures, pliages, peinture...).

-Sensibilisation divergente à la composition, mise en relation, typos, contextes, attitude des silhouettes, formes et détails vestimentaires.

-En fonction du thème/concept de collection (hybridation BOSCH-BAUHAUS)

-Construction par collage, photo-montages sur silhouettes, soit préalablement dessinées ou sélectionnées (casting) dans magazine, suite à une collecte de références réservoir riche et diversifiées (textiles, parties de vêtements, textures,...)

-transposition dessinée et interprétation d'un principe dé contextualisé (image concept) sur une pièce vestimentaire portée sur silhouette: esquisses préliminaires 2D calque, vers manipulations réduites 3D papier, calicot (sur Barbie transformée) et inversement.

-Construction une silhouette « figurine de mode » répondant à une typologie mode.

-Composition et mise en page de la « planche spécifique » du modèle: regroupement de tous les éléments constitutifs de la recherche.

-Etude (à l'aide de calque) des silhouettes (collage) à partir du look-book (panoramique: alignement des silhouettes de face, même taille) afin de favoriser la lisibilité, l'analyse des volumes, proportions, couleurs, textiles... et d'en dénoter les caractéristiques particulières et les relations dans l'ensemble.

-Perception et décryptage de manière distanciée, globale à travers les récurrences, de l'émergence d'un axe stylistique personnel, singulier.

-Etude dessinées de 3 silhouettes, style et philosophie de créateurs: construit- déconstruit-oversize,

-Etude de la silhouette couleur: diverses techniques rapides de feutres mix média sur calque: textures, dégradés, tâches, effets textiles sur silhouettes habillée détaillées et inversement (tâche puis dessin).

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

-Méthode démonstrative, échange individuel et collectif

-Méthode active réalisation en atelier et à domicile

-Pédagogie différenciée.

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

Modalités d'évaluation :

Suivi du travail pendant les recherches et réalisations

Evaluation des séquences

Evaluation globale au jury

Critères :

-Implication personnelle et ponctualité

-Compréhension des consignes

-Qualité plastique

-Diversité des propositions

-Respect des délais

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 : STYLISME DE MODE/ATELIER TC

Code cours : 51R

Nom du professeur : REGALI Sophie

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 7

Charge horaire : 90h/Annuel

Langue : français

Pré-requis : néant

Corequis :

- connaissance de différentes techniques du vêtement (coupe, couture, patronage...)
- connaissance de différentes techniques de représentation (dessin, collage...)
- savoirs théoriques généraux et spécifiques.

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme de la première année, l'étudiant acquiert les bases d'un langage personnel par l'analyse critique continue, déterminant ses propositions particulières en regard des références et des modèles imposés.

De façon continue, l'étudiant communique le cheminement de sa recherche vestimentaire par une mise en perspective visuelle de la logique interactive sous-tendant ses choix particuliers de productions.

Dans le cadre de ses différents projets, l'étudiant pratique la manipulation textile autour du corps comme moteur de recherche direct de formalisation de ses intentions déterminant les choix particuliers de réalisations des prototypes.

Dans le cadre de ses différents projets, sur base de l'étude typologique de vêtements de références, l'étudiant conçoit des réalisations originales en utilisant les qualités physiques du tissu ainsi que les techniques d'assemblage en regard de la coupe.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Dans le cadre de ses différents projets, à partir de la multiplication et de la déclinaison d'échantillons, l'étudiant construit des répertoires et tableaux révélant des modalités d'expressions singulières.

Activités d'apprentissage :

Elaboration de documents témoins du projet en progression (carnet de recherche, planches, photos, échantillons textiles, gamme couleurs,...).

Exploitation des formes vestimentaires et des matériaux textiles autour du corps (matière/couleur/forme/volume/structure).

Variation et déclinaison des éléments constitutifs d'un vêtement (codes).

La manipulation prospective à partir de divers ensembles de données, documents et matériaux est un moyen de recherche, un moyen de représentation et un moyen de formalisation. Le geste incarne une réflexion mentale, il traduit concrètement des intentions créatives particulières.

Cette pratique, tremplin et moteur du processus de recherche et de réalisation, utilise différents médiums en interaction suscitant le passage d'une dimension vers une autre.

Divers types de vêtement sont abordés dans le cadre des différents projets illustrés par des exemples de références.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Progression/interaction :

Plusieurs étapes à durée prédéterminée se succèdent dans une logique d'interaction progressive

Chaque étape est déterminée par des actions complémentaires et transversales

Action :

- Recherches documentaires
- Travaux pratiques
- Analyses théoriques

Dialogue :

- Echanges individuels et collectifs, internes et externes

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Modalités d'évaluation :

Evaluation continue : suivi du travail pendant les recherches

Evaluation à chaque fin de projet

Evaluation globale de l'ensemble des projets

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 : STYLISME MODE/ATELIER TC

Code cours : 51RM

Nom des professeurs : MASCIA Florence, RIGALI Sophie

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 10

Charge horaire : 150h/Annuel

Langue : français

Pré-requis :

- sensibilisation dessin, infographie
- entretenir un rapport de curiosité envers diverses manifestations dans des domaines artistiques, mode, culture
- prendre en compte les aspects socioculturels du monde dans lequel nous vivons pour nourrir sa créativité.

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

A partir des notions d'un concept (ADN), d'un profil de cliente, d'un lexique textile prédéfinis dans le cadre d'un projet de collection, l'étudiant :

- procède à des investigations, prospections ciblées de ressources visuelles inspirantes issues de domaines variés, plus particulièrement la mode, en vue de nourrir sa créativité
- témoigne d'attitudes diverses : réceptivité, réactivité, mobilité, sensibilité, capacité d'échange...
- développe sa pensée créative et son langage visuel autour des notions du concept contextualisées
- met en évidence les phases de recherches en utilisant les outils du stylisme intervenant dans la logique du processus créatif

- traduit les notions du concept par divers procédés, méthodes graphiques favorisant la visualisation, la représentation, l'expression, la communication de ses intentions conceptuelles
- déploie sa recherche ses expérimentations dans un carnet laboratoire témoin du cheminement de ses idées et d'une approche personnelle du projet, par transformations, modifications d'images issus de sa collecte, sur un mode intellectuel et visuel, offrant de nouvelles perspectives et points de vues personnels,
- organise progressivement l'ensemble de ses recherches, références visuelles identifiées, analysées, confrontées, par des agencements, mises en relation, associations analogiques révélateur d'un univers, d'intentions, de sens
- extrait de ses multiples propositions créatives, interprétatives des principes utiles au stylisme, adaptés au projet
- élabore un thème de collection fédérateur, générateur d'orientations stylistique, structurelle, textile, couleur, ambiance, cible, silhouette, tendance... et d'informations mots clés
- définit synthétiquement les principes phares du style, les axes essentiels, mots clés, modalités des notions dégagées (panneaux de synthèse).

A partir d'une demande de création de pièces vestimentaires emblématiques et/ou d'accessoires de mode, dans le respect des consignes données par les chargés de cours l'étudiant :

- relève la mise en relation successive d'objectifs, des principes clés en cohérence avec le concept (projet) et les notions particulières (problème)
- expérimente autour du corps différentes approches de formalisations par :
 - des méthodes de constructions différenciées (recyclage, moulage direct, patronage)
 - des manipulations textiles (échantillonnage...)
 - des esquisses l'aidant à la transposition de ses intentions créatives d'une dimension à une autre.
- développe un raisonnement alternant 2D et 3D du styliste concepteur jusqu'à une définition précise de solutions acceptables au problème
- explore la concrétisation de modèles par des projections dessinées, des simulations graphiques infographiques de ses idées autour du corps/silhouette, mêlant conceptualisation, évaluation, transformations successives, remise en question, combinaisons d'idées (traits)
- réalise successivement à partir de ses esquisses :
 - une toile comme ébauche préliminaire, résolution progressive de l'équation notion/forme/textile/corps/technique
 - un prototype tissu comme concrétisation de ses intentions et ou objectifs.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- adapte son dessin (réflexion) alimenté par ses recherches préalables afin de le rendre cohérent avec la vision réelle qu'il veut donner.

Au fur et à mesure de ses réalisations de pièces vestimentaires :

- aiguiser sa perception globale de l'identité du projet de collection, sa destination, par des visuels évocateurs associant esprit, contexte, looks, cliente, égérie...
- communiquer l'ensemble de la collection avec les outils de promotion du styliste concepteur : image/ silhouette /concept, look-book (vision panoramique) photos des looks sur mannequins vivants, book de collection soutenu par un argumentaire verbal de présentation.

Activités d'apprentissage :

- sensibilisation à un univers de mode-conception et élaboration de projet de collection
- étude des données (solicitation/contexte)
- exploration, recherche, prospection, comparaison des références (toutes sources documentaires, culture générale, de mode, artistique, technique)
- repérage des tendances, styles, champs de la mode (dossiers diversifiés)
- analyse/questionnement/ appropriation de la collecte ; sens, transposition, analogie : Confection de répertoires iconographiques (collecte, modification d'image, création) dans un carnet de recherche/laboratoire évolutif
- exploitation de l'image, des sources, expérimentations, procédés, techniques graphiques, plastiques : collage, photomontage, calque, manuel et infographiques permettant des constructions visuelles : mélange, association, superposition, connexion, duplication, fusion, accentuation, cadrage, échelle, format
- verbaliser (liste de vocabulaire dénotatif, connotatif), mots clés, texte, narration)
- étude et constitution de gamme textile et couleur générique puis spécifiques associations personnelles
- propositions ouvertes, multiples, perspectives nouvelles cohérentes avec le projet collection et les notions
- tri, classement, hiérarchisation des informations : agencement, relation des différents éléments constitutifs d'un thème de collection
- identification des éléments, principes signifiants, les orientations à retenir, situer le projet dans le champ de la mode,
- ajuster à chacune des étapes, la réponse à la demande, la conformité au projet, dans le respect des contraintes et des délais posés

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- explorer l'univers des formes et des vêtements: étude et recherches 2D de la silhouette, proportions, modalités, exploration de la ligne, du trait, la découpe, en utilisant les esquisses conceptuelles, spéculatives, descriptives, les montages photographiques, les mixages dessins/visuels...) en 3D par des approches de volume, manipulations textiles et vêtements, prototypage (relation corps/volume/textile) en utilisant différentes mises en forme des matériaux (coupe à plat, moulage direct, recyclage, patron)
- pratique de différents outils de communication de mode en lien avec le projet: image, silhouette concept, carnet de recherche, esquisses conceptuelles, figurine de mode, mood-board, panneaux de synthèse, look book, photos, image produit, confection d'un book de collection.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Plusieurs recherches à durée prédéterminées se succèdent dans une logique de progression du suivi de projet et sa mise en œuvre :

- enseignement de proximité (atelier)
- méthode en situation impositive collective (énoncé de nouvelles données) et situation individualisée (suivie de l'évolution de l'étudiant)
- méthode expositive, interrogative, démonstrative, comparative
- recherche personnelle, documentaire, immersion, atelier et domicile
- pédagogie de la découverte, approche expérimentale, manipulations.

Supports pédagogiques :

- notes de cours
- documents divers de la mode et de l'art en fonction des sujets traités ; photographiques, photocopies, carnets de recherches, livres, magazines, pièces vestimentaires, échantillons matière, documentation professionnelle
- expérience et démonstration du professeur communication visuelle dialogue
- échange par le dessin.

Modalités d'évaluation :

- évaluation en continu : suivi du travail : recherches, conception, élaboration
- évaluation à la fin de chaque exercice
- évaluation du projet global lors des 2 jurys annuels

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Critères :

- compréhension et respect des consignes/objectifs
- capacité à s'investir dans la recherche et l'expérimentation (curiosité/émancipation)
- pertinence de la recherche et de son exploitation
- cohérence des intentions face au concept
- qualité plastique et technique des réalisations
- qualité graphique de la communication visuelle de mode
- qualité de la présentation et de la communication du projet de collection.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : TECHNIQUES TECHNOLOGIES/COUPE-COUTURE

Code cours : CC51

Nom du professeur : DIDIER Fabian

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 7

Charge horaire : 105h/Annuel

Langue : français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

- apprentissage des différentes techniques de couture à la main et à la machine.
- apprentissage des différents principes de finitions.
- apprentissage des différents systèmes de fermetures.
- apprentissage des principes de bases de montages de vêtements tels que cols, ceintures...
- réalisation d'outils de travail tels que bras bourrés et Stockmann « mou ».

Activités d'apprentissage :

- apprentissage par réalisation des exercices en classe suite à la démonstration du professeur.
- analyse des exercices et intégration dans son contexte vestimentaire.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

L'apprentissage étant manuel exclusivement, celui-ci se fait par le biais d'exercices à réaliser dans un laps de temps précis et côté à la fin du temps imparti.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Modalités d'évaluation :

L'évaluation des exercices individuels en classe ou l'évaluation d'une pièce globale lors de jury est effectuée en fonction de la pertinence des finitions choisies, de leurs exactitudes de réalisation et sur la propreté du travail réalisé.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : DESSIN / DESSIN ET MOYENS D'EXPRESSION

Code cours : DL51

Nom du professeur : VANDERLINDEN Carole

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Charge horaire : 90h/Annuel

Langue : français

Pré-requis : néant

Corequis :

- maîtrise de différentes techniques
- étude des valeurs, de la lumière, des proportions et des couleurs
- notions pour la représentation de solidité, de poids, de textures, de transparence et de volumes
- notion de mise en page
- capacité à saisir l'essentiel / schématiser.

→ dessin d'ambiance

→ études textiles et vêtements

→ moyen de recherche

→ moyen de représentation

→ développement d'une sensibilité plastique

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme de la première année, par la pratique du dessin l'étudiant :

- à l'aide de différentes techniques, utilise ses qualités graphiques en prônant toute sa sensibilité, sa spontanéité pour représenter en 2D le modèle vivant habillé
- respecte les proportions et directions (notion de perspective) propres à chaque élément issu de la réalité

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

- retranscrit les notions de solidité, de poids, de textures et de volumes des différents drapés et vêtements présentés en cours
- retranscrit les effets ombre/lumière en respectant les valeurs et matières des différentes mises en scène proposées
- applique les couleurs et respecte leurs contrastes et valeurs en rapport à des éléments issus de la réalité
- saisit l'essentiel de la réalité, les particularités de la silhouette
- schématise à l'aide de traits et de formes en diversifiant les épaisseurs de traits,
- présente l'ensemble de ses dessins de manière soignée en appliquant un choix pour la mise en page.

Activités d'apprentissage :

La pratique du dessin a toujours été à la base de différentes recherches artistiques.

Le dessin (au sens large de sa pratique) est une des premières pensées lors de l'élaboration d'un processus créatif.

Le dessin est le reflet d'une réflexion mentale permettant de traduire et de comprendre ce qui nous entoure.

Il peut être apprécié comme moyen de recherche et / ou un moyen de représentation.

Il n'est pas uniquement l'étude de la représentation de notre perception, mais aussi la réflexion d'un processus mental.

Dessiner est :

- accessible à tous et engendre peu de moyens.
- une forme d'expression autonome.

Quatre périodes historiques incontournables (mais non exhaustives) sont présentées et abordées de manière indirecte durant les cours :

- Dessin égyptien / Ostraca : dessins préparatoires
- Carnet de Villard et Enluminures : recherches et représentation
- Giotto / Recopia : ébauches dessinées avec de la terre de Sinope
- Leonard De Vinci / Esquisses: le dessin devient un instrument de recherche par excellence

Un ensemble diversifié de dessins d'expression (sujet : portrait habillé) réalisés par des artistes reconnus anciens, modernes et contemporains sont présentés en cours.

Techniques :

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

Encre de chine, fusains, aquarelles, pastels, monotype, gouaches, feutres ... :

- en alternant les formats et les supports
- en changeant de main
- dessiner à différentes distances
- dessiner de mémoire
- dessiner aux traits, masses, à partir d'une tache...
- alterner dessin rapide et dessin d'observation

- *Dessin d'observation d'après un drapé sur modèle vivant.*
- *Dessin d'interprétation et d'imagination*
 - Collages, photos-montage à partir d'images récoltées.

- *Analyse plastique et interprétation d'œuvres d'art*

- *Etude des contrastes de couleurs :*
 - Retranscriptions des couleurs réelles : aplats et dégradés
- *Etude des textures et matières :*
 - Retranscrire des textures et des matières

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Méthode active : travaux pratiques réalisés en cours et à domicile
- Méthode socratique : dialogues individuels et collectifs
- Pédagogie différenciée.

Modalités d'évaluation :

Evaluation continue.

Deux cotations durant l'année scolaire :

- décembre (40% des points de l'année)
- juin (60 % des points de l'année)

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : DESSIN/MODÈLE VIVANT

Code cours : DV51

Nom du professeur : Yeung Fun YUEN

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Charge horaire : 90h/Annuel

Langue : français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

En fin de la première année, l'étudiant doit être capable de reproduire le corps humain se situant dans l'espace par les procédés suivants :

- observation
- analyse
- reproduction

Le cours a pour but d'amener l'étudiant à :

- Connaître les volumes et les proportions du corps humain.
- Maîtriser le trait, la mise en page, la perspective.
- Pouvoir transposer par dessin tout corps humain en vue d'une exploitation de celui-ci dans le domaine du stylisme.

Activités d'apprentissage :

- les proportions du corps humain
- les volumes du corps humain
- l'anatomie du corps humain

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- le corps humain dans l'espace

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Méthodes d'apprentissage :

- active
- formative
- essai-erreur

L'étudiant doit respecter les critères suivants :

- proportions
- perspective
- volumes anatomiques
- position dans l'espace
- mise en page

Techniques de réalisation :

Crayons HB à 6B, mine de plomb, fusain, feutre noir, encre de chine, couleur, etc.

Modalités d'évaluation :

- le respect des consignes données pour chaque exercice
- explorer la technique proposée
- terminer le travail dans le temps demandé
- justesse de la proportion du corps humain et la perspective
- valoriser le trait et la mise en page
- la motivation en apprentissage

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 : Dessin/modèle vivant

Nom du professeur : Sophie VANDERSTRAETEN

Code cours : DV51

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Langue : français

Pré-requis :

- Intérêt pour le dessin
- sens de l'observation

Corequis : Néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

Au terme de sa première année l'élève est capable de :

- reproduire le corps humain (masculin et féminin), dans l'espace par les procédés suivant :
 - observation
 - analyse
 - reproduction
- développer sa sensibilité plastique via des procédés techniques.
- utiliser un trait pertinent en fonction de la pose et sa durée.
- choisir son/ ses outil(s) de dessin en fonction de la pose et sa durée.
- associer technique et spontanéité pour obtenir un dessin alliant justesse et dynamisme.
- soigner sa mise en page.
- synthétiser la reproduction/ capter l'essentiel.
- se déplacer afin de choisir l'emplacement idéal pour son croquis.

Le cours a pour but d'amener à :

- connaître les volumes et les proportions du corps humain.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- comprendre et retranscrire les effets de perspectives
- transposer, par le dessin, tout corps humain en vue d'une exploitation de celui-ci dans le domaine du stylisme.

Activités d'apprentissage :

- 1) Les proportions du corps humain
 - Etude des proportions par la théorie (les repères et les mesures du corps humain) et mise en application.
 - Dessin d'observation.
- 2) Les volumes et la perspective
 - Utilisation de la lumière pour comprendre les volumes (les vides, les pleins, les reliefs et les creux...)
 - Reproduction 3D.
- 3) L'anatomie
 - Apprentissage d'une partie des os du corps humain (les placer et les nommer).
- 4) Le corps en mouvement dans l'espace
 - Dessiner le corps en mouvement : travail d'observation et d'analyse.
 - Recherche de solutions afin de donner l'illusion d'un corps en mouvement.
- 5) Le trait et procédés techniques
 - Variation des techniques de dessin (encre, fusain, crayon, plume, pinceau, monotype, craie, peinture...).
 - Alternance entre poses rapides et poses longues.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Méthode active : travaux pratiques réalisés en cours
- Méthode socratique : dialogue individuels et collectifs
- Pédagogie différenciée.

Modalités d'évaluation :

Critères d'évaluation :

- Justesse des proportions, des volumes et de la perspective.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- Respect des consignes.
- Explorer la technique proposée.
- Valoriser le trait et la mise en page
- Motivation et présence au cours

Evaluation continue.

Deux cotations durant l'année scolaire :

- décembre (30% des points de l'année)
- juin (70 % des points de l'année)

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : HISTOIRE ET ACTUALITÉS DES ARTS – COMPLÉMENTS D’HISTOIRE DE L’ART ET ARTS EXTRA-EUROPEÉENS

Code cours : HC51

Nom du professeur : VANGILBERGEN Magali

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 cours d’Histoire et actualités des arts – Compléments d’Histoire de l’art et arts extra-européens, l’étudiant :

- définit les modes de représentation et d’exécution inhérents aux arts premiers
- identifie la dimension esthétique et fonctionnelle, matérielle et immatérielle des productions issues des arts premiers
- s’informe sur le parcours d’artistes actuels et les pratiques de l’art contemporain en lien avec l’évolution de notre société
- s’interroge sur les éléments qui construisent notre goût et nos pratiques culturelles
- replace une œuvre dans son contexte historique et géographique de production
- développe une démarche critique et son sens de l’analyse
- adopte la terminologie adéquate à la description des œuvres étudiées.

Activités d'apprentissage :

- Arts extra-européens (Afrique, Amérique, Océanie, Asie)
- Panorama de l’art contemporain à travers :
 - o l’actualité (expositions, biennales, musées,...)

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

- o les conférences Jeunesse et Arts Plastiques

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Cours magistral sous forme d'exposés qui prennent principalement appui sur des documents iconographiques
- Projection de documentaires analysés et remis dans leurs contextes
- Implication active des étudiants par la remise d'un travail : compte-rendu critique de la visite personnelle d'expositions.

Modalités d'évaluation :

Evaluation sur base :

- d'un examen écrit avec l'appui des notes de cours
- d'un travail (compte-rendu critique de la visite d'expositions).

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.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : HISTOIRE ET ACTUALITÉS DES ARTS/COSTUME

Code cours : HM51

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 :

- Répertoire la diversité des silhouettes (canons de beauté et pratiques corporelles)
- Appréhende la correspondance entre les aspects formels et le contexte (historique, social, religieux, culturel, . . .) où ils ont cours
- Observe les interférences/ échanges entre des visions a priori divergentes (occident/ailleurs : le village global)
- Décrypte l'évolution des canons actuels comme miroirs de la société (évolution des mœurs, des valeurs)
- Cible les créateurs qui interprètent le thème du corps (exalté ou perturbé) à travers l'esthétique de leurs vêtements
- Constitue un réservoir de formes en exerçant sa mémoire visuelle

Activités d'apprentissage :

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

Partant du principe qu'un vêtement est un « volume habité », réflexion sur le volume (contenant) et le corps (contenu)

a) volume

En Occident, exploration des différents artifices sollicités à travers les âges pour valoriser la zone corporelle vedette.

b) corps

- Réflexion sur la beauté
- Évolution des canons en Occident, des origines à nos jours.
- Pratiques corporelles à travers le monde
- Métissage : impact du village global sur le look et les apparences
- Stylistes représentatifs de ces thématiques : mixage corps exalté/corps perturbé

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Cours magistral : exposés Projections de documentaires Visites d'expositions et de musées

Modalités d'évaluation :

Examen écrit (mémorisation/restitution)

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : TECHNIQUES TECHNOLOGIES/MODÉLISME-PATRON

Code cours : MP51

Nom du professeur : DIDIER Fabian

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Charge horaire : 60h/Annuel

Langue : français

Pré-requis : néant

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

- Maîtrise de l'adaptation de la transposition des données chiffrées du corps (mensurations) humain et leurs reproductions en 2 dimensions.
- Réalisation en 2 dimensions des différentes parties constitutives d'un vêtement de base tels que cols de bases, manches de bases, poches, ceintures...

Activités d'apprentissage :

- Apprentissage à partir du mannequin Stockmann des repères corporels constituant les points d'appuis et réalisations des bases corporelles en carton.
- Apprentissage par méthode distribuée aux élèves sous forme de stencils.

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

- Apprentissage par le biais d'une méthode de patronage.
- Réalisation d'exercices en classe selon un timing imposé et cotation de l'exercice à la fin du cours.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Modalités d'évaluation :

Le patronage étant une matière complètement mathématique et liée à une logique d'application, les évaluations se font en fonction de la justesse des coupes réalisées et ce par rapport à des données imposées. La cotation s'effectue par l'apposition d'un gabarit réalisé selon les mêmes données en plastique transparent.

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : TECHNIQUES TECHNOLOGIES/MATÉRIAUX TEXTILES

Code cours : MT51

Nom du professeur : REMAN Olivier

Classe ciblée : BAC 1

Nombre de crédits (ECTS) : 4

Charge horaire : 60h/Annuel

Langue : français

Pré-requis :

- Esprit de créativité.
- Sensibilité face à la matière et aux différents tissus.

Corequis : néant

Acquis d'apprentissage spécifiques :

- Acquisition d'un vocabulaire spécifique par l'expérimentation, celle-ci sera guidée par la reconnaissance de la matière et de ses caractéristiques
- Développer les capacités sensibles de reconnaissance, d'imagination
- Questionner le tissu par une approche empirique du corps, de la main.

Activités d'apprentissage :

Les étapes de fabrication :

- Les fibres : (la laine, la soie, le coton, le lin...)
- Les fils : (les fils moulinés, les fils guipés, les fils fantaisies...)
- Les étoffes : (le chaîne et trame, la maille, le tulle, le non tissé...)
- La main d'un tissu : (évaluer le tombant, qualifier la texture...).

Les Familles de tissus :

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

- Choisir un tissu : (les lainages, les soieries, les cotonnades, les mailles...)
- Le poids du tissu : (manteau, veste, chemise, jean...).

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage :

Plusieurs recherches à durée prédéterminée se succèdent dans une logique de progression :

- Recherche composée d'actions complémentaires développées en transversalité.
- Travaux pratiques en atelier et à domicile.
- Echanges « individuel » avec le professeur et « collectif » avec le professeur et les autres étudiants.

Modalités d'évaluation :

- Suivi du travail pendant les recherches
- Evaluation à la fin de chaque exercice
- Evaluation du projet global lors de jury annuels.

Critères :

- Compréhension des consignes
- Respect des objectifs
- Cohérence globale de la recherche
- Qualité plastique des réalisations
- Qualité de l'exécution
- Pertinence de la recherche et de son exploitation
- Qualité de la présentation et de la communication du travail

ESA Saint-Luc Tournai

Année Académique 2018-2019

Fiche de cours

Intitulé du cours : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES/PHILOSOPHIE TC

Code cours : PH51

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)