

Site d'ANGOULEME

Cycle 1

PREMIERE ANNEE

DISCIPLINES ENSEIGNEES / PROFESSEURS

COORDINATEUR

Jeanne GALHOUSTET

Arezki AOUN, David RENAUD, Jeanne GAILHOUSTET

Arts plastiques, pratiques d'atelier

Daniel BARTHELEMY, Audrey CAZENAVE

Initiation à l'infographie

Burkard BLÜMLEIN

Sculpture, volumes et installations

Frédéric CURIEN, Elisabeth SIKORA

Joël GRELIER

Théories et pratiques du son

Jean-Pierre FRANC

Sculpture, modelage d'après le nu

Jeanne GAILHOUSTET, Xavier ZIMMERMANN, Richard PORTEAU

Photographie

Gérald GORRIDGE, Dominique HERODY, Thierry SMOLDOREN

Bande dessinées, nouvelles formes graphiques

Jacques PELLETIER, Dominique RICHIR

Design graphique

Pierre STERCKX (intervenant)

Approche des mouvements de l'art moderne

David RENAUD

L'art contemporain, les origines

Philippe SERGEANT

Esthétique et philosophie

Bernard TOUSSAINT

Sciences humaines, sémiologie et ethnologie

Caroline WILLIAMS

Pratique et acquisition de l'anglais

SITE D'ANGOULEME

PREMIERE ANNEE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PAR ENSEIGNANT

SELON UNE CLASSIFICATION EN DEUX GRANDS DOMAINES :

- THEORIES
- PRATIQUES & METHODOLOGIE

THEORIES

UNITES DE COURS INDIVIDUELLES

Philippe SERGEANT

CHAMP D'ETUDES

ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Contenu du cours : Le concept, l'idée, l'image. De Platon à Heidegger

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Objectifs du cours

Formes d'enseignement : Cours magistral

Méthodes d'évaluation : Travaux écrits ou oraux

Langue d'enseignement : Français

David RENAUD

CHAMP D'ETUDES

L'ART CONTEMPORAIN, les origines

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais

Contenu du cours :

Les bases historiques étudiées à travers les monographies d'artistes du début du XXIème siècle. Ancrage historique des grands axes de réflexion de l'art contemporain. A travers les figures de l'art moderne, une approche biographique de leurs oeuvres permettant de dégager des concepts repris et inscrits dans l'art contemporain.

Il est demandé aux étudiants de rédiger un court mémoire (environ 10 pages), sur une problématique qu'ils estiment se dégager de leur recherche plastique. Ce mémoire est jugé sur la qualité du questionnement mis en œuvre et sur la pertinence de la relation avec leurs réalisations de l'année.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Objectifs du cours :

Pré-requis

Références bibliographiques

Formes d'enseignement : Cours magistral

Méthodes d'évaluation : Travaux écrits ou oraux
Mémoires

Langue d'enseignement : Français

Pierre STERCKX

CHAMP D'ETUDES

ART ANCIEN ET MODERNE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Dessin
Méthodologie de la recherche
Atelier de langue étrangère
Histoire et théories des arts
Techniques et mise en œuvre ou /et
Atelier de recherche et de création optionnel
Recherches personnelles

Contenu du cours : *Présentation de sept œuvres majeures choisies dans la modernité (de 1900 à 1950), leurs environnements et leur conséquences aujourd'hui.*

Type de cours : Optionnel (mise à niveau)

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	*	*								

* 6 fois 2 heures/année

Objectifs du cours : Construire les bases minimales d'une histoire de l'art.
Formes d'enseignement : Conférences et discussions dans les ateliers
Méthode d'évaluation : pas d'évaluation
Langue d'enseignement : Français

Bernard TOUSSAINT

CHAMP D'ETUDES
SCIENCES HUMAINES, SEMIOLOGIE, ETHNOLOGIE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Contenu du cours : Lectures de Lacan
Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Formes d'enseignement : Cours magistral
Méthodes d'évaluation : Travaux écrits ou oraux
Langue d'enseignement : Français

Caroline WILLIAMS
 CHAMP D'ETUDES
ACQUISITION DE L'ANGLAIS
toutes les années

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Description :
Atelier de langue vivante : acquisition de la langue anglaise
 Acquisition et pratique orale de l'anglais usuel, de tous les jours.
 Esthétique et théories de l'art en V.O. Etudes des écrits d'artistes, de théoriciens et d'auteurs contemporains dans leur langue d'origine, l'anglais.
 Niveaux : 2 groupes définis selon les niveaux des étudiants (débutants et grands débutants, étudiants avancés)
Type de cours : Optionnel

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	*	*								

Objectifs : Permettre à l'étudiant de se débrouiller dans la vie courante (stages et voyages Erasmus ou autre)
Bibliographie : Méthode de langue *Headway*
Forme d'enseignement : Travaux dirigés (atelier de langue)
Méthode d'évaluation: Contrôle continu et mémoire (3 ects) en retour de stage ou de voyage (contrat et projet préalables)
Langue: Anglais

Janine LAFFARGUE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

PRATIQUES ET METHODOLOGIES

UNITES DE COURS REGROUPEES

Areski AOUN
David RENAUD
Jeanne GAILHOUSTET

CHAMP D'ETUDES
ARTS PLASTIQUES / Travail d'ateliers

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Contenu du cours : Perception et pratiques du dessin, de la peinture, de la photographie et du volume

Type de cours : obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	*	*								

*3jours par semaine

Objectifs des cours :

Dessin : interrogation sur les réalités visuelles

Peinture : Perception de la couleur et pratiques picturales

Photographie : Initiation à la théorie et à la pratique de la photographie. Permettre un épanouissement singulier du projet de l'étudiant. Acquérir une maîtrise permettant l'aboutissement des réalisations et leur qualités expressives.

Sculptures : Perception du volume et de l'espace. Initiation aux pratiques et techniques plastiques : modelage, moulage, sculpture, construction, objets...

Formes d'enseignement : Atelier ; Travaux pratiques ; Exercices ; Projets. Suivi personnel et en groupe. Sessions.

Méthode d'évaluation : rendus de travaux pratiques ; évaluation continue, suivi, discussions, bilan semestriel.

Langue d'enseignement : Français

Daniel BARTHELEMY
Audrey CAZENAVE : assistante

CHAMP D'ETUDES
INITIATION A L'INFOGRAPHIE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Contenu du cours :

Approche pratique et théorique de l'infographie,
- Premier semestre : l'image numérique bitmap et vectorielle,
- Second semestre : l'animation et l'interaction de l'image numérique.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	*	*								

* 4H/Hebdo + 1session année

Objectifs du cours : Ce cours aborde l'infographie par un ensemble de concepts-clés croisant l'approche des principaux logiciels de création d'images numériques. Il vise ainsi à identifier les caractéristiques propres de l'image numérique et analyser leurs conséquences théoriques et philosophiques sur la création artistique.

Références et sources bibliographiques :

Formes d'enseignement : cours magistraux et travaux pratiques sur les logiciels de création graphique (Photoshop, Illustrator, Macromedia Director, Flash).

Une session de trois ou cinq journées en milieu d'année permet de condenser l'ensemble des expérimentations autour d'un thème particulier.

Méthodes d'évaluation : En fin de chaque semestre, réalisation de travaux permettant de confirmer l'acquisition des contenus conceptuels et méthodologiques.

Langue d'enseignement : Français

Frédéric CURIEN
Elisabeth SIKORA, intervenante musique
 compositeur et professeur de musique
 électroacoustique au Conservatoire Gabriel
 Fauré d'Angoulême.
Joël GRELIER : ingénieur du son

CHAMP D'ETUDES

THEORIE ET PRATIQUE DU SON

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

ESPACES SONORES ET MUSICAUX

Niveau 1

Description des contenus :

Musique N1 :

Histoire de la musique, repères et ruptures, les formes et le temps – Anthropologie de l'écoute – le fait musical, la place du son dans la communication. Science du son musical : la nature du son, notion d'acoustique et d'analyse du signal, psycho-acoustique. Le concept de numérisation et d'échantillonnage du son.

Son Art N1:

Intersection son - arts plastiques
 La question de l'espace. Le son comme matière et matériau : les croisements, les analogies.
 (Takis, Viola, Max Neuhaus...)

Le récit sonore N1

Le son au cinéma : relation son et image animée :
 Etudes cinématographiques et sonores, une archéologie du cinéma sonore
 Analyse et études de la bande son au cinéma :
 Cinéma muet (Murnau, Dreyer, Eisenstein)
 Cinéma sonore (Bunuel, Tati, Hitchcock, Bergman, Godard, Lynch, Greenaway)
 Champs périphériques abordés : théâtre musical, opéra danse, art radiophonique et poésie sonore

Travaux pratiques et apprentissages techniques :

TP N1

Les technologies audio numériques. le studio son, les outils de productions sonores
 Pratique de la prise de son, du traitement, montage et mixage, diffusion
 Le montage virtuel : apprentissage des logiciels WAVELAB (sur PC), PROTOOLS (sur APPLE)

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	30	30								

Objectifs :

(Se) forger l'écoute - Initiation au travail sur le vif du son, histoire des relations du musical avec les arts visuels et du spectacle. Analyse critique des

Ouvrir à la création plastique le sonore et le musical. Acquérir les outils conceptuels et techniques pour mener une recherche et une création artistique sur et avec le son, comme medium à part entière ou comme composante de l'image. Se constituer une culture sonore et musicale afin de comprendre l'inscription de ce medium dans les arts plastiques.

Références et sources bibliographiques :

Culture musicale et sonore : Ulrich Michels - Guide illustré de la musique (Fayard)

Analyses et théories du cinéma : Gilles Deleuze *L'image temps*, Michel Chion *Le son au cinéma* et écrits/films des théoriciens et praticiens du cinéma (Eisenstein, Bresson, Pelechian, Godard, Tarkovski...)

Art plastique/musique : Jean-Yves Bosseur *Le sonore et le visuel*

Science du son musical : John R. Pierce, E.Leipp et Les Cahiers de l'Ircam

Formes d'enseignement :

Cours magistral : approche théorique
 Session pratique et atelier – apprentissage collectifs en groupe et sur rendez vous individuels

Méthode d'évaluation :

Contrôle continu, exposé, et réalisation d'une pièce mettant en œuvre les relations images sons.

Lieu ressource :

Laboratoire son avec soutien et apprentissage technique assuré par Joël Grelier
 Et stations informatiques équipées « son » des autres labos et salles informatiques

Langue : français ; parties en anglais,

Jean-Pierre FRANC

CHAMP D'ETUDES

**SCULPTURE,
 MODELAGE D'APRES LE NU**

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Type de cours :

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	*									

• 2H/Hebdomadaires. 1 trimestre

Formes d'enseignement : Atelier de travaux pratiques ou dirigés

Méthodes d'évaluation :

Langue d'enseignement: Français

UNITES DE COURS REGOUPÉES

Gérald GORRIDGE
Dominique HERODY,
Thierry SMOLDEREN

CHAMP D'ETUDES

BANDE DESSINÉE, NOUVELLES
FORMES DE NARRATION GRAPHIQUE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Premier semestre

Contenu du cours : Exercices à « contraintes » graphiques et/ou textuelles de courtes durées.

Objectifs du cours : Développer les sujets et les modes narratifs

Type de cours : Obligatoire

Deuxième semestre

Contenu du cours : Série d'exercices toujours axés sur la souplesse de l'écriture dessinée.

Objectifs du cours : Porter une attention plus grande à l'objet fini.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Références bibliographiques

Formes d'enseignement : Travaux pratiques ou dirigés

Méthodes d'évaluation : Bilan semestriel et examen de fin d'année

Langue d'enseignement : Français

Jacques PELLETIER
Dominique RICHIR

CHAMP D'ETUDES

DESIGN GRAPHIQUE

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Pratique du dessin
Pratique du volume et expérimentation de l'espace
Perception et imaginaire de la couleur
Initiation aux techniques et technologies
Histoire et théories des arts
Atelier d'Anglais
Analyse et synthèse des recherches

Contenu du cours :

Ce cours est proposé sous forme d'exposés, de travaux pratiques, de conseils et de suivi de projets. Il ne poursuit pas strictement une évolution linéaire et graduelle en fonction des années, mais répond davantage aux rythmes choisis par les étudiants dont les centres d'intérêts peuvent évoluer et se déplacer tout au long de leur cursus.

Principaux thèmes abordés :

Les formes de l'écrit

• Histoire de l'écriture :

1) De l'invention de l'écriture jusqu'à la Renaissance

2) La typographie des origines jusqu'à nos jours

• La typographie :

- règles et usages courants

La lettre et l'image

• La mise en page

• La lettre dans la bande dessinée

• La lettre dans l'histoire de l'art

L'édition

• Techniques de la microédition

• Techniques d'impression

Les typologies de l'image

• Les modes de représentations du réel

• L'illustration numérique

Le graphisme en mouvement

• Animations numériques

• Sites WEB

Le langage des signes

• Le graphisme d'identité

• La communication à caractère culturel

• Signalétique et interfaces graphiques

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre										

Objectifs du cours :

Développer un sens artistique dans l'organisation visuelle d'un travail de communication ou d'édition et donner les connaissances techniques nécessaires à la réalisation de ces travaux.

Références et sources bibliographiques

• Lewis Blackwell « *Typo du 20e siècle* »

Flammarion 1993

• Gérard Blanchard « *Pour une sémiologie de la typographie* » Rémy Magermans 1979

• Bruno Blasselle « *Histoire du livre* »

Découvertes Gallimard 1997

• Philippe Comar « *La perspective en jeu* »

Découvertes Gallimard 1992

• Friedrich Friel « *Typographie, quand qui comment* » Köнемann 1998

• Adrain Frutiger « *À bâtons rompus* »

Atelier Perrousseau 2001

• Max Gallo « *L'affiche miroir de l'Histoire* »

Parangon 2002

• Damien Gautier « *Typographie, guide pratique* »

- Laurent Gervereau «*Ces images qui changent le monde*» Seuil 2003
- Georges Jean «*Langage de signes*» Découvertes Gallimard 1989
- Georges Jean «*L'écriture mémoire des hommes*» Découvertes Gallimard 1987
- Massin «*La lettre et l'image*» Gallimard 1981
- Claude Mediavilla «*Calligraphie*» Imprimerie nationale éditions 1993
- Margo Rouard-Snowman «*Graphisme et musées*» Réunion des musées nationaux 1993
- Alain Weill «*Le Design graphique*» Découvertes Gallimard 2003
- Collectif «*L'aventure des écritures*»

Bibliothèque nationale de France 1997

- Revue mensuelle «*Etapés*»

Collection «*Design & Designer*»
Pyramyd

Formes d'enseignement : Cours magistraux
Travaux pratiques et session
Projets
Typothèque classifiée et archivage sur intranet

Méthode d'évaluation :
Évaluation continue

Langue d'enseignement : Français