

Arts plastiques, visuels et de l'espace

DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER

Profil d'enseignement — 1er cycle

La Cambre

Design du livre et du papier

L'option Design du livre et du papier, développée à partir de l'atelier de reliure, s'intéresse au livre dans sa globalité et aborde largement tous ses paramètres. À la fois atelier et laboratoire de recherches, l'option s'inscrit dans une démarche artistique contemporaine au travers de disciplines spécifiques où les apprentissages techniques restent indispensables. Le champ des possibilités est vaste et varié : design du livre, livre objet, livre d'artiste, reliures précieuses ou contenants minimalistes, travail du cuir ou création de papier, packaging, etc.

Durant le premier cycle, le programme vise à développer le sens artistique et critique de l'étudiant tout en intégrant progressivement les bases techniques et technologiques nécessaires à la maîtrise de toutes les étapes de la réalisation du livre. (Connaissances des matériaux, techniques de reliure, savoir-faire spécifiques, composition typographique, mise en page, etc.)

Référentiel de compétences

Le grade de **bachelier** en Arts plastiques, visuels et de l'espace, option Design du livre et du papier, est décerné aux étudiants qui :

1. expérimentent et mettent en œuvre une pratique artistique singulière située dans un contexte étendu théorique, historique, socio-politique et économique ;
2. ont acquis des connaissances et des compétences approfondies en design du livre et du papier, en ce compris la reliure, à un haut niveau de formation basé sur la recherche, l'expérimentation et l'étude de savoirs théoriques et techniques ;
3. mettent en œuvre, articulent et valorisent de manière singulière ces connaissances et ces compétences dans le cadre de la poursuite de leurs études, et démontrent leur aptitude à élaborer et à développer, en design du livre et du papier, une réflexion et des propositions artistiques ;
4. présentent une production artistique également validée en dehors du champ académique ;
5. collectent, analysent et interprètent, de façon pertinente, des données — généralement, dans leur domaine de création — en vue d'inventer des propositions artistiques et de développer une attitude critique qui intègre une réflexion sur des questions sociétales artistiques et éthiques ;
6. présentent leurs productions artistiques et communiquent à leurs propos selon des modalités adaptées au contexte ;
7. ont développé les méthodes d'apprentissage nécessaires à poursuivre leur formation de manière autonome.

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 06 : DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER

2025 - 2026

PROGRAMME - Première année

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.06.1	DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 1	1 + 2	25	375	41,67%
	A120.A0031 Design du livre et du papier : Atelier		19	285	31,67%
	A120.A0097 Typographie : Atelier		6	90	10,00%
UE 2.06.1	MODULE INTER-ATELIER (Design du livre et du papier - Design textile)	1	5	75	8,33%
	A100.A0473 Cours pluridisciplinaires : Atelier		5	75	8,33%
UE 3.11.1	PRATIQUES DE L'EDITION	1	2	30	3,33%
	A020.A0223 Pratiques de l'édition : Atelier		2	30	3,33%
UE 6.01.1	ARTS NUMERIQUES 1	1	5	75	8,33%
	A121.A0113 Arts numériques : Atelier		5	75	8,33%
UE 6.02.0	COULEUR 1	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.A0118 Couleur : Générale		5	75	8,33%
UE 6.04.0	MODELE VIVANT 1	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.A0128 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.01.1	ART CONTEMPORAIN	1	2	30	3,33%
	G100.A0161 Histoire et actualité des arts : Art contemporain		2	30	3,33%
UE 7.02.1	HISTOIRE DE L'ART : ANTIQUITE	1	2	30	3,33%
	G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge		2	30	3,33%
UE 7.06.1	LITTERATURE 1	1	2	30	3,33%
	G100.A0159 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.03.1	SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	2	2	30	3,33%
	G100.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales		2	30	3,33%
UE 7.04.1	HISTOIRE	2	1	15	1,67%
	G020.A0158 Histoire : Générale		1	15	1,67%
UE 7.05.1	HISTOIRE DE L'ART : MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE	2	2	30	3,33%
	G020.A0152 Histoire et actualité des arts : du Moyen-Âge à la Renaissance		2	30	3,33%
UE 7.07.1	SEMILOGIE	2	2	30	3,33%
	G020.A0168 Sémiologie : Générale		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction des horaires définitifs de l'année académique.

PREMIER CYCLE

Option 06 - DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER – BLOC 1

UE 1.06.1 DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 25
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0031 Design du livre et du papier : Atelier

19 crédits, 285 h
Activité obligatoire
Professeur : Tatsuya Inuikawa, tatsuya.inuikawa@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique recelées par le papier et le carton : décor, volume, mouvement, etc.
- étude des différents paramètres techniques de l'objet livre,
- exploration des potentialités d'expression artistique recelées par le livre.

Méthode :

- approche de l'objet en papier et particulièrement du livre comme un espace d'expérimentation lors de chaque apprentissage,
- présentation régulière de son travail à l'atelier par l'étudiant, suscitant échanges et réflexions,
- intervention à l'atelier d'invités extérieurs, visite de librairies, de bibliothèques et d'expositions.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la confection d'un livre,
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique : 50% dont
évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre : 20 %
évaluation finale en fin de 2e quadrimestre 30%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

A120.A0097 Typographie : Atelier

6 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeur : Mads Brunse Freud

Contenu :

- initiation à la composition typographique avec des caractères en plomb,
- étude des expérimentations symboliste, futuriste et dadaïste de mises-en-page.

Méthode :

- travail pratique à l'atelier et à l'imprimerie,
- réalisation d'une double page de texte.

Acquis d'apprentissage :

- maîtriser la répartition des blancs et des noirs dans une mise en page,
- s'impliquer dans un travail collectif.

Évaluation :

- évaluation continue et à l'issue du premier quadrimestre.

Langue d'enseignement :
- français

Sources :
Bibliographie : Stéphane MALLARMÉ, *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*, Paris : Gallimard, coll. Blanche, 1993.

UE 2.08.1 MODULE INTER-ATELIER (Design du livre et du papier – Design textile)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

En début d'année académique, le professeur responsable d'option précise les blocs annuels dans lesquels l'étudiant est autorisé à suivre un stage interne.

A100.A0473 Cours pluridisciplinaires : atelier

5 crédits, 75 h

Activité obligatoire pour les étudiants qui ne suivent pas de stage interne

Professeurs : Tatsuya Inuiikawa, Linda Topic

Contenu :

Ce module inter-atelier propose des exercices artistiques en collaboration avec un ou deux autres ateliers. Le contenu et l'organisation précis sont définis chaque année lors de la rentrée académique.

Méthode :

- travail pratique mené durant une semaine « atypique » au 1er ou au 2e quadrimestre.
- développement d'un projet à partir d'un énoncé commun.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique ;
- inscrire son travail dans une pratique contemporaine des arts ou du design ;
- mobiliser divers savoir-faire et moyens d'expression ;
- tirer parti d'une approche transdisciplinaire ;
- élaborer une démarche personnelle dans un cadre inédit ;
- communiquer efficacement à propos de sa pratique, y compris hors du cadre scolaire ;
- travailler de manière collaborative.

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du quadrimestre concerné : 100%

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.11.1 PRATIQUES DE L'ÉDITION

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1 + 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

A100.A0223 Pratiques de l'édition : Atelier

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Esther Le Roy

Contenu :

Le cours d'histoire de l'image imprimée propose d'aborder la pratique de l'image dans un ancrage certes historique mais également davantage reconnecté à un contexte contemporain. Ce cours propose de dépasser une simple histoire des techniques de l'image imprimée (au sens strict), pour investir une histoire de pratiques engagées, de productions manifestes et/ou politiques dont les fondements pourtant historiques trouvent encore lieu d'existence dans une ère contemporaine. Articulé selon un système d'aller-retour entre culture patri-patrimoniale et pratiques actuelles, l'enseignement tente de rendre compte et d'inviter l'étudiant à évaluer ce qui se (re)joue et qui n'a de cesse de nous mettre au travail, d'un hier à un maintenant.

En prenant comme point d'accroche le mouvement Arts & Crafts, le cours propose de nourrir une réflexion sur un art animé par une conscience politique et humble telle que concrétisée par William Morris — une conscience que les pratiques ne cessent de réactiver encore aujourd'hui comme moyen à contrecarrer les diktats de l'hégémonie culturelle du marché.

Objectifs :

- Rétablir un discours entre historicité, actualité et avenir des pratiques dans une relation plus dialectique, moins dichotomique et plus harmonieuse.
- Rétablir un lien plus évident et proche avec les enjeux d'une pratique d'atelier et d'une activité future.
- Générer, étayer les questions investies ou à investir au sein de l'atelier.
- Élaborer un support référentiel pour appuyer une proposition ou un travail.
- Développer un sens critique et comprendre à quel point l'historicité des pratiques est à chaque fois remise en jeu et remobilisée d'une manière ou d'une autre dans une sphère contemporaine (d'où la nécessité de se saisir de ces histoires comme moyen de mise au travail).
- Comprendre que l'histoire peut être (re)convoquée et (re)lue de manière à nourrir expérimentation et originalité.

Méthode :

- Cours général (collectif). Projection de reproductions d'œuvres. Examen et manipulation de livres et d'images imprimées.
- Alternance entre moments de « questions-réponses » (où les étudiants sont amenés à s'approprier activement les œuvres) et moments de synthèse.
- Accent sur les comparaisons entre les mouvements, les artistes et leurs démarches.
- Visites d'expositions ou lieux en rapport avec le contenu du cours.

Acquis d'apprentissage :

- Connaître l'histoire des techniques d'impression et le travail d'artistes dans les disciplines liées à l'image imprimée, en situant techniques, artistes et œuvres dans leur époque ;
- Être capable d'analyser une image en rapport avec son contexte (historique, culturel, politique, économique,...), de décoder la manière dont elle est construite, d'utiliser un vocabulaire spécifique ;
- Être à même de s'interroger sur la fonction des images, leur circulation. De là, pouvoir s'interroger sur sa propre position d'artiste-artisanx dans la société et interroger les valeurs transmises par les œuvres et les relier aux questionnements philosophiques et citoyens du XXIe siècle.

Évaluation :

- examen à l'issue du 2ème quadrimestre (travail écrit)

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Walter Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Éd. Allia, Paris, 2003, 10 × 17 cm, 96 p.

- John Berger, *Voir le voir*, Éd. B42, Paris, 2014, 12,7 × 19,6 cm, 168 p.
- Thomas Golsenne et Clovis Maillet, *Un Moyen Âge émancipateur*, Éd. Même pas l'hiver, Paris, 2021, 13,8 × 21 cm, 64 p.

UE 6.01.1 ARTS NUMERIQUES 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A121.A0113 Arts numériques : Atelier

5 crédits, 75h.

Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu:

- découverte de grands courants des arts numériques, de leurs artistes et plus largement de la culture numérique et de ses rapports avec l'histoire de l'art,
- initiation aux principes et à l'utilisation d'un ordinateur et de son système d'exploitation
- étude des principes de base du dessin vectoriel et de ses principaux outils,
- étude des différences fondamentales entre bitmap et vectoriel et de leurs domaines d'utilisation respectifs,
- étude des principes de base du bitmap et de ses principaux outils,
- expérimentation de la complémentarité des outils vue à travers la pratique de la mise en page,
- initiation aux principes de base de la programmation, de l'image numérique et de sa manipulation à l'aide du code.

Méthode :

Le cours s'organise en trois formats différents :

- un cours pratique de deux heures, hebdomadaire (petits groupes)
- une plénière artistico-culturelle d'une heure, hebdomadaire
- une journée de workshop d'expérimentation (petits groupes)

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet numérique orienté vers l'impression sur papier, en combinant les outils entre eux et en tenant compte des spécificités du médium,
- connaître et comprendre deux modes de représentation numérique, le vectoriel et le bitmap,
- choisir et utiliser de façon pertinente des outils numériques de base orientés vers l'impression sur papier vectoriel, 3D, bitmap, mise en page.
- réaliser un portfolio, une affiche pour un événement, des illustrations personnelles, de la retouche d'images.

Évaluation :

évaluation continue et travail pratique évalué en fin de quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :

- évaluation continue de la participation au cours : 40%
- évaluation globale des qualités artistiques : 30%
- remise et défense du travail artistique final: 30%

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.02.0 COULEUR 1

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

A120.A0118 Couleur : Générale

5 crédits, 75 h
Activité obligatoire
Professeur : Christophe Lepot, christophe.lepot@lacambre.be

Contenu :

- vocabulaire, rapports type et limites,
- relations diverses et complexes entre le mot « couleur » et les notions de matière, lumière et contexte,
- système visuel et subtilités de la perception.

Méthode :

- analyses et associations de paires d'échantillons colorés : expérimentation et recherche, alternativement empirique et méthodique, individuelle et collective,
- observations et discussions autour de phénomènes colorés, de schémas explicatifs physiques et physiologiques,
- débat autour de certaines Remarques sur les couleurs de Ludwig Wittgenstein.

Acquis d'apprentissage :

- décomposer la couleur en ses différentes caractéristiques, nommer et discerner précisément ces caractéristiques,
- distinguer et reconnaître les différents types de rapports entre deux couleurs, associer deux couleurs pour créer un rapport précis,
- voir la limite entre deux couleurs, comprendre sa relation avec le rapport de couleurs en jeu,
- penser la couleur au-delà de conceptions simplistes et faire preuve d'une compréhension globale de la complexité des phénomènes physiques et perceptifs,
- être attentif aux modalités de sa perception, curieux de ses subtilités.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale à l'issue du 2ème quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Ludwig WITTGENSTEIN, *Remarques sur les couleurs*, éd. Trans-Europ-Repress, 1997 ; Jacques BOUVERESSE, *Langage, perception et réalité, Tome 2, Physique, phénoménologie et grammaire*, éd. Jacqueline Chambon, 2004 ; Robert SÈVE, *Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs*, éd. Chalagam, 2009 ; Robert W. RODIECK, *La vision*, éd. De Boeck Université, 2003.

UE 6.04.0 MODELE VIVANT 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.A0128 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 h

Activité obligatoire

Professeur : Dominique Van den Bergh, dominique.vandenbergh@lacambre.be

Contenu :

- réalisation concrète d'un carnet destiné à être le support des dessins réalisés pendant le cours,
- observation du corps humain dans l'espace,
- traduction de la matière et de la lumière,
- recherche de l'organisation spatiale à partir d'un point de vue personnel,
- expérimentation de différentes modalités de la ligne (forme, trajet, temps).

Méthode :

- mise en évidence de l'interaction entre modèle, espace et dispositifs divers,
- proposition personnelle de l'étudiant à partir de consignes collectives,
- suivi individuel du travail par les enseignants, à l'initiative de ceux-ci ou à la demande de l'étudiant.

Acquis d'apprentissage :

- représenter le corps humain dans l'espace en tenant compte des notions d'organisation spatiale, de lumière et de forme,
- utiliser de façon personnelle les différentes techniques proposées.

Évaluation :

- évaluation continue et évaluation finale à l'issue du 2ème quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français.

UE 7.01.1 ART CONTEMPORAIN

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.A0161 Histoire et actualité des arts : Art contemporain

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Raphaël Pirenne, raphael.pirenne@lacambre.be

Contenu :

Cours introductif à l'histoire de l'art des XIX au XXI siècles visant à permettre aux étudiants à la fois de disposer d'un cadre chronologique précis, de situer dans le temps mouvements et artistes, d'avoir accès à un vocabulaire spécifique pour aborder cette période, mais surtout de comprendre par le biais d'axiomes identifiés des mouvements de fonds (historiques, culturels, sociaux, politiques) pouvant déterminer les formes et pratiques actuelles.

Méthode :

Une attention sera accordée à la variété des formes produites, l'analyse ne se limitant pas aux formes plus traditionnelles de l'histoire de l'art, le regard portera attention à des formes plus minorées traditionnellement. Après une introduction permettant de situer la production des artefacts en fonction du contexte social, politique et économique de cette période (mouvements géopolitiques marquants, révolutions industrielles et technologiques, phénomènes de la colonisation et de la décolonisation, mouvements de revendications des minorités et crise de l'identité, etc.), il s'agira d'aborder les pratiques de cette période autour de 4 axiomes. Ces axiomes seront également abordés par des méthodologies et des approches différentes. De manière générale, il s'agira d'aborder chacun de ces axiomes sur la durée de la période envisagée, le cours se constituant dès lors comme un feuilletage de quatre coupes de chronologies et de problématiques distinctes mais complémentaires permettant de constituer progressivement une vue complexe des mutations ayant caractérisés cette période.

Acquis d'apprentissage :

Une attention sera accordée à la variété des formes produites, l'analyse ne se limitant pas aux formes plus traditionnelles de l'histoire de l'art, le regard portera attention à des formes plus minorées traditionnellement.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
 - examen écrit sous la forme d'une question ouverte invitant les étudiants, à partir d'un élément du cours, à construire une lecture ciblée d'un aspect de cette période en référence à la matière vue.
- L'attention sera portée sur la capacité à manipuler correctement les concepts, à situer les formes et pensées, dans l'histoire, à produire un raisonnement cohérent et articulé en rapport à la matière de cours, à produire des connexions libres entre différents éléments de la matière.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.1 HISTOIRE DE L'ART : ANTIQUITE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.A0151 Histoire et actualité des arts : De l'Antiquité au Moyen-Âge

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Kevin Salade, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- étude de l'art de l'Antiquité gréco-romaine.

Méthode :

- développement soit diachronique pour illustrer des évolutions particulières, soit synchronique afin d'explorer des thématiques particulières à une époque donnée,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art de la période envisagée dans le cours,
- utiliser de façon pertinente ces acquis théoriques afin de mener à bien une analyse stylistique des œuvres étudiées,
- comprendre en quoi les productions artistiques de l'Antiquité ont nourri celles des artistes de la Renaissance à nos jours.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible au secrétariat de l'École, comprenant un résumé du cours, une bibliographie et un fichier de l'ensemble des diapositives projetées au cours.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible au secrétariat de l'École, comprenant un résumé du cours, une bibliographie et un fichier de l'ensemble des diapositives projetées au cours.

UE 7.06.1 LITTÉRATURE 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GA100.0159 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Thomas Gunzig, thomas.gunzig@lacambre.be

Contenu :

- analyse des concepts d'identité et de réalité à travers des auteurs comme Philippe K. Dick, Kafka, Burroughs, Stevenson.
- panorama de la littérature du 19e siècle au début des années 1980, intégrant les auteurs abordés dans leur contexte socio-politique.

Méthode :

- exposés théoriques soutenus par la lecture de textes des auteurs abordés au cours et le visionnage d'extraits de films.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les auteurs abordés et leur œuvre
- comprendre la manière dont un contexte socio-politique peut influencer des courants littéraires.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Philip K. DICK, *Ubik*, le maître du haut château ; Franz KAFKA, *La métamorphose* ; Franz KAFKA, *Le procès* ; William S. BURROUGHS, *La machine molle* ; STEVENSON, *Docteur Jekyll et Mister Hyde*.

UE 7.08.1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.A0614 Sciences humaines et sociales : Générales

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Benoît Dusart, benoit.dusart@lacambre.be

Contenu :

- ce cours ne relève pas d'une « histoire des idées » et n'aborde pas nécessairement la matière selon la chronologie historique. Il faut l'envisager comme une boîte à outils susceptibles d'être mobilisés dans le champ de la création, tout en suscitant un questionnement plus large sur les axes de tensions propres à notre monde contemporain. Le cours se structure en trois chapitres : Individu et société, Art et culture et de la construction sociale de la réalité.

Méthode :

- vu le grand nombre d'étudiants, le cours se donne ex-cathedra, tout en favorisant au maximum les échanges. L'évaluation prendra la forme d'un examen écrit.

Acquis d'apprentissage :

- explorer, par l'analyse de grands concepts, des apports théoriques propres à ces disciplines
- l'ambition est de fournir aux étudiants quelques bases leur permettant de nourrir leurs capacités réflexives et critiques.

Evaluation :

- examen écrit à l'issue du 2ème quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.04.1 HISTOIRE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

G020.A0158 Histoire : Générale

1 crédits, 15 h

Activité obligatoire

Professeur : Pierre Van den Dungen, pierre.vandendungen@lacambre.be

Contenu :

- histoire contemporaine : Inscrite dans un cadre chronologique,
- analyse d'une question d'histoire contemporaine parmi plusieurs problématiques essentielles du monde contemporain (libéralisme, socialisme, colonisation, impérialisme, Guerre froide...).

Méthode :

- en quelques exposés le professeur présente les contextes et les notions principales. Ensuite, les groupes (ateliers) exposent chacun une problématique en histoire de l'art liée à une des questions d'histoire évoquées. Les exposés sont préparés grâce au syllabus du cours, à la bibliographie et au multimédia (grosse insistance sur ce support). Il s'agira de présenter des exposés originaux qui pourront s'inspirer des savoirs et des savoir-faire acquis dans les ateliers.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire contemporaine,
- comprendre les liens entre histoire et histoire de l'art ; être capable d'exposer une problématique de cet ordre sous la forme d'un exposé.

Évaluation :

- exposé oral pendant le cours (50 % de la note),
- examen écrit portant sur les concepts généraux (50 % de la note), à l'issue du 2e quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.
- dans une perspective de pédagogie formative (évolutive), au jour de l'examen, il sera demandé aux étudiants de déposer leur dossier préparatoire à l'exposé.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus : 2 volumes de notions de référence.

Bibliographie : Robert DARNTON, *L'Aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800* : un best-seller au siècle des Lumières, Paris : Perrin, 1992 ; Guy HERMET, *Histoire des nations et du nationalisme en Europe*, Paris : Seuil, 1996 ; Stanislas JEANNESSON, *La Guerre froide*, Paris : La Découverte, 2002 ; Richard CROCKATT, *The Fifty years war : the United States and the Soviet Union in world politics*, London : Routledge, 1995 ; Bertrand RICARD, *Rites, codes et culture rock : un art de vivre communautaire*, Paris : Harmattan, 2000 ; Ulrich BECK, *Global America ? : The cultural consequences of globalization*, Liverpool : Liverpool University Press, 2003

UE 7.05.1 HISTOIRE DE L'ART : MOYEN-AGE A LA RENAISSANCE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.A0152 Histoire et actualité des arts : Moyen-Age à la Renaissance

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- étude de l'art de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art de la période couverte par le cours,
- utiliser de façon pertinente ces acquis théoriques afin de mener à bien une analyse stylistique des œuvres étudiées,
- comprendre en quoi les productions artistiques du Moyen-Âge ont nourri celles des artistes de la Renaissance à nos jours.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2e quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible au secrétariat de l'École, comprenant un résumé du cours, une bibliographie et un fichier de l'ensemble des diapositives projetées au cours.

UE 7.07.1 SEMIOLOGIE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GA020.0168 Sémiologie : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

- histoire de la sémiologie à partir de ses filiations principales : approche linguistique et héritage saussurien, conception logique et tradition structurale, interactions avec la sociologie et les sciences de la communication
- théorie des signes : définitions et typologie
- le sens : dénotation et connotation
- signes et usage : communication, énonciation
- sémiologie et expression textuelle : rhétorique, poétique, narration
- sémiologie et expression visuelle : fonction de l'image.

Méthode :

En contexte de crise sanitaire, les cours sont entièrement organisés à distance et proposent des :

- exposés théoriques (histoire, théories, vocabulaire spécifique)
- moments d'échanges interactifs pour l'observation, l'analyse et la réflexion sur les systèmes de signes, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs, leurs enjeux sociaux et culturels

Sur la plateforme *classroom.google.com*, les étudiants disposent des documents pédagogiques suivants : syllabus et capsules vidéo, ainsi que des exercices avec corrigés pour leur permettre d'autoévaluer leur compréhension de la matière.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les modèles théoriques principaux de la sémiologie générale, notamment en matière de signes linguistiques et de signes visuels
- comprendre le sens et les pouvoirs de connotation des signes visuels et des langages
- comprendre les relations entre la sémiologie et l'art contemporain.

Évaluation :

- Rédaction d'un travail de recherche et d'analyse s'appuyant sur les modèles théoriques de la sémiologie vus au cours. Ce travail de réflexion portera sur trois objets d'étude : une œuvre d'art, un texte littéraire et une affiche publicitaire.
- Les consignes et modalités détaillées du travail à remettre sont fournies sur la plateforme *classroom.google.com*
- Forme finale du travail : un fichier .pdf à envoyer sur la plateforme.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) est disponible sur la plateforme *classroom.google.com*
- des cours sous forme de capsules vidéo, accompagnés d'exercices et de leur corrigé, sont également mis à disposition des étudiants via la plateforme *classroom.google.com*
- une bibliographie complémentaire est disponible sur <http://www.signosemio.com/index.asp>

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 2)

		Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
UE 1.06.2	DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 2	1 + 2	25	375	41,67%
	A120.B0032 Design du livre et du papier : Atelier		21	315	35,00%
	A120.B0098 Typographie : Atelier		4	60	6,67%
UE 2.XX.2	STAGE INTERNE* (selon l'atelier choisi)	1	8	120	13,33%
	S100.BXXXX Stage interne		8	120	13,33%
UE 3.14.2	INFOGRAPHIE 2	2	2	30	3,33%
	T020.B0259 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
UE 3.18.2	LIVRE, ILLUSTRATION	2	2	30	3,33%
	G020.B0266 Histoire et actualité des arts : Livre, illustration		2	30	3,33%
UE 3.13.2	TECHNIQUES DE PRODUCTION	1	2	30	3,33%
	T100.B0255 Techniques et technologies : Production		2	30	3,33%
UE 6.05.1	ARTS NUMÉRIQUES 2.1	1	3	45	5,00%
	A100.B0115 Arts numériques : Atelier		3	45	5,00%
UE 6.05.2	ARTS NUMÉRIQUES 2.2	2	2	30	3,33%
	A020.B0116 Arts numériques : Atelier		2	30	3,33%
UE 6.06.2	COULEUR 2	2	1	15	1,67%
	A121.B0121 Couleur : Général (numérique)		1	15	1,67%
UE 6.07.0	MODÈLE VIVANT 2	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.B0130 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%
UE 7.01.2	HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIe SIECLES	1	2	30	3,33%
	G100.B0154 Histoire de l'art : XVIe-XVIIIe siècles		2	30	3,33%
UE 7.05.2	LITTÉRATURE 2	1	2	30	3,33%
	G100.B0160 Littérature : Générale		2	30	3,33%
UE 7.02.2	ACTUALITÉ DE L'ART (NUMÉRIQUE)	2	2	30	3,33%
	G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art		2	30	3,33%
UE 7.03.2	HISTOIRE DE L'ART : XIXe ET XXe SIECLES	2	2	30	3,33%
	G020.B0155 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		2	30	3,33%
UE 7.04.2	PHILOSOPHIE	2	2	30	3,33%
	G020.B0170 Philosophie : Générale		2	30	3,33%
Total			60	900	100,00%

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction des horaires définitifs.

PREMIER CYCLE
Option 06 – DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER – BLOC 2

UE 1.06.2 DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 25
Prérequis : - UE 1.06.1
Corequis : -

A120.B0032 Design du livre et du papier : Atelier

21 crédits, 315 h
Activité obligatoire
Professeur : Tatsuya Inuikawa, tatsuya.inuikawa@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique et d'innovation au départ de techniques de reliure traditionnelles et historiques
- exploration des possibilités d'utilisation du matériau papier dans un champ élargi (boîtes, packaging...)
- apprentissage des procédés et des techniques propres à l'utilisation du cuir et à son ornementation.
- exploration des potentialités artistiques recelées par le cuir et ses dérivés synthétiques.

Méthode :

- développement de l'expression artistique autour des matériaux papier et cuir, particulièrement en abordant le médium livre : recherche et expérimentation
- présentation régulière de son travail par l'étudiant suscitant échanges et réflexions
- interventions d'invités extérieurs, visites d'ateliers, d'expositions, d'éditeurs.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la reliure « Bradel » et des systèmes précédemment étudiés.
- concevoir et réaliser différents volumes, boîtes, contenants pour livres
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique (50%) dont :
 - évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre (20%)
 - évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (30%)
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Documentation variée disponible dans l'atelier
Bibliographie : Leszek Brogowski, *Editer L'Art*, les éditions de la transparence ; Yves Devaux, *Dorure et décoration des reliures*, Editions Faton ; *Books, Boxes & Wraps*, Marilyn Webberley.

A120.B0098 Typographie : Atelier

4 crédits, 60 h
Activité obligatoire
Professeur : Mads Brunse Freud

Contenu :

- connaissance des bases typographiques.

Méthode :

- cours spécifiques et exercices pratiques.

Acquis d'apprentissage :

- connaître et savoir reconnaître les différentes fontes
- maîtriser les bases de la mise en page.

Évaluation :

- évaluation continue : 50%
- évaluation en fin du quadrimestre concerné : 50%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Si le cours couvre les deux quadrimestres, évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre.

UE 2.XX.2 STAGE INTERNE (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 8

Prérequis : -

Corequis : -

S100.BXXXX Stage interne

8 crédits, 120h

Stage à choisir dans une option différente de celle où l'étudiant est inscrit.

UE 3.14.2 INFOGRAPHIE 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

T020.B0259 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Nicolas Storck

Contenu :

Approfondissement de la pratique de la typographie numérique à travers des projets de mise en page de documents longs. Apprentissage par la pratique visant à une pleine conscience des processus abstraits permettant d'articuler des informations textuelles et graphiques. Interrogation des outils dans le rapport étroit qu'ils entretiennent avec la culture typographique, comment est-ce qu'ils s'y confondent, comment ils nous confondent.

- Opérations liées au texte et à sa sémantique, gestion des flux de texte avec leurs espaces verticaux et horizontaux, tabulations
- Prise de contrôle et mise en cohérence par les styles de paragraphes et caractères
- Modulation et premier niveau de scriptage par rechercher/remplacer
- Transformations et structurations en deux dimensions par aller/retours en mode tableau
- Mise en perspective de la typographie, micro-typographie et leur histoire par rapport à leur version numérique
- Intégration des deux modes bitmap et vectoriel dans la chaîne graphique, modèle de couleurs, imprimerie, affichage écran
- Analyse de la fusion grandissante entre imprimé et web, livre numérique, conséquences explosives sur la typographie
- Outils libres, comment par leur modelage inédit se rapprochent-ils du coeur des pratiques de graphisme
- Prise de conscience du contexte, mise en lumière de la nécessité d'une pratique située pour permettre une réelle autonomie et une empathie nécessaires aux apprentissages futurs.

Méthode :

- pratique en parallèle de micro-projets, documentés, sur différentes techniques de mise en page, pratiques collectives.
- hétérogénéité des plates-formes logicielles, des langues et des systèmes d'exploitation pour accentuer la résilience et nuancer les notions d'efficience
- utilisation des langages forcément limités de la machine et méthodes pour les détourner et les étendre.
- document imprimable comme rendu final.

Acquis d'apprentissage :

- capacité et confiance dans l'usage des opérations manipulées au cours.
- capacité à concevoir et décoder un projet créatif et à mettre en oeuvre les opérations nécessaires à sa réalisation.

Évaluation :

- évaluation continue.
- examen à l'issue du 2e quadrimestre et, en cas de 2e session, évaluation en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.18.2 LIVRE, ILLUSTRATION

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.B0266 Histoire et actualité des arts : Livre, illustration

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

- l'évolution et les transformations de l'art du livre et de l'illustration, en ce compris les rapports entre le texte et l'image, la mise en page et les procédés d'impression.
- focus sur l'évolution et les transformations du livre depuis le Bauhaus jusqu'à l'ère du numérique : état des lieux et perspectives.
- étude des aspects sociologique, économique et politique du livre et de l'illustration.
- le livre dans les pratiques artistiques contemporaines.

Méthode :

- exposés : développement chronologique avec explorations synchroniques de thématiques particulières,
- participation des étudiants par l'observation, l'analyse et la réflexion à partir de documents et d'exemples significatifs,
- des références de lecture et leurs commentaires sont mis à disposition des étudiants pour nourrir leur analyse,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire du livre et de l'illustration, l'évolution des rapports entre le texte et l'image, ainsi que les transformations techniques qui marquent l'évolution de ces arts,
- utiliser de façon pertinente ces acquis historiques et théoriques afin de mener à bien une réflexion critique sur le fonctionnement social et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société à travers l'histoire,
- comprendre les enjeux de la conversion numérique et développer une réflexion personnelle sur le présent et le devenir du livre.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2e quadrimestre. En cas de 2e session en fin de 3e quadrimestre.
- critères : l'examen écrit portera sur les connaissances historiques et théoriques acquises, et sur la capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique sur les composantes du livre et le fonctionnement social et esthétique du livre et de l'illustration dans notre société.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) avec le fichier numérique des diapositives du cours sont disponibles via la plateforme *classroom.google.com*

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

T100.B0255 Techniques et technologies : Production

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Jean-Marc Klinkert

Contenu :

- base théorique de la production de documents imprimés, en particulier : la couleur, le papier, les procédés d'impression, les types de formats, les façonnages, les vernis, le cartonnage, les autres matériaux, l'impression 3D
- visites d'imprimerie
- exercices pratiques à partir d'exemples imprimés : le but de ces exercices est d'identifier le processus de fabrication des imprimés, le procédé, le type de papier, les couleurs, le type de façonnage, etc.

Méthode :

- présentations PowerPoint reprenant la structure de base du cours pour la partie théorique
- observation de différents produits imprimés (réalisés dans le cadre professionnel) pour la partie pratique.

Acquis d'apprentissage :

- opérer les choix de production adaptés : techniques d'impression et de fabrication, matériaux, etc.
- anticiper (problèmes éventuels de production)
- connaître les tarifs et délais de production

Évaluation :

- examen écrit en fin de quadrimestre portant sur la partie théorique, et analyse d'un ou plusieurs produits imprimés. En cas de 2e session, examen écrit en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.05.1 ARTS NUMERIQUES 2.1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 3

Prérequis : - UE 6.01.1

Corequis : -

A100.B0115 Arts numériques : Atelier

3 crédits, 45 h

Activité obligatoire

Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu :

- développement des moyens techniques, culturels et artistiques pour appréhender le 3D comme médium créatif spécifique
- apprentissage pratique de la modélisation 3D et de ses concepts de base à l'aide d'un logiciel spécifique,
- initiation au texturage, à l'éclairage, à l'animation et au rendu en 3D.

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques d'expérimentation technique et artistique et cours à caractère plus théorique et culturel.

Acquis d'apprentissage :

- pouvoir mettre en œuvre des connaissances techniques, artistiques et culturelles, en toute autonomie afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet numérique orienté 3D
- comprendre et utiliser de façon pertinente un mode de représentation numérique : la 3D
- modéliser des objets ou des architectures simples.

Évaluation :

- évaluation continue et travail pratique évalué en fin de 1er quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :
- évaluation continue des exercices techniques et artistiques: 70%,
- remise et défense du travail final : 30%.

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.05.2 ARTS NUMERIQUES 2.2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

A020.B0116 Arts numériques : Atelier

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu :

- développement des moyens techniques, culturels et artistiques pour appréhender Internet comme médium créatif spécifique,
- découverte des grands courants des Arts Internet et plus particulièrement du net art, de ses artistes, des moyens de monstration et des rapports avec l'histoire de l'art générale,
- initiation au codage en HTML et CSS,
- Initiation à l'installation, la gestion, l'utilisation, la modification d'un système de gestion de contenu (CMS).

Méthode :

- alternance entre exercices pratiques d'expérimentation technique et artistique et cours à caractère plus technique et culturel.

Acquis d'apprentissage :

- pouvoir mettre en œuvre des connaissances techniques, artistiques et culturelles, en toute autonomie afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet artistique Internet,
- réaliser son site personnel.

Évaluation :

- évaluation continue et travail pratique évalué en fin de 2ème quadrimestre, les notes étant pondérées comme suit :
évaluation continue des exercices : 70%,
remise et défense du travail final : 30%.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Rachel Greene, L'Art Internet, Thames & Hudson, 2005.

UE 6.06.2 COULEUR 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 1

Prérequis : -

Corequis : -

A121.B0121 Couleur : Générale (numérique)

1 crédit, 15 h

Activité obligatoire

Professeur : Robert Kot, mailto@robertkot.com

Contenu :

- vocabulaire spécifique de codification numérique.
- relation entre la couleur perçue et la codification numérique de la couleur.
- évaluation, analyse et correction de la température de couleur, de la dominante et de la répartition des clartés dans une image numérique.
- gestion de la couleur à travers la chaîne graphique.

Méthode :

- fabrication d'une couleur à partir du sélecteur.
- modification d'une couleur à l'aide des réglages appropriés.
- correction chromatique de l'image.
- capacités chromatiques des différents périphériques et traduction de l'image en fonction de son profil.

Acquis d'apprentissage :

- identifier le problème chromatique dans une image complexe
- distinguer la logique perceptive de celle de la codification numérique de la couleur.
- évaluer, analyser et corriger la couleur selon ses différentes caractéristiques
- se familiariser à l'enjeu de la gestion numérique de la couleur.

Évaluation :

- évaluation continue et test écrit en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Robert Sève, Science de la couleur, Aspects physiques et perceptifs, éd. Chalagam, 2009 ; Arnaud Frich, Colormanagement guide, <http://www.color-management-guide.com> ; European Color Initiative, <http://www.eci.org/en/start> ; Commission Internationale d'Éclairage, <http://www.cie.co.at>.

UE 6.07.0 MODELE VIVANT 2

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : - UE 6.04.0
Corequis : -

A120.B0130 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 45 h
Activité obligatoire
Professeur : Anne Desobry, anne.desobry@lacambre.be

Contenu :

- observation et transcription des couleurs et des relations chromatiques
- dessin d'observation et de prospection d'après des sources diverses (modèle, espace, objet, document), et selon la position subjective du dessinateur
- utilisation des différents éléments du langage plastique (ligne, surface, blanc, composition, couleur)
- dessin d'idée et d'intention selon la mémoire, l'imaginaire, ou une relation documentaire
- dessin de recherche et de projet : représentation de l'espace, plan, représentation de notions.

Méthode :

- le cours est transversal : des propositions communes de travail et des axes de recherche permettent d'aborder le contenu du cours de manière particulière et personnelle
- suivi collectif et individuel, avec un souci d'appropriation des demandes et des moyens découverts.

Acquis d'apprentissage :

- utilisation consciente des éléments constitutifs du dessin : espace particulier de la feuille, ligne, surface, couleur
- utilisation du dessin comme outil d'expression et de recherche.

Évaluation :

- évaluation continue (50%) et évaluation finale à l'issue du 2ème quadrimestre (50%).

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : Roven, revue critique sur le dessin contemporain (disponible à la bibliothèque).

UE 7.01.2 HISTOIRE DE L'ART : XVIe-XVIIIe siècles

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G100.B0153 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIXe siècle

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Kevin Salade, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- le cours vise à explorer la production artistique de l'Occident à travers l'examen d'œuvres et de problématiques significatives de l'histoire de l'art de la Renaissance au XIXe siècle.
- le cours croise une approche chronologique de la période considérée et un ensemble de questions et de paradigmes – le temps, l'espace, l'image, le système moral, etc – qui permettent d'ouvrir l'analyse à des champs connexes à l'histoire de l'art et aux problématiques de l'art moderne et contemporain.
- au cours du premier quadrimestre, nous allons tenter de comprendre comment, au cours de la Renaissance italienne, une nouvelle voie s'est ouverte aux arts de l'image : l'ennoblement des arts de la vue et l'émergence de la figure nouvelle de l'artiste en créateur ont bouleversé l'univers social et mental des arts. Avec ce régime de sens très inédit s'installaient les conditions de l'idée moderne d'art que les siècles suivants allaient instituer.

Méthode :

- chaque cours est conçu de manière à se focaliser essentiellement sur la lecture des œuvres d'art, la compréhension des œuvres, l'appropriation d'un vocabulaire précis adapté à chacun des arts envisagés. En outre, l'étudiant sera amené à envisager les œuvres de manière autonome et critique, ainsi qu'à établir des liens entre les caractéristiques plastiques et narratives des œuvres et le contexte historique, littéraire, social, scientifique et philosophique.
- des thématiques transversales tenteront de répondre aux deux nécessités inscrites au projet pédagogique et artistique de l'ENSAV La Cambre : l'approfondissement et l'ouverture. Chaque problème qui s'est posé aux artistes de la période envisagée sera l'occasion d'un va-et-vient dans l'histoire de l'art, des origines de la figuration à nos jours.

Acquis d'apprentissage :

- prise de notes
- connaissance critique de la période étudiée, socle de références conceptuelles et visuelles
- capacité à articuler ces connaissances et ces références avec une réflexion sur la culture visuelle et la création contemporaines.

Évaluation :

- examen écrit en fin de premier quadrimestre et, en cas de seconde session en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus : le cours est accompagné d'un résumé reprenant le fil conducteur du cours, ainsi que d'une bibliographie. Des fichiers, reprenant l'ensemble des diapositives projetées au cours, sont fournis aux étudiants.

UE 7.05.2 LITTÉRATURE 2

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.B0160 Littérature : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Thomas Gunzig, thomasgunzig@me.com

Contenu :

- analyse des concepts de «monstruosité» et «d'exclusion» à travers plusieurs éléments : tout d'abord les «monstres classiques» (Dracula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, Docteur Jeckyll et Mister Hyde de RL. Steveneson...). Ensuite, les monstres «sociaux» à travers Kafka et des auteurs de l'absurde comme Beckett, Ionesco ou Vian. Le cours s'intéresse aux circonstances favorables au surgissement des monstres dans la littérature et plus généralement dans les formes narratives populaires comme les contes de fées ou le cinéma.

Méthode :

- exposés théoriques soutenus par la lecture de textes des auteurs abordés au cours et le visionnage d'extraits de films.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les auteurs et leurs œuvres.
- percevoir toute l'étendue du concept de monstruosité, saisir son utilité sociale et comprendre le lien entre les monstres et les crises.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.2 ACTUALITE DE L'ART (NUMERIQUE)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0165 Actualités culturelles : Actualité de l'art

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Pierre-Yves Desaiwe, pydesaiwe@gmail.com

Contenu :

- questions d'étymologie (art numérique, art des médias, art en réseau, net art, ...) ;
- délimitation du champ d'étude : l'art des médias numériques dans son rapport à l'art contemporain ;
- axes thématiques développant la comparaison entre la pratique des artistes du numérique, et celle des artistes usant de médiums plus conventionnels ;
- questions d'actualité.

Méthode :

- cours ex cathedra durant lequel les étudiants sont régulièrement invités à poser des questions, afin d'initier un débat ;
- illustré de présentations PowerPoint ;
- cours « en ligne » : les œuvres créées avec et pour l'internet sont expérimentées en temps réel.

Acquis d'apprentissage :

- prendre connaissance de l'existence d'un courant artistique entièrement tourné vers l'emploi et le détournement des médias, en particulier des médias numériques ;
- comprendre ce qui distingue ce courant par rapport de la sphère de l'art contemporain, tout en découvrant ce qui les rassemble ;
- mesurer la dimension critique, sociologique ou politique de ce courant ;
- s'interroger sur sa propre pratique de la communication numérique ;
- s'interroger sur l'impact des médias numériques sur sa propre pratique artistique.

Évaluation :

- examen écrit en fin de quadrimestre
L'étudiant(e) produit un travail personnel, critique et documenté sur l'un des aspects du cours (une œuvre, un courant, un artiste, une problématique). Ce travail peut, si l'étudiant(e) le souhaite, prendre une forme directement inspirée de sa propre pratique artistique ;
- les étudiant(e)s sont encouragé(e)s, mais non tenu(e)s, à réaliser ce travail en groupes de 3 ou 4, afin de créer une dynamique dans la réflexion.
- En cas de 2e session, examen en fin de 3e quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- les présentations PowerPoint contenant tous les liens et ressources documentaires sont disponibles pour téléchargement à l'issue de chaque cours, et tiennent lieu de syllabus.

UE 7.03.2 HISTOIRE DE L'ART : XIXe ET XXe SIECLES

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

GB020.0154 Histoire et actualité des arts : XIXe et XXe siècles

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Raphaël Pirenne, raphael.pirenne@lacambre.be

Contenu :

- Ce cours est constitué de deux modules autonomes afin d'analyser les pratiques artistiques de la période allant du XIXe siècle au XXe siècle. Il vise à attester de la pluralité des formes et des problématiques produites sur cette période partant de deux axes méthodologiques qui conditionnent son approche : d'une part, en opérant une lecture de ce panorama en lien avec le contexte socio-historique et les dynamiques politiques et économiques qui caractérisent cette période (émergence du capitalisme économique et d'un monde globalisé, naissance de l'industrie culturelle et de techniques de production standardisée, etc. autant d'aspects modifiant notre vision du réel et dès lors sa retranscription) ; d'autre part, en prenant acte de l'ouverture et de la renégociation constante de la notion de modernité qui s'y réalise, ouverture à d'autres formes mais aussi à d'autres aires géographiques et culturelles, au-delà du monde occidental.
- Le premier module revient de manière chronologique sur les phénomènes culturels et artistiques de cette période en tenant compte de la production des discours qui les accompagne. Tout en retraçant les linéaments de l'histoire de la modernité dès le XVIIIe siècle, il s'agit moins de produire une histoire de l'art des noms et des mouvements que de partir des mutations économiques et politiques, techniques, sociales et scientifiques siècle afin de voir comment put s'instaurer un renouvellement du rapport à l'art et à la culture en général dont les pratiques les plus récentes restent toujours dans une certaine mesure tributaire. Il s'agit en effet d'identifier quelles opérations, procédures, paradigmes ont pu conditionner l'art et la culture sur cette période. On interrogera, afin de donner quelques exemples des problématiques directrices de ce module, la renégociation du rapport à la vision suite au développement des sciences physiologiques et de nouveaux outils techniques ; la problématique des utopies sociales qui se constitue suite au développement du capitalisme industriel au XIXe siècle ; le paradigme de l'autonomie moderniste et celui de la reproductibilité technique ; pour enfin voir comment la seconde moitié du XXe siècle, suite à un ensemble de mutations sociales, économiques et politiques engagea l'art à refondre son rapport tant à la nature qu'à la culture. Il s'agira aussi tout au long de ce module d'engager une *désoccidentalisation* de la lecture que l'on tient pour usuelle de la modernité, en mettant en évidence comment des cultures autres qu'occidentales se constituèrent sur cette période ce, en revenant sur des pratiques artistiques ciblées.

Méthode :

- Cours ex-cathedra, mêlant images fixes et animées, interviews et textes, afin de construire, étapes par étapes, cette histoire complexe de la modernité.

Acquis d'apprentissage :

- disposer d'une vue diachronique des principales mutations qui caractérisent l'évolution de l'art et de la culture depuis le XIXe siècle au XXe siècle, ainsi que de notions et de concepts permettant d'analyser les œuvres d'art de cette période et de comprendre leur inscription dans l'histoire.

Évaluation :

- Examen écrit en fin de 2ème quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Syllabus rassemblant notes, images et dossiers de textes.

UE 7.04.2 PHILOSOPHIE

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G020.B0170 Philosophie : Générale

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Gilles Collard, gilles.collard@lacambe.be

Contenu :

- les grands courants de l'histoire (occidentale) de la philosophie, depuis les présocratiques jusqu'au XXe siècle.

Méthode :

- pont à faire dès que possible avec des questions éthiques, idéologiques et politiques contemporaines.
- une partie cours est donnée ex cathedra
- une autre partie propose des lectures de textes : de la tradition et sur le lien de la tradition à des questions contemporaines.

Acquis d'apprentissage :

- assimiler les concepts fondamentaux de l'histoire de la philosophie
- être capable d'une réflexion générale sur la matière.

Évaluation :

- examen écrit à l'issue du 2e quadrimestre et en cas de 2e session en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Syllabus disponible. Recueil de textes à collecter par le professeur.

Bibliographie : *Histoire de la Philosophie occidentale*, Jean François Revel, éd. Poche ; *La trahison des Lumières*, Jean-Claude Guillebaud, éd. Poche).

PREMIER CYCLE

Domaine : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Option 06 - DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER

2025 - 2026

SUITE DU PROGRAMME (BLOC 3)

Quadri	Crédits	Heures	Pondér.
--------	---------	--------	---------

1 UE à choisir

UE 1.06.3	DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 3	1 + 2	21	315	35,00%
	A120.C0033 Design du livre et du papier : Atelier		21	315	35,00%
UE 1.06.4	DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 4	1 + 2	20	300	33,33%
	A120.C0034 Design du livre et du papier : Atelier		15	225	25,00%
	T120.C0326 Techniques et technologies : Papier		5	75	8,33%
UE 3.08.3	INFOGRAPHIE 3	1	2	30	3,33%
	T100.C0317 Techniques et technologies : Infographie		2	30	3,33%
UE 6.0X.3	ARTS NUMÉRIQUES 3 (selon le cours choisi)	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0XXX Arts numériques : Atelier (3D, Capteurs, IA, Narration, Son, Vidéo)		5	75	8,33%
UE 6.02.3	COULEUR 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0120 Couleur : Général		5	75	8,33%
UE 6.03.3	MODÈLE VIVANT 3	1 + 2	5	75	8,33%
	A120.C0132 Dessin : Modèle vivant		5	75	8,33%

1 UE à choisir

UE 7.02.3	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE 1	1	2	30	3,33%
	G100.C0171 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
UE 7.04.3	PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE 2	2	2	30	3,33%
	G020.C0172 Philosophie : Esthétique		2	30	3,33%
UE 7.03.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN	2	4	60	6,67%
	G020.C0811 Histoire et actualité des arts : Art contemporain		4	60	6,67%
UE 7.08.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EUROPÉEN	2	4	60	6,67%
	G020.C0826 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIX ^e siècle		4	60	6,67%
UE 7.09.3	QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EXTRA-EUROPÉEN	2	4	60	6,67%
	G020.C0827 Histoire et actualité des arts : Arts non-européens		4	60	6,67%

2 UE à choisir

UE 7.05.3	SÉMIOLOGIE DES MÉDIAS	2	2	30	3,33%
	G020.C0169 Sémiologie : Média		2	30	3,33%
UE 7.06.3	ANTHROPOLOGIE DE L'ART	2	2	30	3,33%
	G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art		2	30	3,33%
UE 7.07.3	INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES	1	2	30	3,33%
	G020.C0319 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art (EN)		2	30	3,33%

Total			60	900	100,00%
--------------	--	--	-----------	------------	----------------

La répartition des cours spécifiques et des cours généraux entre Q1 et Q2 est susceptible de modifications en fonction des horaires définitifs.

PREMIER CYCLE

Option 06 – DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER – BLOC 3

UE 1.06.3 DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 3

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 21

Prérequis : - UE 1.06.2

Corequis : - UE 1.06.4

A120.C0033 Design du livre et du papier : Atelier

21 crédits, 315 h

Activité obligatoire

Professeur : Tatsuya Inuikawa, tatsuya.inuikawa@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique et d'innovation au départ de techniques de reliure traditionnelles et historiques.
- étude des différents paramètres techniques de la reliure « passé-carton » et de plusieurs modèles de boîtes.
- exploration des potentialités artistiques du cuir et de ses dérivés synthétiques.
- application des recherches techniques et artistiques développées par l'étudiant, dans les travaux personnels.

Méthode :

- développement de l'expression artistique autour des matériaux papier et cuir, particulièrement en abordant le médium livre, y ajoutant la recherche et l'expérimentation à chaque apprentissage.
- développement de l'expression artistique liée au médium livre et au papier combinant l'expérimentation à chaque phase d'apprentissage.
- présentation régulière de son travail par l'étudiant, suscitant échanges et réflexions
- interventions d'invités extérieurs, visites d'ateliers, d'expositions, d'éditeurs.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la reliure « Passé-carton » et des systèmes de reliure précédemment étudiés.
- concevoir et réaliser différents volumes, contenants, boîtes, dans différents matériaux
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique (40%) dont :
 - évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre (20%)
 - évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (20%)
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 60%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Bibliographie : *La reliure, technique et rigueur*, Jacqueline Liekens, éditions Faton ; *La reliure, manuel pratique*, Vladimir Tchékérout, éditions Faton.

UE 1.06.4 DESIGN DU LIVRE ET DU PAPIER : ATELIER 4

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1 + 2
Nombre de crédits : 20
Prérequis : - UE 1.06.2
Corequis : - UE 1.06.3

A120.C0034 Design du livre et du papier : Atelier

15 crédits, 225 h
Activité obligatoire
Professeur : Tatsuya Inuikawa, tatsuya.inuikawa@lacambre.be

Contenu :

- exploration des potentialités d'expression artistique au départ de techniques traditionnelles de reliure et des nombreuses possibilités de transformation du matériau papier
- étude des différents paramètres techniques de la reliure « passé-carton » et de plusieurs modèles de boîtes.
- exploration des potentialités artistiques recelées par le cuir et ses dérivés synthétiques
- exploration des potentialités d'innovation à partir des modèles classiques.

Méthode :

- développement de l'expression artistique autour des matériaux papier et cuir, particulièrement concernant le domaine du livre en combinant l'expérimentation à chaque apprentissage.
- présentation régulière de son travail par l'étudiant à l'atelier, suscitant échanges et réflexions
- interventions à l'atelier d'invités extérieurs, visites d'atelier, d'expositions, d'éditeurs.

Acquis d'apprentissage :

- réaliser de manière autonome les différentes étapes de la reliure « Passé-carton » et des systèmes de reliure précédemment étudiés.
- concevoir et réaliser différents volumes, contenants, boîtes, dans différents matériaux
- dépasser les contraintes techniques et se les réapproprier dans une démarche artistique pertinente.
- connaître et maîtriser l'ensemble des paramètres techniques de base étudiés durant le cycle.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique (40%) dont :
 - évaluation partielle en fin de 1er quadrimestre (20%)
 - évaluation finale en fin de 2e quadrimestre (20%)
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 60%

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

-

A120.C0326 Techniques et technologies : Papier

5 crédits, 75h
Activité obligatoire
Professeur : Tatsuya Inuikawa, tatsuya.inuikawa@lacambre.be

Contenu :

- Tester et explorer des matériaux inhabituels.
- Utiliser les nouveaux outils technologiques pour découvrir le potentiel créatif qu'ils recèlent ainsi que les possibilités d'applications dans le design du livre et du papier.
- Expérimenter les logiciels 3D.

Méthode :

- Exercices pratiques, workshop en FabLab, visite d'ateliers.
- Expérimentations liées au développement d'un projet personnel.
- Présentation régulière par l'étudiant de l'évolution de son travail en justifiant les choix techniques et artistiques.

Acquis d'apprentissage :

- connaître de manière élargie des matériaux et technologies nouvelles (impression 3D, laser, découpe assistée par ordinateur, etc.) ;
- être capable de développer une recherche ;
- être capable de recourir aux matériaux et outils adaptés à un projet.

Évaluation :

- évaluation continue par l'équipe pédagogique : 50%
- évaluation par un jury artistique à l'issue du second quadrimestre : 50%
- L'étudiant présente l'évolution de son projet et documente les étapes de sa recherche par une présentation commentée et illustrée (portfolio).

Langue d'enseignement :

- français

UE 3.08.3 INFOGRAPHIE 3

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

T100.C0317 Techniques et technologies : Infographie

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Antoine Gelgon

Contenu :

Approfondissement de la pratique de la typographie numérique à travers des projets de mise en page de documents longs. Apprentissage par la pratique visant à une pleine conscience des processus abstraits permettant d'articuler des informations textuelles et graphiques.

Interrogation des outils dans le rapport étroit qu'ils entretiennent avec la culture typographique : comment s'y confondent-ils, comment nous confondent-ils ?

- opérations liées au texte et à sa sémantique, gestion des flux de texte avec leurs espaces verticaux et horizontaux, tabulations
- prise de contrôle et mise en cohérence par les styles de paragraphes et caractères
- Modulation et premier niveau de scriptage par rechercher/remplacer
- transformations et structuration en deux dimensions par allers/retours en mode tableau
- mise en perspective de la typographie, la micro-typographie et leur histoire par rapport à leur version numérique
- intégration des deux modes bitmap et vectoriel dans la chaîne graphique, modèle de couleurs, imprimerie, affichage écran
- analyse de la fusion grandissante entre imprimé et web, livre numérique, conséquences explosives sur la typographie
- outils libres et comment, par leur modelage inédit, se rapprochent-ils du coeur des pratiques de graphisme
- prise de conscience du contexte, mise en lumière de la nécessité d'une pratique située pour permettre une réelle autonomie et une empathie nécessaire aux apprentissages futurs.

Méthode :

- projet au long court, en plusieurs étapes, de la visualisation de données personnelles.
- arborescence qui visualise mais aussi masque ce qui doit rester privé.
- rapport de l'unique avec le multiple. Quels visuels en découlent? Comment élaborer des signes qui correspondent à la complexité à cartographier?
- tenir un journal du chemin de pensée, parallèle.
- sessions critiques collectives.
- un document imprimable est le rendu final.

Acquis d'apprentissage :

- capacité et confiance dans l'usage des opérations manipulées au cours
- capacité à concevoir et décoder un projet créatif et à mettre en oeuvre les opérations nécessaires à sa réalisation.

Évaluation :

- évaluation continue
- examen à l'issue du 1er quadrimestre et, lors de la 2e session, en fin de 3e quadrimestre

Langue d'enseignement :

- français

UE 6.0X.3 ARTS NUMERIQUES 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestres : 1+2
Nombre de crédits : 5
Prérequis : -
Corequis : -

5 crédits, 75 h

Activité à optionnelle : 1 cours artistique de soutien à l'option à choisir parmi 4 cours.

Professeur : Serge Hoffman, serge.hoffman@lacambre.be

Contenu :

Le cours propose 6 modules au choix de l'étudiant :

- 3D
- Capteurs
- Création artistique et intelligence artificielle
- Son
- Vidéo
- Narration visuelle

Le contenu, la méthode et les acquis d'apprentissage spécifiques à chaque module sont définis ci-après.

Évaluation :

- 1er quadrimestre, 35%, répartis de la manière suivante :
 - évaluation continue des exercices : 20%
 - réalisation et défense du travail intermédiaire : 15%
- 2e quadrimestre : 65%, répartis de la manière suivante :
 - évaluation continue des exercices : 25%
 - réalisation d'un dossier présentant le travail final: 10%,
 - réalisation et défense du travail final : 30%

Langue d'enseignement :

- français

A120.C0738 Arts numériques : Atelier - 3D

Contenu :

- découverte de grands courants des arts 3D, de leur histoire, de leurs artistes, et des rapports avec l'histoire générale de l'art,
- acquisition des bases nécessaires à la modélisation et à l'animation 3D à travers un logiciel spécifique,
- compréhension du potentiel, de la spécificité et des limites des images de synthèse dans leur globalité.

Méthode :

- alternance d'exercices pratiques d'expérimentation artistique et cours à caractère plus théorique et culturel,
- élaboration et réalisation d'un projet personnel,
- présentation régulière du projet, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- maîtriser les fonctions de base du logiciel étudié,
- faire preuve de curiosité, d'engagement,
- approfondir ses connaissances et savoir-faire en fonction des besoins spécifiques,
- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre un projet personnel.

A120.C0742 Arts numériques : Atelier - Capteurs

Contenu :

- découverte de grands courants des arts interactifs, de leur histoire, de leurs artistes, des institutions et de ses rapports avec l'histoire générale de l'art,
- panorama des logiciels d'interaction en temps réel (Isadora, Max, etc.),
- initiation à un ou plusieurs logiciels d'interaction (Isadora, processing),
- initiation aux interfaces « homme-machine »,
- exploration des différents type de capteurs et leurs utilisations pratiques (son, vidéo, lumière, chaleur, mouvement, pression, etc.),
- exploration des différents type d'actionneurs et leurs utilisations pratiques (lumière, moteur, etc.),
- initiation au Hacking et détournement de matériel existant (Kinect, Wiimot, etc.),
- découverte des protocoles de communication Midi et OSC et leur utilisation pratique en interactivité,
- initiation à la vidéo et à l'audio numériques en temps réel.

Méthode :

- alternance d'exercices pratiques d'expérimentation artistique et cours à caractère plus théorique et culturel,
- élaboration et réalisation d'un projet de travail personnel ou de groupe,
- présentation régulière du travail en cours, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- mettre en œuvre en toute autonomie des connaissances techniques, artistiques et culturelles, afin de comprendre, d'imaginer, de créer et de défendre une oeuvre interactive complexe,
- mettre en place une stratégie de communication et d'archivage autour du projet personnel par la réalisation d'un dossier explicatif.

A120.C0741 Arts numériques : Atelier – Création artistique et intelligence artificielle

Contenu :

- Exploiter les technologies de l'intelligence artificielle comme un outil créatif pour repousser les limites de l'expression artistique dans les domaines de l'image, du dessin, de la photo, de la vidéo, du son, de la sculpture, du texte...
- Encourager l'expérimentation et la collaboration entre les étudiants et les machines intelligentes dans la création de projets originaux.
- Favoriser une réflexion critique sur l'interaction entre l'IA, la créativité humaine et les implications éthiques dans l'art contemporain et sur les droits d'auteur.
- Préparer les étudiants à intégrer de manière innovante l'IA dans leur pratique artistique tout en développant une compréhension approfondie des enjeux technologiques et artistiques liés à cette fusion.

Outils :

- Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion, ChatGPT, Claude, Audiogen, NFT...

A120.C0740 Arts numériques : Atelier - Son

Contenu :

- étude de l'histoire de la prise de son,
- initiation au fonctionnement de l'oreille et du son,
- initiation aux bases de la MAO,
- initiation à l'électroacoustique (les effets, l'égalisation, les techniques de synthèse),
- découverte des interfaces (les microphones, les haut-parleurs, la table de mixage, la table de mixage),
- initiation aux bases du mixage audio et aux insérables numériques.
- approfondissement de la prise de son analogique et numérique et de l'étude des microphones (typologie et expérimentation),
- étude des plans sonores, de la réverbération, de l'acoustique,
- initiation à l'audio numérique, aux fréquences d'échantillonnage, à la compression dynamique et numérique du son,

- découverte du « mastering »,
- étude de différents champs d'application du son: musique de film, musique de scène, décor sonore, illustration sonore, installation, etc.,
- expérimentation de la diffusion sonore, de ses médias,
- expérimentation sur la monophonie, la stéréophonie, la multi diffusion, la spatialisation.
- travaux pratique d'électronique en lien avec le son,
- suivi du projet de fin d'année.

Méthode :

- les exercices pratiques sur les logiciels et avec le matériel, les expérimentations, alternent avec des cours plus théoriques et culturels (écoutes, analyses de films expérimentaux, etc.),
- élaboration d'un dossier de production documenté lié au projet personnel,
- élaboration et réalisation d'un projet personnel ou de groupe,
- présentation régulière du projet, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- Mettre en œuvre les connaissances artistiques et techniques acquises sur la prise de son, le montage, le mixage multipistes et la spatialisation sonore dans un projet sonore complexe.
- développer l'esprit d'écoute et d'analyse d'environnements sonores et abstraits.

A120.C0739 Arts numériques : Atelier - Vidéo

Contenu :

- initiation au processus de réalisation d'un film sur support numérique : numérisation des rushes, montage à l'aide d'un logiciel spécifique, effets, intégration du son, finalisation, compression du film en fonction des options de diffusion (Web, installation),
- mise en perspective du processus de réalisation d'un film (réfléchir au découpage, à l'organisation des images et des sons),
- découverte d'un cinéma différent par l'analyse des œuvres de réalisateurs travaillant sur le support filmique et sur des installations vidéo,
- apprentissage pratique du montage à travers un logiciel spécifique,
- initiation au « compositing » à travers un logiciel spécifique,
- réflexion pratique sur la monstration du film ou comment le temps cinématographique est exposé, spatialisé dans un espace autre que l'écran (spatialisation de l'image dans un espace muséal ou projection en extérieur, dispositif technique).

Méthode :

- les exercices pratiques de montage par la réalisation d'une bande annonce alternent avec des cours plus théoriques et culturels (vision et analyse de films),
- élaboration et réalisation d'un projet personnel,
- présentation régulière du projet, lors d'entretiens individuels ou collectifs.

Acquis d'apprentissage :

- utiliser de manière avancée un logiciel de montage vidéo,
- mettre en œuvre en toute autonomie les connaissances acquises, techniques, artistiques et culturelles, à travers un projet vidéo personnel.

A120.C0746 Arts numériques : Atelier – Narration visuelle

Contenu :

- découverte de l'histoire et de la problématique de l'interactivité dans les arts visuels, ainsi que du rapport narration-interactivité
- introductions à certaines notions - la terminologie, la classification de différents types de contenus - et à certains outils (Unity, Unreal Engine, Twinmotion, Behavior Designer...)
- création de « ponts » entre les acquis des étudiant au sein de la Cambre et la création d'univers en rapport avec la narration interactive
- familiarisation avec un ensemble de méthodes de développement de projet dans le domaine de la création numérique.

Méthode :

- apprentissage de bases des outils, exercices pratiques ainsi que développement d'un projet personnel.

Acquis d'apprentissage :

- A la fin du cours, les étudiant auront acquis une solide autonomie dans le développement d'un projet artistique qui fait appel à des outils numériques avancées

UE 6.02.3 COULEUR 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0120 Couleur : Général

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle : 1 cours artistique de soutien à l'option à choisir parmi 4 cours

Professeur : Pedro Ruxa, pedro.ruxa@lacambre.be

Contenu :

- Approche de la couleur comme phénomène culturel, social, artistique et scientifique.
- Séminaire de recherches et d'enquêtes intitulé « Couleur, modes d'existence », inspiré de l'approche transdisciplinaire de Bruno Latour.
- Développement d'un projet personnel sur une année académique, autour d'une thématique choisie par l'étudiant-e, en lien ou non avec sa pratique d'atelier.
- Analyse transversale : arts visuels, sciences sociales et humaines, histoire de la couleur, matériaux et technologies contemporains.
- Études de cas et apports théoriques venant nourrir directement les projets personnels.

Méthode :

- Séances hebdomadaires (2h) alternant : suivi collectif/individuel des projets + séminaires théoriques.
- Recherche expérimentale et mise en place d'un protocole (choix d'un médium, paramètres de variation, contraintes).
- Discussions collectives, débats, présentations intermédiaires.
- Entretiens individuels ponctuels dans les ateliers.
- Interventions extérieures (artistes, professionnel-le-s de la couleur) et visites possibles.
- Le processus de recherche et ses aboutissements seront regroupés dans un dossier de documentation et présentés lors d'un exposé oral en fin d'année.

Acquis d'apprentissage :

- Développer une autonomie de recherche artistique en lien avec la couleur.
- Mettre en œuvre une méthodologie expérimentale (questionnement, enquête, protocole, analyse critique).
- Intégrer la couleur comme objet de recherche transdisciplinaire (artistique, scientifique, symbolique, politique).
- Affiner un regard critique sur les usages de la couleur dans différents contextes.
- Structurer et communiquer un processus de création (présentation orale, écriture critique, restitution collective).

Évaluation :

- 1er quadrimestre – 50%
 - Participation active aux séances hebdomadaires : 20%
 - Évolution de la démarche de recherche : 20%
 - Intégration des apports techniques, théoriques et critiques : 10%
- 2e quadrimestre – 50%
 - Participation active aux séances hebdomadaires : 20%
 - Évolution, approfondissement et documentation finale du projet : 20%
 - Intégration des apports techniques, théoriques et critiques : 10%

Langue d'enseignement :

- Les séances en classe se déroulent en français, de même que l'ensemble de la documentation et de

la bibliographie mises à disposition des étudiant·e·s. Des échanges individuels ponctuels en anglais peuvent toutefois être organisés avec les étudiant·e·s non francophones.

Sources :

- Bibliographie ainsi que documents textuels et audiovisuels mis à disposition des étudiant·e·s via le blog du cours, qui en archive et prolonge les recherches menées en classe.

Plus d'informations : couleurb3.com

UE 6.03.3 MODELE VIVANT 3 (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestres : 1+2

Nombre de crédits : 5

Prérequis : -

Corequis : -

A120.C0132 Dessin : Modèle vivant

5 crédits, 75 h

Activité optionnelle : 1 cours artistique de soutien à l'option à choisir parmi 4 cours

Professeurs : Anne Desobry, anne.desobry@lacambre.be

et Dominique Van den Bergh, dominique.vandenbergh@lacambre.be

Contenu :

- première partie : travail de recherche en dessin, suivant des propositions faites par les professeurs (par ex. liées au texte, au modèle, au document, au travail en option...), ouvrant des questionnements très divers et l'exploration de la relation entre idée et langage plastique
- modules permettant une recherche plus poussée autour de sujets spécifiques (moulage/empreinte, méthodologie de recherche/analyse du travail)
- seconde partie : élaboration et développement d'un projet personnel en interrogeant la pratique dans l'option.

Méthode :

- les résultats des recherches et l'évolution du projet personnel sont suivis individuellement par un professeur
- un carnet de recherches (notes, archives) sert d'outil de prospection et de communication.
- échanges de points de vue par interventions spontanées, ou autour de présentations d'ensembles.

Acquis d'apprentissage :

- utiliser le dessin comme un moyen d'expression personnelle.
- pouvoir faire évoluer un projet particulier, en liant l'exploration du sens et le choix plastique.

Évaluation :

- évaluation continue.
évaluation en fin de 1er quadrimestre : 50%
- évaluation en fin de 2e quadrimestre : 50%
- critères : l'évaluation se fait lors d'un entretien autour de la présentation du travail. Elle prend en compte la présence active de l'étudiant, l'évolution, la singularité et la pertinence de ses recherches.

Langue d'enseignement :

- français

UE 7.02.3 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE 1

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 1

Nombre de crédits : 2

Prérequis : -

Corequis : -

G100.C0171 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h

Activité obligatoire

Professeur : Virginie Devillers, virginie.devillers@lacambre.be

Contenu :

- comment faire pour ne pas cacher le monde avec des images et des commentaires qui prétendent le montrer ? Le cours de philosophie esthétique, première partie, propose de prendre un chemin sinueux et fragmentaire qui va de Platon à Michel Foucault en passant par Antonin Artaud, Roland Barthes, Maurice Blanchot, Georges Didi-Huberman, Alfredo Jaar et Claude Lanzmann. Tous interrogent la représentation, le visible et le lisible, la perception et le discours.

Méthode :

- cours ex cathedra composé d'explications et de commentaires de textes philosophiques, poétiques, théoriques ainsi que de lectures de textes, de projections de films.
- la prise de notes par les étudiants est fortement requise, elle participe à la compréhension et à l'acquisition progressive des notions envisagées durant le cours.

Acquis d'apprentissage :

- acquisition critique de notions de philosophie esthétique
- capacité à analyser, conceptualiser, problématiser les différentes questions envisagées durant le cours.
- faculté à écrire un texte critique argumenté à propos d'une question donnée.

Évaluation :

- évaluation en fin de 1er quadrimestre. Celle-ci se fait à cahier et livres ouverts. Les étudiants sont invités à écrire un texte de réflexion critique et problématique à partir d'une question transversale portant sur la matière vue durant le cours.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

Bibliographie : Roland Barthes, *Leçon*, Éditions du Seuil, Paris, 1978. *La Chambre claire* : Note sur la photographie, Gallimard /Seuil ; Cahiers du cinéma, Paris, 1980. *Le Plaisir du texte*, Éditions du Seuil, Paris, 2000 ; Maurice Blanchot, *L'espace littéraire*, Gallimard (coll. Folio Essai), 1988 ; Georges Didi-Huberman *Devant l'image*, Les éditions de Minuit (Collection Critique), 1990. *Images malgré tout*, Les éditions de Minuit, 2003 ; Michel Feuille, *Représenter Dieu*, Desclée de Brouwer, 2007 ; Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Gallimard (Tel), 1966. *L'ordre du discours*, Gallimard, 1971 ; Claude Lanzmann, *Shoah*, 1985 ; Bernard Noël, *Journal du regard*, P.O.L., 1988. *Roman d'un regard*, P.O.L.2003 ; Claudio Paziienza, *Tableau avec chutes*, Komplot Film, 1997 ; Pier Paolo Pasolini, *Theorema*, 1968 ; Platon, *Le Banquet*, *Phèdre* (Traduction, notice et notes par mile Chambry), Flammarion, édition de 1992 ; Giorgio Vasari, *Vies d'artistes* (Traduit de l'italien et préfacé par Gérard Luciani), Gallimard, édition de 2002.

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.C0172 Philosophie : Esthétique

2 crédits, 30 h
Activité obligatoire
Professeur : Virginie Devillers, virginie.devillers@lacambre.be

Contenu :

- le cours de philosophie esthétique, deuxième partie, propose de continuer le chemin emprunté au premier quadrimestre. Au cœur de cette deuxième partie, la déconstruction de la métaphysique platonicienne, l'avènement d'un vitalisme esthétique avec Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Georges Bataille et Pasolini. La question de l'être chez Martin Heidegger, celle du rapport à l'autre chez Emmanuel Levinas. Le pessimisme jubilatoire de Cioran et de Clément Rosset.

Méthode :

- cours ex cathedra composé d'explications et de commentaires de textes philosophiques, poétiques, théoriques ainsi que de lectures de textes, de projections de films.
- la prise de notes par les étudiants est fortement requise, elle participe à la compréhension et à l'acquisition progressive des notions envisagées durant le cours.

Acquis d'apprentissage :

- acquisition critique de notions de philosophie esthétique
- capacité de conceptualisation et de problématisation
- prise de notes.

Évaluation :

- examen en fin de quadrimestre :
- critères : les étudiants répondent à une série de 3 questions portant sur la matière vue durant le quadrimestre. Afin qu'ils puissent se préparer, une série de trente questions types est donnée aux étudiants au début du quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Les étudiants ont accès à un syllabus de textes.

Bibliographie : Georges Bataille, *Œuvres complètes*, Gallimard, XII volumes Bibliothèque de la Pléiade, 1970-1988 ; Cioran, *Le livre des leurres*. Trad. du roumain par Thomas Bazin et Grazyna Kleweck, Gallimard (Collection Arcades), 1992 ; Gilles Deleuze, *Nietzsche*, Puf (Philosophes), 1965 ; *Kafka, Pour une littérature mineure*, en collaboration avec Félix Guattari, Les éditions de Minuit (coll. « Critique »), Paris, 1975 ; *Rhizome*, en collaboration avec Félix Guattari. Éd. de Minuit, 1976 ; Foucault, Les éditions de Minuit, 1986 ; L'Abécédaire de Gilles Deleuze, avec Claire Parnet (produit et réalise par Pierre-André Boutang), éditions Montparnasse, 2004 ; Martin Heidegger, *Qu'appelle-t-on penser ?*, PUF, 1959 (trad. Aloys Becker et Gérard Granel). *Chemins qui ne mènent nulle part* (1950) (trad. Wolfgang Brokmeier), Gallimard, coll. « Tel », 1962. *Acheminement vers la parole* (1950-1959), Gallimard, (trad. Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et François Fédier), 1976 ; Emmanuel Levinas, *Totalité et infini*, Nijhoff, La Haye, 1971 ; Friedrich Nietzsche, *Le gai savoir*, 1882 ; Ainsi parlait Zarathoustra, 1885 ; *Ecce Homo*, 1888 in Traduction française Friedrich Nietzsche, *Œuvres philosophiques complètes*, 14 tomes, en 18 volumes, Gallimard, 1967-1997 ; Clément Rosset *La logique du pire. Éléments pour une philosophie tragique*, P.U.F., « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1971, rééd. P.U.F., « Quadrige », 1993.

UE 7.03.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0811 Histoire et actualité des arts : Art contemporain

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Raphaël Pirenne, raphael.pirenne@lacambre.be

Contenu :

- le cours est construit sur le mode d'un séminaire dont la thématique annuelle est amenée à changer d'années en années. A partir de cette thématique une bibliographie est proposée et le cours s'organise à partir de séances de lectures de textes en groupe restreint, élargi à différents moments à l'ensemble des étudiant.e.s inscrit.e.s en vue de construire collectivement discussion et débat. L'enjeu principal de ce cours est de questionner par la lecture de textes de références et le débat collectif des problématiques qui traversent et structurent la culture et les pratiques contemporaines dans un sens large. Les étudiant.e.s sont dès lors amenés à situer progressivement leurs propres pratiques vis-à-vis de ces problématiques.

Méthode :

- séminaire basé sur des lectures de textes effectuées en groupes restreints sur le mode de l'arpentage. Les étudiant.e.s sont accompagnés.e.s durant l'ensemble de ces différentes étapes qui structurent le séminaire : lectures, interprétations, connexions à des enjeux liés aux pratiques contemporaines. Il leur est également demandé de constituer un carnet de bord par groupes afin de documenter ces différentes étapes, ce carnet fait partie de la méthode de cours et une partie de l'évaluation portera sur celui-ci.

Acquis d'apprentissage :

- développer une capacité de lecture construite et critique de textes
- engager et participer activement à des discussions collectives
- articuler les lectures et discussions à des pratiques contemporaines
- situer pratique et savoir en fonction des enjeux contemporains

Évaluation :

- il est vivement recommandé d'accorder une attention aux conditions d'évaluation avant d'effectuer le choix de ce cours: la présence et la participation aux séances de cours représentent 70 pourcents de la note finale, les 30 pourcents restant sont attribués suite à la remise du carnet de bord collectif à la date donnée de la session d'examen.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- syllabus rassemblant les textes proposés à la lecture

Évaluation :

- examen écrit en fin de 1er quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

UE 7.08.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EUROPEEN (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0826 Histoire et actualité des arts : De la renaissance à la fin du XIXe siècle (module européen)

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Kevin Saladé, kevin.salade@lacambre.be

Contenu :

- étude approfondie d'une question d'histoire de l'art européen.

Méthode :

- développement soit diachronique pour illustrer des évolutions particulières, soit synchronique afin d'explorer des thématiques particulières à une époque donnée,
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître les concepts fondamentaux de l'histoire de l'art de la période envisagée dans le cours,
- utiliser de façon pertinente ces acquis théoriques afin de mener à bien une analyse stylistique des œuvres étudiées,
- être capable d'établir des connexions entre toutes les parties du cours et d'utiliser les diverses méthodologies de l'interprétation de l'œuvre d'art envisagées.

Évaluation :

- examen écrit en fin de 2e quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Plan, bibliographie et diaporamas.

UE 7.09.3 QUESTIONS D'HISTOIRE DE L'ART EXTRA-EUROPEEN (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6

Quadrimestre : 2

Nombre de crédits : 4

Prérequis : -

Corequis : -

G020.C0827 Histoire et actualité des arts : Arts non-européens

4 crédits, 45 h

Activité à choix

Professeur : Toma Muteba Luntumbue, muteba.luntumbue@lacambre.be

Contenu :

- introduction aux modernités artistiques extra-occidentales (Afrique, Amérique latine, Asie, Moyen-orient et leur diasporas), à travers leurs différentes interactions transnationales.
- approche critique du « tournant global » de l'art contemporain (rupture et disparition du paradigme hégémonique et eurocentriste de l'art)
- approche contextuelle, postcoloniale et pluraliste des pratiques artistiques contemporaines dans les sociétés extra-occidentales.

Méthode :

- approche interdisciplinaire éclairant les pratiques artistiques extra-occidentales dans leurs contextes culturels, sociaux, politiques et historiques.
- groupements thématiques et études de cas en lien avec les enjeux actuels, historiques et théoriques.
- cours magistral et dialogué, diaporamas et projection de documents vidéos.

Acquis d'apprentissage :

- capacité d'analyser les multiples aspects (éclairage par leur contexte, références culturelles, codes de représentation, invention plastique, valeurs éthiques ou philosophiques) des pratiques artistiques et des œuvres d'art issues des sphères culturelles non occidentales .
- décentrement du regard face au champ élargi d'une histoire hétérogène et mondialisée de l'art

Évaluation :

- examen écrit en fin de 2e quadrimestre et en cas de 2e session, en fin de 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement :

- Français

Sources :

- Bibliographie, portefeuille de lectures et diaporamas des cours.

UE 7.05.3 SEMIOLOGIE DES MEDIAS (Unité d'enseignement optionnelle)

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.C0169 Sémiologie : Média

2 crédits, 30 h
Activité à choix
Professeur : Drita Kotaji, drita.kotaji@lacambre.be

Contenu :

- examen terminologique du terme média.
- sémiologie et communication.
- inventaire et grammaire des médias de masse.
- débat sur la technique.
- médias collectifs ou individuels : les infra-médias
- sémiologie et disciplines artistiques.

Méthode :

- le cours alterne exposés théoriques et analyses pratiques (analyses d'articles de presse, de photos de presse, d'images télévisuelles, de films, de publicités, de sites internet, d'œuvres plastiques modernes et contemporaines, etc.)
- les exposés veilleront à fournir les connaissances historiques et théoriques nécessaires à aborder la sémiologie des médias et son vocabulaire.
- à partir de textes et de productions médiatiques, puisés essentiellement dans l'actualité et les débats publics, ainsi que d'œuvres plastiques modernes et contemporaines, une participation active des étudiants sera suscitée par l'observation, l'analyse et la réflexion sur les systèmes de signes médiatiques, leurs composantes, leur interprétation, leurs enjeux sociaux et culturels, leurs pouvoirs narratifs et connotatifs et leur fonctionnement esthétique.
- prise de notes indispensable.

Acquis d'apprentissage :

- connaître l'histoire et l'évolution des médias de masse.
- lire, déchiffrer, des messages médiatiques avec une approche sémiologique.
- utiliser de façon pertinente ces acquis historiques et théoriques afin de mener à bien une réflexion critique sur le fonctionnement social, politique, économique et esthétique des médias de masse dans notre société.
- organiser une analyse et une réflexion critique sur les disciplines artistiques, les frontières entre différents champs artistiques, et les limites avec d'autres domaines non artistiques.
- comprendre les enjeux de la conversion numérique actuelle et développer une réflexion personnelle sur le présent et le devenir des médias de masse d'une part et des médiums artistiques d'autre part.

Évaluation :

- la rédaction d'un texte personnel de l'étudiant.e permettra d'évaluer sa capacité à observer, à analyser et à produire une réflexion critique et personnelle sur les médias de masse et sur les disciplines artistiques.
- les consignes détaillées du travail à remettre sont fournies via la plateforme classroom.google.com
- les modalités d'évaluation sont identiques en première et en seconde session.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- un syllabus (comprenant un résumé du cours et une bibliographie sélective) avec le fichier numérique des diapositives du cours sont disponibles via la plateforme *classroom.google.com*

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 2
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.C0616 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'Art

2 crédits, 30h
Activité à choix
Professeur : Stéphanie Mahieu, stephanie.mahieu@lacambre.be

Contenu :

- Le cours présente l'histoire de la discipline anthropologique dans ses trois dimensions principales : **théorique** (en lien avec la philosophie), **méthodologique** (avec le méthode d'enquête ethnographique et le terrain) et enfin dans ses rapports avec les **musées**, avec lequel elle a toujours entretenu des liens étroits. Il évoque également sans détours les défis existentiels auxquels est aujourd'hui confrontée la discipline, qui a, dès sa création, entretenu une relation ambiguë avec la notion de colonialité¹. Il présente par ailleurs le découpage par **aires culturelles** qui a longtemps prévalu en son sein, et qui fait également aujourd'hui l'objet d'une forte remise en question, à l'aune, notamment, du débat sur l'appropriation culturelle. Une telle critique permet également d'éclairer le récent retour sur le devant de la scène de **l'ethnologie de l'Europe**, autour notamment des notions de folklore, de vernaculaire et d'artisanat.
- Une partie importante du cours est consacrée aux **liens** de l'anthropologie avec l'histoire de l'art et la création artistique contemporaine (cf les **rencontres ethno-artistiques**), mais également avec la mode, le design, la typographie, la céramique, les arts du spectacle et de la performance, et aborde de manière plus générale le « **tournant ethnographique** » dans l'art contemporain (l'expression est du critique d'art Hal Foster), à la lumière des débats actuels sur les thématiques de l'anthropocène et du vivant, de genre, de postcolonialité, de demande de restitution des artefacts ethnologiques présents dans les musées européens, autant de débats contemporains qui viennent aujourd'hui remettre en question les fondements même de la discipline, mais également questionner les mondes de l'art et du design.
- La dernière partie du cours présente la façon dont la discipline anthropologique tente aujourd'hui de se **réinventer**, à la lumière de ces nouveaux enjeux, et de l'émergence de **nouveaux terrains**, réels et virtuels : que ce soit par la place croissante qu'elle occupe dans des projets artistiques et de design (Tim Ingold, Nicolas Nova), notamment autour de la notion de « **biographie d'objet** » (Thierry Bonnot), mais aussi des recherches sur le vivant et le rapport nature-culture (Philippe Descola), sur les acteurs non-humains (Elisabeth Claverie, Vinciane Despret, Donna Haraway, Bruno Latour), sur l'anthropocène et les déchets (Anna Tsing, Octave Debary, Baptiste Montsaingeon), sur le design-fiction (Olivier Wathélet) ou encore sur la construction du genre et sur les transidentités (Bonnemère et al.).
- En proposant autant de documents écrits que de documents visuels, le cours se propose également de réfléchir à la façon dont le savoir anthropologique est produit et transmis aujourd'hui, à l'heure où le **langage visuel** occupe une place croissante dans nos sociétés et nos enseignements, en replaçant une telle évolution dans une perspective anthropologique, celle de la « **raison graphique** » (selon l'expression de l'anthropologue britannique Jack Goody), et des rapports entre **oralité et écriture**.

Méthode :

- Le déroulé du cours est de type thématique, avec lecture critique de textes, illustration de chaque thématique par des travaux contemporains (art, design photographie, etc...), visionnage de films, visite d'institutions culturelles (Africa Museum,...).

Acquis d'apprentissage :

- L'objectif principal est de permettre d'acquérir une première vision, la plus large possible, de la discipline anthropologique, de ses enjeux contemporains et de ses méthodes, en mettant l'accent sur les liens avec les différentes disciplines enseignées à l'ENSAV La Cambre. Il s'agit également de situer

¹ Sur cette notion, ainsi qu'une histoire synthétique de cette relation, voir Escobar, A. et Restrepo, E. "Anthropologies hégémoniques et colonialité", *Cahiers des Amériques latines*, 62 | 2009, 83-95, <http://journals.openedition.org/cal/1550>; DOI: <https://doi.org/10.4000/cal.1550>.

l'anthropologie, les questions de genre, d'anthropocène et d'études postcoloniales dans le contexte de l'histoire et d'actualité de l'art et du design en général, permettant ainsi d'inscrire le travail des étudiant.e.s des différentes sections dans une perspective plus conceptuelle, issue de la recherche en sciences sociales.

Évaluation :

- Travail écrit inspiré du format **carnet de terrain**, présenté oralement en cours à l'enseignante.

Bibliographie :

- Baracchini, L., Dassié, V., Guillaume-Pey, Guykayser, C. 2022. « Des ethnographies à l'œuvre : rencontres entre artistes et anthropologues ». *ethnographiques.org*, Numéro 42 - décembre 2021
- Boltanski, C., 2023, *King Kasaï*, Paris, Stock, coll. "Ma nuit au musée".
- Bonnemère, P., Cochoy, F. et Maillat, C., 2022 « Fabriquer le genre », *Techniques & Culture*, 77 | 2022, 9-23.
- Bonnot, T., 2014, *L'attachement aux choses*, Paris, CNRS, coll. « Le passé recomposé »
- Debary, O., 2019, *De la poubelle au musée : une anthropologie des restes*, Paris, Creaphis.
- Descola, P., 2021, *Les formes du visible*, Paris, Seuil.
- Despret, V., 2015, *Au bonheur des morts*, Paris, La Découverte.
- Foster, H. 1995, « The Artist as Ethnographer? », *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press,
- Goody, J. (1978) [1977]. *La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*. Trad. de l'anglais par J. Bazin & A. Bensa. Paris : Éditions de Minuit.
- Ingold, T., 2018, *L'anthropologie comme éducation*, Rennes, Presses universitaires de Rennes
- Monsaingeon, B., 2017, *Homo detritus. Critique de la société du déchet*. Paris, le Seuil
- Latour, B., 2021, *Où suis-je ?*, Paris, Les Empecheurs de Penser en Rond.
- Nova, N., 2022, *Exercices d'observation. Dans le pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien*, Paris, Premier Parallèles.
- Sarr, F., Savoy, B., 2018, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain - Vers une nouvelle éthique relationnelle, https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/194000291.pdf

Niveau de certification : 6
Quadrimestre : 1
Nombre de crédits : 2
Prérequis : -
Corequis : -

G020.C0319 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'Art (EN)

Professeur : 2 crédits, 30h
Activité à choix
Professeur : Stéphanie Mahieu, stephanie.mahieu@lacambre.be

Pop! Cultural History, Music and Images in the 20th and 21st Centuries

Contenu :

- Inspiré par la sortie mi-2023 du film d'Anton Corbijn, *Squaring the Circle : the History of Hipgnosis*, centré sur le studio graphique qui a conçu entre autres les albums des Pink Floyd et des Led Zeppelin, et de la sortie fin 2023 de la biographie encyclopédique du groupe *The Cure : Curepedia: An A-Z of The Cure*, ce cours **en anglais**, inspiré de l'approche **EMI (English as a Medium of Instruction)**, est organisé en séances thématiques, tout d'abord autour de l'histoire des pochettes d'albums célèbres, et ensuite autour de thématiques associées aux liens entre musiques populaires et images. Ces thématiques permettent, en anglais, d'étudier une partie importante de l'histoire du design graphique, mais également d'aborder des questions plus générales d'histoire culturelle, afin de réfléchir aux notions de *High, Low et Pop Culture*, d'étudier l'histoire culturelle de minorités, notamment LGBTQIA+, et d'étudier les travaux d'auteurs.ices, tel.le.s Jeremy Deller, J Jack Halberstam ou Greil Marcus, ayant proposé une approche plus conceptuelle de ces questions.
- Un autre enjeu, qui fait également l'objet d'une présentation critique, a été résumé de manière très frontale en 2022 dans le magazine américain *The Atlantic* : « Is Old Music Killing New Music ? », et décrit le phénomène désormais documenté, notamment dans l'ouvrage de Simon Reynolds, de **retromania**, c'est-à-dire « l'addiction de la musique pop à son propre passé », question qui, avec la généralisation récente des logiciels d'IA, prend une nouvelle dimension. En effet, comme en témoigne le rapport 2023 de l'IFPI, « *près de huit fans de musique sur dix (79 %) estiment que la créativité humaine reste essentielle à la création musicale* », et « *74 % des personnes interrogées estiment que l'IA ne devrait pas être utilisée pour cloner ou usurper l'identité d'un artiste sans autorisation* ».
- Au-delà d'une étude de l'histoire de la production culturelle populaire, ce cours permet également d'aborder des questions de société liées à l'actualité, telle celle des « *superfan's dilemmas* » (cf Claire Dederer) : que faire aujourd'hui avec les artistes (vivants ou décédés) dont le comportement personnel passé fait apparaître des actes répréhensibles moralement ou même juridiquement, notamment en matière d'agression sexuelle, ou encore que faire de chansons jugées homophobes, racistes ou sexistes, de groupes tels Dire Straits ou The Prodigy, dont certaines paroles ont récemment été modifiées ? Ces questions sont aujourd'hui inévitables pour qui souhaite étudier l'histoire de la production musicale à partir de la deuxième moitié du vingtième siècle.

Méthodologie :

- Le cours est organisé sous formes de séance thématiques. Les albums/genres/artistes suivant.e.s sont notamment proposé.e.s : Londres et le Punk (et le graphiste Jamie Reid), Manchester et la New Wave (et le graphiste Peter Saville), le Bristol Sound, Massive Attack, (ainsi que le Dub, l'influence du Reggae et l'histoire de la Windrush génération), Seattle et le Grunge (et le graphiste David Carson), New York, le Hip-Hop et le Street Art, mais aussi l'histoire du New York Underground des années 80 avec Warhol, les Velvet Underground, Klaus Nomi, Detroit, Berlin et la Techno, Chicago, et la House, et les couvertures d'album de Radiohead par Stanley Donwood, celles des Pixies par Vaughn Oliver, de Depeche Mode par Neville Brody, Prince, le Minneapolis Sound, et la couleur violette, Lady Gaga et les cultures *Queer* et *Trans* (cf J Jack Halberstam), Madonna, Beyoncé, Taylor Swift (qui fait depuis peu l'objet d'un cours à Harvard), etc...

Acquis d'apprentissage :

- Au-delà de l'histoire culturelle des musiques populaires, du design graphique et des notions de *Low and High Culture*, il s'agit également de développer et d'articuler **en anglais**, avec les étudiant.e.s, une réflexion sur le lien entre texte et images, et entre son et images.
- Le matériel pédagogique est adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau

soutenu.

Évaluation :

- Contrôle continu (participation en cours sous forme d'exposés) et remise d'un travail écrit.

Langue d'enseignement :

- Anglais

Bibliographie :

IFPI Global Music Report 2023 – State of the Industry, https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/04/GMR_2024_State_of_the_Industry.pdf

Burt, S., 2023, "Taylor Swift at Harvard. Why the pop superstar's work is worthy of study", *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/12/taylor-swift-lyrics-class-harvard/676933/>

Dederer, C., 2023, *Monsters. A fan's dilemma. What Do We Do with Great Art by Bad People*, Sceptre.

Deller, J, Alan Kane, A., Haines, B., 2005, *Folk Archive: Contemporary Popular Art from the UK*, Londres, Book Works

Gioia, T. 2022, "Is Old Music Killing New Music?", *The Atlantic*,

<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/01/old-music-killing-new-music/621339/>

Halberstam, J. J. 2012, *Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal*, Beacon Press: Boston.

Halberstam, J. J. 2018, *Trans*, A Quick and Quirky Account of Gender Variability*, University of California Press.

Marcus, G., 1989, *Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century*, Harvard University Press.

Price, S. 2023, *Curepedia: An A-Z of The Cure*, Dey Street Books

Reynolds, S., 2012, *Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past*, Faber & Faber

Theil, M., 2023, "The pop culture milestones that helped shape LGBTQ+ history", *The Big Issue*,

<https://www.bigissue.com/culture/the-pop-culture-milestones-that-helped-shape-lgbtq-history>