

Certificat en arts visuels

RENSEIGNEMENTS

819 821-8000, poste 63669 (téléphone)

819 821-7285 (télécopieur)

etudes.francaises@USherbrooke.ca (adresse électronique)

RESPONSABILITÉ : Département des lettres et communications, Faculté des lettres et sciences humaines

LIEUX DE FORMATION ET TRIMESTRES D'ADMISSION

Sherbrooke : admission aux trimestres d'automne, d'hiver et d'été

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :

- d'acquérir les connaissances pratiques et théoriques associées aux arts visuels et à la culture;
- d'expérimenter les dimensions créatrice et fonctionnelle de l'expression par les arts visuels;
- de développer un jugement esthétique et critique face au rôle de l'art et de l'artiste à travers l'histoire.

ADMISSION

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. *Règlement des études*)

RÉGIMES DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION

Régime régulier à temps complet ou à temps partiel

CRÉDITS EXIGÉS : 30

PROFIL DES ÉTUDES

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)

ART 101	Les arts visuels et la culture	3	CR
ART 111	Arts visuels : langages et techniques	3	
ART 310	Projet de création	3	

Activités pédagogiques à option (18 ou 21 crédits)

Choisies parmi les activités des blocs suivants :

BLOC 1 : Théorie

Au moins deux et au plus cinq activités choisies parmi les suivantes :

ART 210	L'art : de la Préhistoire au Moyen Âge	3	CR
ART 211	L'art : de la Renaissance au Postimpressionnisme	3	
ART 212	L'art du 20 ^e siècle	3	
ART 311	Lecture et analyse de l'œuvre d'art	3	
ART 312	Approches psychologiques des arts visuels	3	
ART 320	Art au Québec	3	
ART 321	Art actuel	3	

BLOC 2 : Pratique

Au moins deux et au plus cinq activités choisies parmi les suivantes :

ART 213	Dessin : techniques de base	3	CR
ART 214	Dessin : composition	3	
ART 215	Peinture : techniques de base	3	
ART 217	Sculpture : techniques de base	3	
ART 218	Sculpture : maquette et installation	3	
ART 219	Photo vision	3	
ART 220	Vidéo d'art	3	
ART 222	Pratique environnementale de l' <i>in situ</i>	3	
ART 224	Peinture et espaces	3	
ART 242	Infographie	3	
ART 244	Création assistée par ordinateur	3	
ART 313	Techniques mixtes	3	
ART 314	Atelier du livre d'artiste	3	
ART 315	Atelier de perfectionnement I	3	
ART 316	Atelier de perfectionnement II	3	
ART 403	Cours tutorial I	3	
ART 404	Cours tutorial II	3	

Activité pédagogique au choix (0 ou 3 crédits)

Description des activités pédagogiques

Certains titres d'activités sont suivis d'un code à trois chiffres représentant, dans l'ordre, le nombre d'heures consacrées hebdomadairement à la présence en salle de cours, au travail en laboratoire et au travail personnel moyen.

ART

ART 101 3 cr.

Les arts visuels et la culture

Objectifs : réfléchir sur le phénomène de l'art dans ses rapports avec la vie, la société et la culture en tant qu'individu et collectivité; acquérir des connaissances pratiques et théoriques mettant en perspective l'évolution du langage visuel; se sensibiliser à diverses pratiques, manifestations et événements artistiques et culturels pour mieux les apprécier, les critiquer et rendre un jugement esthétique.

Contenu : approches philosophique, esthétique, historique et psychologique de l'art, de l'artiste, de l'œuvre d'art et du processus de création d'hier à aujourd'hui. Le fait « artistique » et les enjeux culturels. Perception, pensée et langage visuel. Le système de l'art et ses institutions. Critères d'appréciation et d'analyse critique. Méthodologie de présentation d'un projet. Élaboration de portfolio.

ART 111 3 cr.

Arts visuels : langages et techniques

Objectifs : aborder les principaux phénomènes de perception visuelle et les éléments du langage visuel spécifique des langages pictural et spatial; expérimenter des techniques de base, divers matériaux et supports associés à des pratiques en arts visuels; exploiter les qualités visuelles et plastiques, leur rapport et leur signification dans la production d'images et d'objets en deux ou trois dimensions.

Contenu : étude des phénomènes et lois de la perception visuelle. Exploration de techniques de base traditionnelles et contemporaines. Constantes et variables visuelles. Manipulation de divers matériaux. Modes de représentation et de présentation.

ART 210 3 cr.

L'art : de la Préhistoire au Moyen Âge

Objectifs : par l'approche historique de l'art, connaître les sources majeures sur lesquelles se fondent les principaux modes de représentation de l'image et de l'espace en Occident; être en mesure d'identifier, selon les dimensions culturelle, sociale, technique et esthétique, l'émergence et la production de ces modes; à travers les œuvres, dégager les événements, les courants de pensée, les tendances dominantes comme jalons façonnant l'orientation de la culture visuelle.

Contenu : étude de l'art pariétal préhistorique, de l'art égyptien, de l'art grec, étrusque et romain, de l'art byzantin, de l'art roman, de l'art gothique, du trecento en Italie et du gothique international. Les débuts de la Renaissance.

ART 211 3 cr.

L'art : de la Renaissance au Postimpressionnisme

Objectifs : par l'approche historique de l'art, connaître les sources majeures sur

lesquelles se fondent les principaux modes de représentation de l'image et de l'espace en Occident; être en mesure d'identifier, selon les dimensions culturelle, sociale, technique et esthétique, l'émergence et la production de ces modes; à travers les œuvres, dégager les événements, les courants de pensée, les tendances, les mouvements et les théories artistiques comme jalons déterminant l'orientation de la culture visuelle.

Contenu : étude de l'art, de la Renaissance italienne en Europe et sa diffusion, de l'art baroque en Italie, dans les Flandres et en Hollande, du néo-classicisme, du maniérisme, du romantisme, du réalisme, de l'impressionnisme et du postimpressionnisme. Les débuts du 20e siècle.

ART 212 3 cr.

L'art du 20e siècle

Objectifs : connaître les courants et théories artistiques majeurs à travers les pratiques artistiques en arts visuels du 20e siècle en Occident; saisir les enjeux culturels, sociaux, technologiques et esthétiques; comprendre les manifestations de l'art contemporain en Europe, aux États-Unis et au Canada et l'impact sur la culture visuelle.

Contenu : de la figuration à l'abstraction : fauvisme, cubisme, futurisme, constructivisme, dadaïsme, surréalisme, réalisme, *pop art*, minimalisme, conceptuel, *funk art*, *land art*, *arte povera*, art de performance, art de l'installation, vidéo d'art, art et ordinateur, art et cinéma, nouvelles figurations.

ART 213 3 cr.

Dessin : techniques de base

Objectifs : se familiariser avec les notions fondamentales et les composantes formelles du langage du dessin; expérimenter divers types de dessin, de supports, de matériaux, de techniques et de procédés; analyser graphiquement la structure des objets, des personnages et l'espace pictural.

Contenu : étude des éléments : point, ligne, forme, espace, texture, lumière, surface, perspective, valeurs, modèle. Dessin d'observation, dessin d'imagination. Types de dessin : étude, croquis, esquisse, dessin et rendu. Modes d'organisation de l'image.

ART 214 3 cr.

Dessin : composition

Objectifs : intégrer les habiletés acquises par l'exploration de divers modes du dessin et de leurs composantes dans la production d'images fonctionnelles; acquérir des notions de base du langage graphique entre autres sur l'organisation et la composition de l'image; stimuler l'expression d'un signifiant visuel par la transformation d'un dessin ou de plusieurs dessins en s'appropriant diverses applications et combinaisons du dessin.

Contenu : divers modes du dessin : dessin d'observation, dessin et rendu, dessin d'imagination, dessin et processus sériel, illustration, bande dessinée, caricature et autres. Composantes du dessin et contexte d'application.

ART 215 3 cr.

Peinture : techniques de base

Objectifs : acquérir les notions fondamentales du langage de la peinture; comprendre et explorer les variables visuelles comme la couleur, la forme et la texture; expérimenter les particularités des matières et des supports, le traitement des surfaces par l'application de diverses techniques et divers procédés; comprendre les rapports entre le sujet, l'effet recherché, la matérialisation, l'organisation de l'image et de ses composantes dans l'espace pictural.

Contenu : étude des propriétés des matières et des surfaces. Combinaison des matières, des techniques et des procédés. Principes de composition picturale. Modes de représentation et de présentation. Médium : acrylique, huile ou tout autre médium pertinent.

ART 217 3 cr.

Sculpture : techniques de base

Objectifs : saisir les notions fondamentales et les composantes formelles du langage sculptural; explorer les variables visuelles par l'utilisation de divers matériaux, l'application de diverses techniques et divers procédés dont l'assemblage; analyser les rapports internes et externes des objets dans leur relation avec différents types d'espace; se sensibiliser aux fonctions de la sculpture et de son intégration environnementale.

Contenu : étude des notions de ligne, de masse, de relief, de volume, de texture, de couleur, d'espace, de temps, de format et d'échelle. Techniques de base : modelage, façonnage, taille directe, moulage, assemblage. Exploration de divers matériaux. Relation de l'espace représentatif à l'espace présentatif.

ART 218 3 cr.

Sculpture : maquette et installation

Objectifs : intégrer les techniques acquises par l'exploration de divers modes de la sculpture et de ses composantes dans la production d'objets et d'environnements fonctionnels; acquérir des notions de base en design, entre autres, pour la construction de maquette et de présentation visuelle; stimuler l'expression d'un signifiant visuel à travers le processus de création d'une ou de plusieurs sculptures en s'appropriant diverses applications et combinaisons de la sculpture.

Contenu : sculpture objet, sculpture autonome, sculpture environnementale, sculpture-installation. Composantes de la sculpture et contexte d'application. Méthodologie de présentation d'un projet de sculpture.

ART 219 3 cr.

Photo et vision

Objectifs : connaître les principes de base de la prise de vue en photographie; développer sa vision dans la perspective photographique; se sensibiliser au langage photographique et distinguer les différents niveaux de lecture d'une image.

Contenu : maîtrise de l'appareil photo (temps de pose, composition et cadrage, choix des objectifs, profondeur de champ). Notions de base en couleur (lumière, filtre, film). Prise de vue à l'extérieur. Élaboration et présentation de projet.

ART 220 3 cr.

Vidéo d'art

Objectifs : s'initier aux notions spécifiques du langage de l'image animée et aux composantes du matériel spécialisé pour la production vidéographique; connaître et développer un sens critique des différentes manifestations esthétiques utilisant la vidéo comme moyen de support; réaliser une production vidéographique.

Contenu : conception, scénarisation, réalisation, production, diffusion d'une production vidéographique. Écriture d'un scénario (*storyboard*). Préparation des techniques du tournage et du montage. Critères d'évaluation d'une production vidéographique.

Préalable : connaissance de l'environnement Windows

ART 222 3 cr.

Pratique environnementale de l'*in situ*

Objectifs : connaître les fondements historiques et artistiques de la pratique environnementale de l'*in situ*; acquérir les concepts de base de la pratique *in situ* et les caractéristiques de cette forme d'expression; expérimenter une démarche d'apprentissage du travail *in situ* intégrant diverses pratiques et études des arts visuels et d'autres formes d'art.

Contenu : approche historique et esthétique de la sculpture moderne et de manifestations contemporaines et actuelles. Liens avec l'architecture et la nature. Éléments caractéristiques du travail *in situ*. Types d'intervention : contextuel, événementiel ou rituel. Exploration du travail *in situ* à partir de lieux choisis.

ART 224 3 cr.

Peinture et espaces

Objectifs : permettre l'intégration de techniques acquises en peinture dans divers espaces représentatifs; stimuler la transformation d'une ou de plusieurs images en s'appropriant diverses applications et combinaisons avec la peinture; développer les procédés de mise à l'échelle dans le transfert des formats sur divers supports.

Contenu : peinture et procédés mixtes bidimensionnels et tridimensionnels (collages, combinaison de matières, de textures, d'effets visuels, d'assemblage d'éléments rapportés), peinture-installation, peinture murale. Contextes d'application en atelier et lieux publics.

ART 242 3 cr.

Infographie

Objectifs : s'initier au monde de l'infographie et saisir les possibilités et les limites de la manipulation graphique sur ordinateur; se sensibiliser aux variables du langage visuel et aux nouvelles tendances du design graphique et de la communication visuelle; acquérir des connaissances fonctionnelles en graphisme sur ordinateur dans une perspective d'optimisation de la communication; apprendre à manipuler des images et des objets par ordinateur et à travailler avec des équipements et des logiciels graphiques courants.

Contenu : initiation au processus d'élaboration d'un projet (choix et organisation des composantes visuelles en fonction des objectifs visés, élaboration des conceptions graphiques préliminaires). Caractérisation

des formats matriciel et vectoriel, techniques de retouche et de montage d'images, dessin traditionnel, imagerie 2 D (tracé, remplissage, gouachage et textures, filtres, *morphing*, etc.) et 3D (différentes techniques de modélisation, photomodélisation, texturage, illumination et réflexion). Application des connaissances théoriques et techniques à la production de différents types de documents infographiques dont certains destinés à l'infouroute.

ART 244 **3 cr.**

Création assistée par ordinateur

Objectifs : se familiariser avec les principes esthétiques des arts médiatiques et développer un jugement esthétique et un sens critique face à ses propres productions et à celles des autres; favoriser l'émergence du potentiel créateur; approfondir ses connaissances et acquérir de nouvelles habiletés dans l'utilisation de l'ordinateur comme instrument de conceptualisation et d'expression dans le cadre de l'élaboration d'une production visuelle artistique.

Contenu : exploration des variables visuelles considérées dans leur environnement (couleur, texture, lumière, forme, perspective, mouvement, etc.). Application et dépassement des règles d'organisation et de composition de l'image; parallèlement, intégration des procédures propres à différents logiciels de traitement de l'image, animée ou non, en deux et en trois dimensions. Mise en œuvre de ces connaissances dans la réalisation assistée par ordinateur d'une création visuelle artistique.

Préalable : ART 242 ou CRM 242 ou IMN 428

ART 310 **3 cr.**

Projet de création

Objectifs : développer un projet de création en études et/ou pratique des arts visuels impliquant une ou des disciplines explorées dans le programme ou antérieurement; concevoir le projet comme une activité synthèse ou convergent les acquisitions plastique, technique, historique et sémantique.

Contenu : conception, présentation formelle du projet, production, exposition. Production visuelle accompagnée d'une analyse critique écrite dans le cadre d'une présentation finale auprès de ses pairs.

Préalable : avoir obtenu 21 crédits

ART 311 **3 cr.**

Lecture et analyse de l'œuvre d'art

Objectifs : se familiariser avec diverses méthodes d'interprétation de l'œuvre d'art et le processus de signification visuelle dans les différentes formes d'expression par les arts visuels; acquérir les concepts opératoires de lecture et d'analyse des œuvres; développer une analyse critique et un jugement esthétique en rapport avec des œuvres particulières et sa propre production visuelle.

Contenu : réflexion sur la notion d'art et de culture, et sur les différents rapports établis, du 14e au 20e siècle, entre l'art et : la connaissance, la religion, les sciences, l'esthétique, l'art (l'art pour l'art) (l'art pour la vie), les idéologies. Analyse détaillée d'œuvres à partir de l'un ou l'autre de ces rapports.

ART 312 **3 cr.**

Approches psychologiques des arts visuels

Objectifs : connaître différentes approches psychologiques concernant le champ d'études et de pratique des arts visuels; se sensibiliser aux dimensions psychologiques associées aux étapes d'un processus de création et aux composantes de l'image et de l'objet; retracer les applications de moyens d'expression en arts visuels comme outils de connaissance de soi.

Contenu : approches psychanalytiques freudienne et jungienne de l'art, approches humanistes de l'art. Notions de base : projection, impact psychologique des médiums et de la couleur, image, préimage et autres. Outils de connaissance de soi : gribouillis, mandala, autoportrait, collage et autres.

ART 313 **3 cr.**

Techniques mixtes

Objectifs : comprendre et expérimenter des pratiques favorisant le décloisonnement des disciplines artistiques; se sensibiliser aux propositions artistiques contemporaines et actuelles; s'investir dans la production d'images, d'objets et d'environnements à caractère multidisciplinaire ou pluridisciplinaire ou interdisciplinaire.

Contenu : étude des concepts de multidisciplinarité, de pluridisciplinarité et d'interdisciplinarité. Combinaison des diverses formes d'art. Travail individuel ou par équipe à partir d'un thème exploité. Conception, réalisation et présentation d'une production intégrant plusieurs procédés et techniques associés à des pratiques en arts visuels ou à d'autres formes d'art.

Préalables : deux activités ART pratiques ou l'équivalent

ART 314 **3 cr.**

Atelier du livre d'artiste

Objectifs : aborder le livre d'artiste comme espace commun de création combinant l'image et le texte; acquérir les notions fondamentales associées à la pratique du livre d'artiste; produire un livre d'artiste individuellement ou avec des collaborateurs par l'articulation d'une ou de plus d'une pratique artistique issue des arts visuels, des arts appliqués et des nouvelles technologies (reprographie, infographie) avec une ou des pratiques de création littéraire (poésie, récit, carnet de voyage, etc.).

Contenu : combinaison des langages textuel et visuel. Historique du livre d'artiste au Québec, en Europe et aux États-Unis. Terminologie, composition et architecture du livre. Notions de typographie et de reliure d'art. Droits d'auteur.

ART 315 **3 cr.**

Atelier de perfectionnement I

Objectif : approfondir ses connaissances théoriques ou pratiques par l'exploration de nouveaux champs d'études, de création et de production visuelles.

Contenu : stage en atelier de création ou de production avec une ou un artiste reconnu ou dans le cadre d'un voyage d'études approfondissant un ou des champs disciplinaires du programme.

Préalable : une activité ART pratique ou l'équivalent

ART 316 **3 cr.**

Atelier de perfectionnement II

Objectif : approfondir ses connaissances théoriques ou pratiques par l'exploration de nouveaux champs d'études, de création et de production visuelles.

Contenu : stage en atelier de création ou de production avec une ou un artiste reconnu ou dans le cadre d'un voyage d'études approfondissant un ou des champs disciplinaires du programme.

Préalable : une activité ART pratique ou l'équivalent

ART 320 **3 cr.**

Art au Québec

Objectifs : par l'approche historique et sociologique des arts visuels, connaître les principaux mouvements artistiques québécois qui forment notre patrimoine artistique et culturel. Comprendre les enjeux des réseaux québécois et canadiens et les influences des courants esthétiques européens et américains.

Contenu : Groupe des sept, Régionalisme, Art pour Art, Refus Global et Automatistes, Prisme d'Yeux, Painters Eleven, Plasticiens, néo-Plasticiens, Internationalisme. Artistes, regroupements, historiens de l'art, musées, collections, écoles, universités, politiques culturelles.

ART 321 **3 cr.**

Art actuel

Objectifs : dégager les tendances des pratiques artistiques actuelles en arts visuels et les références théoriques reliées à ces enjeux. Comprendre les composantes de l'architectonie du système de l'art, sur la scène québécoise et ailleurs dans le monde.

Contenu : nouveaux médias, art des réseaux, art d'appropriation, art relationnel, politiques identitaires, postcolonialisme, nouvelles pratiques *in situ*, extradisciplinarité et autres tendances. Médiation, diffusion, discursivité et représentativité. Système de l'art, réseaux, lieux de diffusion divers intervenants, divers paliers.

ART 403 **3 cr.**

Cours tutoral I

Objectifs : poursuivre l'intégration des acquis pratiques et théoriques en arts visuels par la réalisation d'une des activités suivantes : élaboration d'un projet de création individuel ou collectif, organisation et participation à une activité artistique ou culturelle, participation à un stage en milieu artistique ou culturel, en région ou à l'extérieur.

Contenu : élaboration des phases d'une production artistique en arts visuels : l'intention, la réalisation, l'exposition et la diffusion. Préparation des étapes menant à la participation à une activité artistique ou culturelle ou à un stage en milieu artistique ou culturel : la présentation détaillée d'un projet, le vécu expérientiel et le rapport de fin d'activité ou de stage. Intégration des pratiques réflexive et critique.

ART 404 **3 cr.**

Cours tutoral II

Objectifs : poursuivre l'intégration des acquis pratiques et théoriques en arts visuels par la réalisation d'une des activités suivantes : élaboration d'un projet de création individuel ou collectif, organisation et participation à une activité artistique ou culturelle, participation à un stage en milieu artistique ou culturel, en région ou à l'extérieur.

Contenu : élaboration des phases d'une production artistique en arts visuels : l'intention, la réalisation, l'exposition et la diffusion. Préparation des étapes menant à la participation à une activité artistique ou culturelle ou à un stage en milieu artistique ou culturel : la présentation détaillée d'un projet, le vécu expérientiel et le rapport de fin d'activité ou de stage. Intégration des pratiques réflexive et critique.