

2020-2021

Graphisme : BAC 1 / 21UE01 Ateliers de graphisme / 21C Laboratoire graphique

Laboratoire graphique

CODE	21C
OPTION	Graphisme
CATÉGORIE	Atelier
CLASSE CIBLÉE	BAC 1
PROFESSEUR(S)	CARLIER Yannick (mailto:yannick.carlier@saintluctournai.be)
ECTS	10 crédits
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT	21UE01 Ateliers de graphisme
CHARGE HORAIRE	90 h
PÉRIODICITÉ	Annuel
LANGUE(S)	Français
PRÉREQUIS	Néant
COREQUIS	21D, 21L

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

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

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

Option
Graphisme

Cours
Dessin

Enseignant(s)
Silvanie Maghe

Année
BAC 1

Crédits ECTS
8

Volume horaire
135h

Périodicité
Annuelle

Code
DM21

Unité d'enseignement
UE 2

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

- 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: Volumes - Espaces – Personnages -Portraits.
Travail de mobilité dans le dessin. Exemple : capacité de dessiner une structure sous différents points de vue en l'observant mais aussi en la construisant.

- Dessin d'étude et d'imagination :

Travail de compréhension, de mobilité, de composition et d'expression à partir d'images préexistantes (croquis réalisés en cours et documentations).

Mettre en place un espace imaginaire avec ses personnages et ses volumes via une recherche élaborée à partir de dessins esquisses ; ces images seront parfois finalisées au cours de gravure.

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

En présentiel (par défaut):

Dessiner avec différents rythmes :

- « Rapide » captation dans l'instant, croquis rapides et expressifs.
- « Analytique » Une installation rapide de la globalité et de l'ossature du sujet observé ; puis dessiner en ajustant constamment l'observation et le croquis en cours.

Le cours de dessin d'observation est en interaction avec les dessins d'étude et d'imagination.

Faire des « Métamorphoses » : partir d'une structure observée et dessinée, puis la retravailler pour qu'elle devienne l'ossature d'un espace imaginé par le dessinateur avec l'aide éventuelle de documentations. Les techniques sont choisies pour que leurs spécificités amènent l'étudiant à moduler et traduire son observation avec sensibilité.

En distanciel (si nécessaire):

- Utilisation de la plateforme Microsoft Teams, rendez-vous ponctuels calqués sur l'horaire habituellement pratiqué en classe à l'école.
- Suivi des projets, et des remises de travaux via Microsoft Team.

Modalités d'évaluation

Critères et objectifs à atteindre :

- Aptitude à observer la structure et la nature des sujets observés.
- Capacité à concevoir rapidement la structure et l'ossature du volume dessiné, qu'il soit observé ou Imaginé.
- Maîtrise des principes de base de la perspective Albertienne.
- Trouver son propre langage, exprimer sa sensibilité graphique.
- Priorité aux dessins justes c-à-d sans effet de « joli ».

Cotations :

30% Janvier 2021

70% Mai 2021

Si mesures distancielles appliquées :

La remise des travaux en temps et en heure est primordiale, car elle palliera à un perte de rythme dans le travail à fournir et les qualités à acquérir.

Volume de travail estimé (hors cours) :

Le temps nécessaire à la préparation du matériel prévu pour le cours ; et à la maintenance et la présentation des croquis/ images réaliser au cours. + quelques exercices non finis en cours à terminer.

Option
Graphisme

Cours
Gravure

Enseignant(s)
Silvanie Maghe

Année
BAC 1

Crédits ECTS
4

Volume horaire
30h

Périodicité
Annuelle

Code
21M

Unité d'enseignement
UE 2

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
DM21

Acquis d'apprentissage spécifique

- Savoir créer des images en gravure en relief sur du lino (ou contreplaqué).
- Savoir imprimer correctement avec une presse.
- Maîtriser les techniques :
 - Monochrome.
 - Monotype.
 - Bichromie et trichromie

Activités d'apprentissage

- Les sujets illustrés en gravure sont liés au cours de dessin.
- Présentation soignée en fin d'année des recherches, des essais préliminaires et de toute les gravure (coffret, reliée)

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

En présentiel (par défaut) :

- Informations pratiques pour le choix du matériel:gouges lino, encres et papiers.
- Explications techniques sur:
 - Comment préparer et réaliser ses plaques de lino.
 - Comment imprimer avec une presse taille douce.
- Informations techniques sur la pratique de la bi- trichromie.

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

En distanciel (si nécessaire) :

- Utilisation de la plateforme Microsoft Teams, rendez-vous ponctuels calqués sur l'horaire habituellement pratiqué en classe à l'école.
- Suivi des projets, et des remises de travaux via Microsoft Team.
- Le distanciel empêchera les impressions qui ne pourront qu'être faites au retour du présentiel !

Modalités d'évaluation

Critères et objectifs à atteindre :

- Savoir imprimer correctement.
- Maîtriser les techniques de monochrome, monotype et de bi/trichromie.
- Réalisation d'images bien composées et narratives.

Cotations :

30% Janvier 2021

70% Mai 2021

Si mesures distancielles appliquées :

La remise des travaux en temps et en heure est primordiale, car elle palliera à un perte de rythme dans le travail à fournir et les qualités à acquérir.

Volume de travail estimé (hors cours) :

1h par semaine

Option

Graphisme

Cours

Photographie et images animées

Enseignant(s)

Aline Crombez

Année

BAC 1

Crédits ECTS

3

Volume horaire

45h

Périodicité

Annuelle

Code

PC21

Unité d'enseignement

UE 3

Langue (s)

Français

Prérequis

/

Corequis

/

Acquis d'apprentissage spécifique¹

- 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
- 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'enseignements et d'apprentissages

- 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)

¹ Le contenu sera adapté en fonction des possibilités de cours. Il sera allégé au besoin.

Option

Graphisme

Cours

Techniques technologies
typographie

Enseignant(s)

Bruno LOMBARDO

Année

BAC 1

Crédits ECTS

11

Volume horaire

45 h

Périodicité

Annuel

Code

TY21

Unité d'enseignement

UE03 cours techniques

Langue(s)

Français

Prérequis

Aucun

Corequis

-

Acquis d'apprentissage spécifique

L'étudiant-e :

- apprendra l'histoire de l'écriture et découvrira l'univers de la lettre et de l'imprimerie typographique
- découvrira les différents mouvements typographique du 19e siècle à nos jour
- 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 typographiques 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

- La formation se fera par le biais d'ateliers interactifs, utilisant projections et contenu multimédia
- Prise de notes
 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 de la typographie
 18. La typographie numérique
 19. Les règles de la typographie

20. Utilisation des outils numériques au service de la typographie

Méthodes d'enseignements et d'apprentissages

En présentiel (par défaut)

- Formation théorique et pratique par le biais d'ateliers interactifs, utilisant projections et contenu multimédia.
- Mise en place d'exercices typographiques faisant appel aux moyens de créations traditionnels et numériques
- Contrôle permanent de l'évolution des exercices réalisés au cours

En distanciel (si nécessaire)

- Utilisation de la plateforme Microsoft Teams, rendez-vous ponctuels calqués sur l'horaire habituellement pratiqué en classe à l'école
- Publication à l'avance (au plus tard la veille) de l'ordre de passage, via email et via Microsoft Teams
- Publication de vidéos tutoriels sur blog de l'option graphisme
- Suivi des projets, utilisation de la prise de contrôle à distance et/ou de la fonction partage d'écran pour effectuer le travail pédagogique et d'accompagnement
- Hébergement des fichiers de travail sur le serveur (NAS) de l'option, archivage par semaine de cours

Modalités d'évaluation

L'évaluation tient compte du suivi permanent du cours par l'étudiant. Celui-ci devra avoir acquis les compétences techniques fondamentales permettant la création typographique classique et numérique, et devra avoir effectué les choix techniques, typographique, graphiques et conceptuels pertinents par rapport à son propre projet.

Si mesures distancielles appliquées

La participation aux séances de travail à distance est **obligatoire**. Celle ou celui qui ne s'est pas présenté à un rendez-vous programmé, et qui n'a pu fournir de justification, est considéré d'office comme **absent-e**. Les éventuels manquements au respect du fonctionnement du

cours, et au(x) cahier(s) des charges, sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'évaluation finale.

- Evaluations des exercices pratique du premier quadrimestre en au jury de décembre
- Evaluation en janvier : pour la partie théorique du cours
- Valeur de l'épreuve = 40% de la note totale de l'année.
- Évaluation fin du second quadrimestre : sur remise des travaux élaborés de février à juin.
- Valeur de l'épreuve = 30% de la note totale de l'année.
- La présence et la participation aux cours est prise en compte à hauteur de 30% de la note totale de l'année.
- présence au cours obligatoire

Volume de travail estimé (hors cours)

3 à 4 heures par semaine.

Matériel et logiciels requis

- Un ordinateur portable (Mac ou PC)
- Abonnement à Adobe Creative Cloud
- Carnet de croquis
- Papier calque
- Matériel de dessin

Option
Graphisme

Cours
Histoire et actualités des
Arts
Générale

Enseignant(s)
Anne Vandekerkove

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
45 h

Périodicité
Quadrimestrielle

Code
HG21

Unité d'enseignement
UE 4

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

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 18^{ème} 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, classifier, conserver soigneusement donc.

Modalités d'évaluation

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

Epreuve écrite. L'examen en présentiel sera privilégié. Si les circonstances sanitaires s'y opposent, il se fera en distanciel.

QCM en distanciel avec notes de cours.

Option
Graphisme

Cours
Histoire & actualités des Arts
Compléments d'Histoire de
l'Art & Arts Extra Européens

Enseignant(s)
Anne Vandekerkove

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
45h

Périodicité
Quadrimestrielle

Code
HC21

Unité d'enseignement
UE 4B

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifique

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

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'enseignements et d'apprentissages

- **En présentiel**: cours magistral : exposés, projections de documentaires. Conférences Jeunesse et Arts plastiques.
- Si distanciel : prescription de documentaires à visionner. Prises de notes.

Modalités d'évaluation

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

Présentiel ou distanciel en fonction de la situation sanitaire.

Option
Graphisme

Cours
Sciences humaines et
sociales
Philosophie

Enseignant(s)
Marc Van Remoortere

Année
BAC 1

Crédits ECTS
3

Volume horaire
45h

Périodicité
Quadrimestrielle

Code
PH21

Unité d'enseignement
UE 5

Langue (s)
Français

Prérequis
/

Corequis
/

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme du module l'étudiant devrait être à même de mener à bien un travail personnel d'observation sociologique axé sur une population limitée et spécifique choisie par lui-même, suivie régulièrement au long du semestre.

Acquis d'apprentissage

- Séances collectives d'initiation théorique
- Entrevues personnalisées de choix de sujet
- Suivi individuel du déroulement de l'enquête
- Aide à la rédaction du compte-rendu

Méthodes d'enseignement et d'apprentissage

Entretien personnel.
Exposé public devant ses pairs.
Restitution écrite des acquis et perspectives.

Modalités d'évaluation

Appréciation et régularité de l'investissement personnel
Rédaction d'un dossier récapitulatif.

En code vert/jaune/orange : en présentiel.
En code rouge : en distanciel.