

PREMIÈRE ANNÉE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PAR ENSEIGNANT

SELON UNE CLASSIFICATION EN DEUX GRANDS DOMAINES :

- THÉORIES
- PRATIQUES & MÉTHODOLOGIE

THÉORIES

UNITE DE COURS INDIVIDUELLE

Sabine BARBE

CHAMP D'ETUDES

HISTOIRE DES ARTS ET DES CIVILISATIONS

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 : **Histoire générale de l'art :**

De la grotte Chauvet à la Dame à la Licorne

Approche chronologique : les grandes étapes de la création en occident, depuis la Préhistoire jusqu'à la Renaissance.

- Commentaires de diapositives ; mise en contexte historique, spécificité d'un style, d'une époque ... à travers les productions artistiques de la Préhistoire, de l'Antiquité et du Moyen-Âge occidental.

- Possibles interventions thématiques lors des semaines de sessions en lien avec les sessions (L'espace, Le cadre, La fenêtre...) ou l'actualité d'une exposition.

Le cours alterne avec une sortie en musée/ trimestre en lien avec le programme : L'Antiquité (au Musée du Louvre), une visite de Poitiers et ses édifices médiévaux, et La peinture italienne du XVe (Louvre).

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	28	28								

Objectifs du cours :

Approcher les différentes méthodes de lecture d'une œuvre : description, analyse plastique, analyse des contextes culturels, interprétations, en insistant sur la langue (écrite et orale) qui organise la pensée dans un souci de justesse et de rigueur. Apprentissage des méthodes de recherche, des restitutions de bibliographie, insertions des documents iconographiques, légendes etc.

Références bibliographiques : (voir annexe)

Formes d'enseignement : Cours magistral ;

Travaux pratiques ou dirigés : recherches ponctuelles à effectuer d'un cours à l'autre
Méthodes d'évaluation : Examens écrits : 1/semestre ; Travaux écrits : commentaires d'œuvres ; Dossier monographique sur l'œuvre d'un artiste au choix (10 à 15 pages) ; Evaluation continue (présence et participation au cours)

Langue d'enseignement : Français

Possiblement Italien

Mark KERRIDGE

CHAMP D'ETUDES

LANGUE ETRANGERE

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 :

English Language Skills 1 & 2

- structures grammaticales de base
- enrichissement du vocabulaire général et artistique
- compréhension écrite et orale (textes, cassettes, vidéos)

- expression orale : jeux de rôles, commentaires textes et œuvres - techniques de traduction (1)

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	28	28								

Objectifs du cours :

Consolider et renforcer les éléments de base

Pré-requis : Niveau baccalauréat

Références bibliographiques :

Oxford Practice Grammar, John Eastwood, Oxford University Press, 1999; English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2004; English Vocabulary in Use, McCarthy & O'Dell, CUP, 2004; Britain in Close-up, David McDowall, Longman, 2001; Britain, James O'Driscoll, OUP, 2000; International Press.

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés

Méthodes d'évaluation :

Travaux et examens écrits ou oraux ; Evaluation continue

Langue d'enseignement : Anglais

François PELLETIER

CHAMP D'ETUDES

ETHOLOGIE DE LA COMMUNICATION

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 : **La communication comme inter-discipline : concepts et usage empirique.**

Les notions développées : Mass communication Research, sémiologie, analyse des conversations, psychologie cognitive, médiologie, sophistique, rhétorique, Ecole de Palo-Alto.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/TSemestre	42									

Objectifs du cours :

Environnement théorique préalable aux pratiques de la communication

Références bibliographiques :

Mass communication Research, Ecole de Palo-Alto

Formes d'enseignement :

Cours magistral et travaux dirigés.

Méthodes d'évaluation : Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Deuxième semestre

Contenu du cours :

1- connaissance indirecte : la représentation

2- Narration et fiction

1-Eléments de sémiologie, de sémantique, de symbolique. (Cours, textes : Saussure, Hegel, Blanchot, G. Durand)

2- De W. Propp aux dispositifs du montage cinématographique (Cours, exercices, visionnements, analyses)

Art et histoire, la notion d'avant-garde artistique

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre		46								

Magistral : 24H/semestre

Travaux dirigés : 12H/semestre

Objectifs du cours :

Environnement théorique préalable à la narration en images.

Références bibliographiques : (voir contenu)

Formes d'enseignement :

Cours magistraux et travaux dirigés.

Méthodes d'évaluation : Evaluation continue

Langue d'enseignement : Français

PRATIQUES ET MÉTHODOLOGIES

Corinne CHAMBARD

CHAMP D'ETUDES

DESSINS ET REPRESENTATIONS

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 trimestre

Contenu du cours : **Expériences personnelles**

Il s'agit dans un premier temps, à travers des expérimentations, de discriminer les outils selon les usages possibles; Le deuxième temps est consacré à élaborer un vocabulaire personnel et de trouver une gestuelle propre. La recherche de la dynamique du trait par la simplification constitue le troisième volet de cet ensemble.

Type de cours : Obligatoire

Trimestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	44									

Objectifs du cours :

Maîtrise des outils à disposition ; Elaboration de son propre vocabulaire graphique ; Recherche de la dynamique graphique par simplification.

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés

Méthodes d'évaluation :

Travaux pratiques et évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Deuxième trimestre

Contenu du cours : **Construction de l'image**

- Bases de la composition : mise en page et cadrage du dessin, exprimer les « formes positives » et les « formes négatives ».
- Dessins d'observation et de construction
- Travailler les différentes limitations de l'espace et leurs valeurs communicatives ou émotionnelles (ex : Beckmann)
- Composition d'objets en fonction de musiques
- Bases de la perspective : savoir ordonner les différents plans de l'image et les lier entre eux
- Bases géométriques : le clair/obscur et la transparence de la lumière du support
- Bases de la morphologie avec modèle vivant (plusieurs temps de pose)
- Le corps humain dans l'espace (profils, raccourcis, gestuelle). Dessins d'observation : « lignes d'ombre » et « lignes de lumière » (rapport des lignes internes et des lignes externes de l'objet)

Type de cours : Obligatoire

Trimestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre		33								

Objectifs du cours :

Acquisition des bases du dessin dans plusieurs champs : composition de l'image et du corps humain

Pré-requis : Savoir observer

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés ; séminaires ou ateliers.

Méthodes d'évaluation :

Travaux pratiques et évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Troisième trimestre

Contenu du cours : **Communication, expression**

- Petite histoire du mouvement
- Exprimer le mouvement :
 - . dessin de personnes en mouvement (modèles vivants, danseurs)
 - . rôle du point fixe, de l'horizontal et de la verticale (ex : Otto Dix)

. déplacement du centre de gravité d'un objet (équilibre/déséquilibre) et directions d'un objet (cf. film *Der Lauf der Dinge* de David Weiss & Peter Fischli, Nolde, Kuniyoshi)

. mobilité du fond par rapport à l'objet (ex : Raoul Ruiz, Kollwitz)

. rapport du contour à l'espace (mobilité de l'informe)(ex: Baselitz)

. l'usage du flou dans l'image (cf : photographie, vidéo, film)

. rôle de la couleur et de la luminosité (ex : J. Voss)

- Exprimer la temporalité dans le dessin (répétition, succession, rupture, condensation ou décomposition du temps)

- Quelle histoire pour mon modèle ?

Type de cours : Obligatoire

Trimestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre		44								

Objectifs du cours : Observer et réaliser pratiquement le mouvement.

Références bibliographiques : (voir contenu)

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés

Méthodes d'évaluation :

Travaux pratiques et évaluation continue

Langue d'enseignement : Français

Hervé DELAMONT

CHAMP D'ETUDES

SCULPTURES

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 « *Je ne sais pas faire l'histoire du futur. Je suis maladroit à prévoir le passé* », Michel Foucault

STADE D'EXTERNATION

- Introduction théorique, historique, esthétique à une œuvre ou à un ensemble d'œuvres qui marquent la modernité d'une époque.

- Installation de la méthodologie : choix de l'information, conservation des renseignements.

- Mise en place des processus de fabrication (techniques et matériaux)

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	70	70								

Formes d'enseignement :

Travaux pratiques ou dirigés

Méthodes d'évaluation : Travaux pratiques ;
Evaluation continue.
Langue d'enseignement : Français

Bernard GROLLIER

CHAMP D'ETUDES
SCULPTURES

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 trimestre

Contenu du cours : **Analyse et observation**
Acquisition des notions élémentaires de techniques ; Acquisition de la connaissance des matériaux ; Observation des structures, masses et dynamiques ; Expérimentation de la relation à l'espace.
Type de cours : Obligatoire

SEMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trimestres	1	2	3							
H/Trimestre	47									

Objectifs du cours :
Acquisition des connaissances pratiques et théoriques visant à la réalisation de l'expression en volume.
Formes d'enseignement : Travaux pratiques
Méthodes d'évaluation : Travaux pratiques ;
Evaluation continue.
Langue d'enseignement : Français

Deuxième trimestre

Contenu du cours : **Méthodologie**
Compréhension des moyens à employer ; Utilisation des références et de la documentation ; Conduite de projet.
Type de cours : Obligatoire

SEMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trimestres	1	2	3							
H/Trimestre		47								

Objectifs du cours :
Permettre à l'étudiant de construire, outre un objet plastique, une démarche qu'il apprend à structurer.
Formes d'enseignement :
Travaux pratiques ou dirigés
Méthodes d'évaluation :
Travaux pratiques ; Evaluation continue.
Langue d'enseignement : Français

Troisième trimestre

Contenu du cours : **Capacité de création personnelle**
Analyse de l'objectif ; Choix des moyens ; Analyse critique.
Type de cours Obligatoire

SEMESTRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trimestres	1	2	3							
H/Trimestre			47							

Objectifs du cours :
Laisser à l'étudiant une large part pour mettre en avant sa capacité à construire un projet.
Formes d'enseignement :
Travaux pratiques ou dirigés
Méthodes d'évaluation :
Travaux pratiques ; Evaluation continue.
Langue d'enseignement : Français

François DELAUNAY

CHAMP D'ETUDES
PRATIQUES PICTURALES

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 : **Relations entre image, support et peinture**
Il s'agit d'engager les étudiants dans un travail de recherche et de pratiques picturales qui questionnent les liens entre les images issues des médias et les modes de ré appropriation plastique, d'emprunt, de citation et de détournement développés par de nombreux artistes depuis le 20ème siècle, jusqu'à nos jours.
Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	42	42								

Objectifs du cours :
Diversité et pertinence des expérimentations plastiques ; Recherches personnelles référencées ; Présentation orale, (correction collective du sujet)
Références bibliographiques :
Les références bibliographiques sont déterminées au début de chaque sujet, en particulier des textes théoriques sur la démarche d'un artiste référent du sujet proposé.
Formes d'enseignement :
Travaux pratiques ou dirigés.
Méthodes d'évaluation :

Travaux pratiques ; Evaluation continue
Langue d'enseignement : Français

Jean-François JOYEUX

CHAMP D'ETUDES
**CONCEPTION INFORMATIQUE,
 REALISATION MULTIMEDIA**

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 : **Images numériques et images de synthèse.** Comment la numérisation et le traitement de l'image modifient son statut dans son utilisation et sa diffusion, et dans quelle mesure peuvent-elles provoquer un glissement des problématiques (forme/flux, représentation/présentation, média/processus).
 Logiciels privilégiés dans cette approche : Photoshop et Macomédia Director.

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	14									

Références bibliographiques : Edmond Couchot : La technologie dans l'art
Formes d'enseignement : Cours magistraux ; Travaux pratiques et dirigés
Méthodes d'évaluation : Projets ou travaux pratiques
Langue d'enseignement : Français

Deuxième semestre

Contenu du cours : **Approche internet**
 Principes du web, modalités de mise en ligne et de communication Internet. Exploration de ces nouveaux champs technologiques dans le cadre de la création artistique. Logiciel privilégié dans cette approche : Dreamweaver .

Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre		14								

Objectifs du cours : Apporter les techniques nécessaires à l'expérimentation ; Présenter l'environnement numérique comme objet d'investigation ; Induire une démarche artistique.

Pré-requis : Maîtrise des bases du traitement d'image numérique, cf Cours Images numériques (Fiche 1-1)
Références bibliographiques : Edmond Couchot : La technologie dans l'art
Formes d'enseignement : Cours magistraux ; Travaux pratiques et dirigés
Méthodes d'évaluation : Projets ou travaux pratiques
Langue d'enseignement : Français

Jean-Yves RIGOT

CHAMP D'ETUDES
TECHNIQUES VIDEOGRAPHIQUES

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 : **Initiation aux techniques de prises de vues et au montage vidéo numérique**
 - Les documents de travail (note d'intention, synopsis, scénario...)
 - La pratique cinématographique (taille de plans, raccords...)
 - L'Initiation à la vidéo (les supports, les formats...)
 - La mise en œuvre et techniques de prise de vue par les caméras DV mini ;
 - Le montage analogique DVCAM
 - Le montage numérique
 - L'apprentissage du logiciel de montage virtuel : ADOBE PREMIERE PRO (acquisitions, montage, les transitions, les key frames, les trajectoires...)
Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	42	42								

Formes d'enseignement : Travaux pratiques et dirigés
Méthodes d'évaluation : Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés ; Session.
Langue d'enseignement : Français

Nadia SABOURIN

CHAMP D'ETUDES
**IMAGES MIXTES ET
REPRESENTATION**

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 : **Initiation aux pratiques mixtes de représentation**

L'enseignement est articulé autour de l'appréhension et de l'expérimentation des modes de représentation tant graphique que chromatique, liés à l'observation et à des pratiques plastiques diversifiées et leur proximités aux nouveaux médias.
Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	42	42								

Objectifs du cours :

L'objectif du cours est de permettre aux étudiants de disposer de moyens d'analyse et de construction de l'image pour des réponses plastiques appropriées.

Références bibliographiques :

Du peintre à l'artiste. N. Heinich. (chapitre : Intellectualisation du regard : du dessin à la couleur) Minuit. 1993 ; Principes fondamentaux de l'histoire de l'art. H.Wölfflin. 1989 ; La couleur éloquente. J. Lichtenstein. Flammarion 1989; La peinture incarnée. G.DiDi-Hubermann. Minuit 1993; La peinture, textes essentiels. Larousse. 1995 ; La peinture, masque et miroir. J-M Pontévia.
Formes d'enseignement : Travaux pratiques
Méthodes d'évaluation : Evaluation continue
Langue d'enseignement : Français

**Voir programme complet,
chapitre 2 « Formes d'enseignement et
programmes spécifiques », de p.121 à 145**

UNITES DE COURS REGROUPEES

Marc DENEYER
Alain BARATON, technicien

CHAMP D'ETUDES
**PHOTOGRAPHIE, TECHNIQUES DE
LABORATOIRE**

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 : **Rhétorique de la photographie**

Découverte et approfondissement des bases techniques (argentiques et numériques). Parcours dans l'histoire de la photographie à travers de grands photographes, des débats historiques au picturalisme.
Type de cours : Obligatoire

Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H/Semestre	42	42								

Objectifs du cours :

Assurer aux étudiants une base technique suffisante qui permette d'envisager la photographie comme véritable moyen d'expression. Donner un certain nombre de repères historiques.

Pré-requis :

Références bibliographiques :

Tout ouvrage monographique traitant des débuts de la photographie, en particulier : Nadar, Atget, Blossfeldt, Sander, Curtis, Hine, Marey, Steichen...

Formes d'enseignement :

Cours magistraux ; Travaux pratiques ou dirigés ; Session.

Méthodes d'évaluation :

Projets ou travaux pratiques ; Evaluation continue
Langue d'enseignement : Français

CHAMP D'ETUDES

ANIMAGE

Nadia SABOURIN
Claire FOUQUET
Corinne CHAMBARD
Stéphane MOINET
Jean-Yves RIGOT
Jean RUBAK

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

Il s'agit, en première année d'une première expérience du mouvement et de sa création image par image.

Les objectifs sont de

- comprendre l'enjeu du déroulement temporel : effet du rythme sur la perception /le sens
- faire la différence entre la représentation du mouvement (image fixe) et la recomposition du mouvement (image animée)

• appréhender différentes manières de créer du mouvement : quels médiums pour quels résultats ? »Du mouvement créé « en direct » (manipulation), le mouvement recomposé par une série de dessin ou une seule image photographiée dans ses différents états.

- Faire des liens entre ces différentes pratiques (rotoscopie : de la vidéo aux différentes pratiques de l'image, prégnance du mouvement capturé).

Formes d'enseignement :

Sessions

Méthodes d'évaluation :

Contrôle continu

Langue d'enseignement : Français

PROGRAMMES

2 sessions « boîte à outil » de 3 jours chacune dans l'année

« La construction du mouvement : de la captation directe à l'image par image ».

Les étudiants répartis en 3 ou 4 groupes d'environ 10 personnes expérimentent différentes façons de mettre en mouvement des images ou des objets. La dernière après-midi est consacrée à la visualisation des travaux des différents groupes, à leur analyse, ainsi qu'à la comparaison des mouvements et des séquences d'images animées ainsi obtenues.

BOITE A OUTIL 1

C. FOUQUET

Dinaïgue STALL

intervenante, metteur en scène théâtre d'objet, compagnie Le bruit du frigo.

-Manipulation d'objets : appréhender le mouvement dans la manipulation directe d'un objet articulé. La captation vidéo de ce travail de geste se fera dans un dispositif où le manipulateur disparaît.

BOITE A OUTIL 2

Nadia SABOURIN

Claire FOUQUET

- Transformation/ Evolution d'une image peinte en captation image par image et « le rotoscope ou la prégnance du mouvement capté » (sur une autre session « boîte à outil »)

BOITE A OUTIL 3

Corinne CHAMBARD

Jean RUBAK

-Transformation d'une série de dessins en une séquence temporelle pour appréhender la différence entre mouvement représenté et mouvement recréé.

BOITE A OUTIL 4

Jean-Yves RIGOT

Stéphane MOINET

-vidéo, captation du mouvement direct et pixillation