

ARTS VISUELS

Description des cours

ARTS VISUELS
510.A0

511-C13-JO (0547c)	Couleur	1-2-2	A
-------------------------------------	----------------	--------------	----------

Ce cours mène à la création d'effets de couleurs dans une perspective artistique. Pour débiter, nous abordons différents aspects théoriques sur les phénomènes reliés à la perception visuelle de la couleur, sa conception matérielle et son utilisation contextuelle dans divers domaines. Nous apprenons à bien distinguer les couleurs par l'étude de leurs classifications. De là s'acquiert progressivement une terminologie pour décrire adéquatement les notions chromatiques étudiées.

Une approche expérimentale nous amène à réaliser, sous forme de petits exercices en peinture, des mélanges et des accords de couleurs afin d'explorer des agencements et des ensembles présentant une certaine homogénéité ou harmonie. Ces exercices font découvrir également les effets d'interactions visuelles que les couleurs produisent entre elles, ainsi que les contrastes qu'elles peuvent générer dans une composition. Ces expérimentations favorisent la naissance des possibilités expressives offertes par l'emploi des couleurs dans une création artistique originale. Mettant en pratique les connaissances acquises et les apprentissages développés nous passons, suite à une recherche chromatique appropriée, à un projet personnel plus élaboré en peinture.

511-D13-JO (0548p)	Dessin I	1-2-1	A
-------------------------------------	-----------------	--------------	----------

Ce premier cours de dessin donne à l'étudiant ou l'étudiante l'occasion de se familiariser avec le dessin d'observation. Tout en découvrant les médiums, les outils et les supports propres au dessin, les étudiants et étudiantes auront à apprendre à observer des objets ou des lieux pour ensuite les traduire en esquisses en tenant compte de leur structure, des rapports de proportion, de la lumière.

Le cours s'amorcera avec de courts exercices d'esquisses à main levée ayant pour sujet des formes géométriques de base, des objets usuels ou encore des créations de la nature. L'apprentissage se poursuivra avec des exercices de rendu plus élaborés et à l'aide de techniques et de supports variés.

Ces exercices porteront avant tout sur l'étude des structures en transparence, des proportions, des lignes de contours et des volumes. Silhouettes, découpage positif et négatif des formes, études du modelé et des textures sont autant de modes de représentation qui seront explorés.

Cet apprentissage permettra à l'étudiant ou l'étudiante d'aiguiser et d'affiner son regard, afin de traduire avec justesse les caractéristiques des formes et de développer une juste appréciation de leurs qualités plastiques. Également, l'effort soutenu de la pratique du dessin d'observation développera progressivement la dextérité manuelle de l'étudiant ou l'étudiante à figurer les sujets, objets ou groupes d'objets dans l'espace.

511-D23-JO (0548p) PA 511-D13-JO	Dessin II	1-2-1	H
--	------------------	--------------	----------

Ce second cours de dessin propose à l'étudiant ou l'étudiante de poursuivre l'expérience du dessin d'observation entamée dans le cours Dessin I. Cette fois, les sujets abordés se concentreront autour de deux grandes thématiques, soit la représentation de la figure humaine à l'aide de modèles vivants et la perspective d'observation de sujets ou d'objets dans l'espace.

En première partie, la figure humaine sera étudiée d'abord dans sa structure anatomique, puis sous différents points de vue, tant au sens de son observation, qu'au sens de son interprétation. Le rendu du corps sera également exploité à l'aide de différentes techniques graphiques, à l'aide de médiums secs ou humides et sur différents supports. Des notions telles que la transposition juste des effets produits par une vue en plongée ou contre-plongée, des effets produits par la lumière et les ombres ou encore les effets de contraste, de volumes, de textures et de superposition seront examinés et expérimentés en classe et permettront à l'étudiant ou l'étudiante de rendre avec justesse un sujet dans l'espace.

En deuxième partie, le cours se concentre sur les notions de base de la perspective qui feront l'objet d'applications en dessin et permettront à l'étudiant ou l'étudiante d'explorer différents aspects de la représentation de son environnement. La perspective à main levée combinée à l'observation d'espaces ou de sujets réels mène en fin de compte à la découverte de possibilités de constructions imaginaires en dessin tout en faisant appel à la mémoire.

511-D33-JO (0549p) PA 511-D23-JO	Dessin III	1-2-1	A
--	-------------------	--------------	----------

Après avoir acquis une solide base en dessin d'observation développée dans les cours Dessin I et II, ce dernier cours de dessin est davantage orienté vers la création.

L'étudiant ou l'étudiante devra faire face à des choix de conception et d'expression plus personnels. Il devra également concevoir une idée de création originale et procéder à sa réalisation tout en respectant chacune des étapes. L'idée retenue sera tout d'abord développée sous forme d'études exploratoires en croquis et en esquisses. Puis, une fois le mode de représentation établi, les possibilités expressives du projet en dessin devront être expérimentées au moyen de diverses techniques et à l'aide de médiums, d'outils et de supports variés. Le projet devra être cohérent tant au niveau de la forme que du contenu. Enfin, l'implication dans son travail permettra à l'étudiant ou l'étudiante de voir émerger son style personnel.

Ce cours transformera la classe en laboratoire de création et s'intéressera aux différentes approches en dessin, qu'elles soient figuratives, abstraites ou mixtes. Tout en tenant compte d'une nouvelle réalité hybride, aux multiples influences, le cours proposera différentes expériences de création graphiques à travers lesquelles l'étudiant ou l'étudiante devra démontrer ouverture, curiosité et persévérance.

Ce cours encouragera également les étudiants et étudiantes à présenter leur propre production au groupe en vue d'établir des liens pertinents entre leur pratique et une problématique donnée. Chacun ou chacune pourra ainsi mesurer le chemin parcouru et les apprentissages qui ont été développés tout au long des différents projets.

511-D44-JO	Estampe	2-2-1	H
(054Hc, 0549p)			
PA 511-D33-JO			

Dans ce cours, les étudiantes et étudiants sont invités à concevoir l'image par l'expérimentation des techniques de l'estampe. L'estampe est un terme qui désigne la création et la production d'images imprimées à partir d'une matrice. L'estampe est de nature hybride; elle entretient aujourd'hui des liens avec les pratiques du dessin, de la peinture et des arts médiatiques. Chacune ou chacun sera donc initié aux différents savoirs et savoir-faire liés à la pratique de la l'estampe, aussi bien par des moyens traditionnels qu'expérimentaux.

Par une méthode de travail efficace et sécuritaire ainsi que par l'organisation méthodique de son espace de travail, l'étudiant ou l'étudiante aura l'occasion de découvrir les outils, matériaux et gestes à adopter pour chacune des techniques.

Véritable laboratoire de production et d'expérimentation, la salle de classe se transformera en atelier de gravure où chacun ou chacune aura à créer et à réfléchir sur l'estampe afin d'en comprendre les notions fondamentales qui sont liées aux procédés de multiplication et de transposition de l'image. À travers la réalisation de projets de création personnels, l'étudiante ou l'étudiant sera amené à mesurer les enjeux éthiques et légaux en ce qui concerne les images imprimées et à en tenir compte lors de la réalisation et de l'exécution de ses propres œuvres.

L'étudiant ou l'étudiante devra également concrétiser des études préparatoires cohérentes, exploiter la matrice de façon inventive, respecter les étapes de réalisation des différentes techniques et démontrer qu'il ou elle a bien interprété les problématiques qui lui seront proposées en classe.

511-F44-JO	Pratique d'atelier et démarche de création (ESP)	1-3-3	H
(054Kc, 054Gp)			
PA tous les cours de la 3 ^e session de la discipline 511, CR 511-F45-JO (ESP), 520-A43-JO (ESP)			

Le cours *Pratique d'atelier et démarche de création* permet à l'étudiant ou l'étudiante d'établir les prémisses de sa propre démarche de création dans le contexte des pratiques artistiques actuelles. Afin de bâtir sa personnalité artistique, il faut, dans un premier temps, arriver à dégager ses centres d'intérêt, clarifier ses affinités et apprendre à reconnaître les récurrences parmi ses réalisations personnelles. Ce cours demande donc à l'étudiant ou l'étudiante d'établir un processus efficace dans la recherche de ses idées tout en faisant un choix pertinent des éléments formels et iconographiques qui définissent sa production artistique. Face aux projets qu'elle ou qu'il aura à concevoir, l'étudiant ou l'étudiante devra tout d'abord réaliser des études préparatoires sérieuses et réalistes, pour ensuite apprendre à planifier et à organiser son travail individuel et enfin concrétiser des projets soignés et achevés qui seront présentés à l'ensemble du groupe. L'ouverture d'esprit face à la critique et l'échange de commentaires constructifs sont des points essentiels à développer lors de ces présentations. Ce cours sera jumelé au cours *Histoire de l'art III : l'art contemporain et l'art actuel* pour des visites de musées, de galeries ou d'ateliers d'artistes.

511-F45-JO	Projet de fin d'étude (ESP)	2-3-4	H
(054Gp)			
<i>PA tous les cours de la 3e session de la discipline 511, CR 511-F44-JO (ESP), 520-A43-JO (ESP)</i>			

Ce cours se présente comme une synthèse des notions et expériences acquises durant le parcours au cégep. Il permet à l'étudiant ou l'étudiante de réfléchir sur l'intégration de ses acquis en arts visuels par la création de deux portfolios, un traditionnel et l'autre mis en ligne en tant que site web. Les projets choisis et intégrés aux portfolios et la rédaction d'un texte de démarche de création amèneront l'étudiant ou l'étudiante à évaluer et analyser ses forces et ses faiblesses dans le but de choisir l'œuvre la plus réussie de toute sa formation. Cette œuvre, sélectionnée judicieusement, sera présentée au public à la fin de la quatrième session dans le cadre de l'exposition des finissants au Musée d'art de Joliette. Cette expérience professionnelle complète, à la fois individuelle et collective, qui englobe aussi toutes les étapes de planification et de réalisation d'une exposition, permettra à l'étudiant ou l'étudiante d'examiner son intention de création, de clarifier et d'articuler davantage sa pensée afin d'évaluer les retombées personnelles dans la poursuite de ses études.

511-N24-JO	Photographie	2-2-1	H
(054Ec)			

Le cours *Photographie* a pour objectif de se familiariser avec les principes fondamentaux du médium photographique, de la captation de l'image à sa mise en forme finale. À travers la réalisation de projets de création personnels, l'étudiante ou l'étudiant sera amené à mesurer les enjeux éthiques et légaux en ce qui concerne les images photographiques et à en tenir compte lors de la réalisation et de l'exécution de ses propres œuvres photographiques. Pour ce cours, l'étudiant ou l'étudiante devra réaliser une série de courts projets qui lui permettront d'acquérir une maîtrise adéquate de l'ensemble du processus photographique : du matériel, en passant par les stratégies de mise en forme des images. Ce cours apprendra aux étudiants et étudiantes à effectuer des prises de vues selon trois stratégies principales : par le découpage de l'espace, par les effets de mouvement et finalement par les effets de lumière. On tiendra compte à chaque fois de l'exploitation judicieuse des éléments du langage visuel et de la maîtrise des différents paramètres photographiques (ouverture du diaphragme, effets de filé ou de contraste, etc.). L'étudiant ou l'étudiante sera aussi initié aux logiciels de traitement numérique et apprendra à utiliser le matériel pouvant servir à l'impression d'un tirage numérique juste et de qualité. En participant activement à l'analyse critique de sa production personnelle, l'étudiante ou l'étudiant sera incité à établir des liens pertinents entre ses œuvres et les problématiques abordées dans le cours.

511-N34-JO (054Fc) <i>PA 511-C13-JO, 511-N23-JO</i>	Création numérique	1-3-2	A
---	---------------------------	--------------	----------

Le cours *Création numérique*, qui fait suite au cours *Photographie*, propose à l'étudiant ou l'étudiante d'explorer et d'approfondir les avenues de création offertes par les techniques de traitement de l'image numérique. À travers la conception et la réalisation de projets qui s'inspirent des pratiques actuelles en arts visuels l'étudiante ou l'étudiant sera amené à mesurer les enjeux éthiques et légaux en ce qui concerne les images numériques et à en tenir compte lors de la réalisation et de l'exécution de ses propres œuvres numériques. Tout en exploitant judicieusement les éléments du langage visuel, l'étudiant ou l'étudiante se familiarisera avec les fonctions picturales et photographiques des logiciels de traitements numériques afin de produire des images transformées ou altérées par une utilisation pertinente et inventive d'outils graphiques et de retouche. L'étudiante ou l'étudiant sera aussi initié à un procédé d'animation image par image et apprendra à utiliser une ligne de temps pour créer une séquence simple et rythmée. En participant activement à l'analyse critique de sa production personnelle, l'étudiante ou l'étudiant sera incité à établir des liens pertinents entre ses œuvres et les problématiques abordées dans le cours.

511-P13-JO (054Ap)	Peinture I	1-2-1	A
-------------------------------------	-------------------	--------------	----------

Ce premier cours de peinture initie l'étudiant ou l'étudiante au travail en atelier en lui permettant d'expérimenter et de découvrir la peinture, ses outils, ses matériaux et ses supports tout en développant sa capacité à organiser adéquatement son espace de travail. Chacune ou chacun sera appelé à produire des tableaux qui tiennent compte des notions fondamentales propres à la peinture : soit le traitement de la surface, de l'espace, de la couleur, de la matière, de la forme et du geste. Des études préparatoires précéderont chacun des projets et chacune des œuvres créées devra démontrer une utilisation pertinente des techniques enseignées, ainsi qu'une intégration judicieuse des éléments du langage visuel. L'étudiant ou l'étudiante apprendra à créer une palette de couleur personnelle et diversifiée et à produire des mélanges et des effets de couleur par une approche à la fois réfléchie et intuitive. Elle ou il sera aussi amené à préciser son intention de création et à étudier la question du sujet, de façon personnelle et inventive, à travers les différents thèmes exploités dans ses propres œuvres. Ce cours laboratoire encouragera les étudiants et étudiantes à présenter leur propre production au groupe en vue d'établir des liens pertinents entre leur pratique et une problématique donnée.

511-P23-JO (054Ap) PA 511-P13-JO	Peinture II	1-2-1	H
--	--------------------	--------------	----------

Le cours Peinture II propose à l'étudiant ou l'étudiante de poursuivre le développement de la pratique picturale qu'il ou elle aura déjà amorcé dans le cours Peinture I. L'accent sera toujours mis sur la production de tableaux qui construisent un espace de représentation à partir de la mise en relation des éléments fondamentaux de la peinture : la surface, l'espace, la couleur, la matière. Cependant, l'utilisation d'une variété de matériaux, d'outils et de techniques, y compris des matériaux non traditionnels et des médias mixtes, viendra compléter l'exploration des diverses pratiques picturales. Afin de concevoir des projets de création de plus en plus personnels, chacune ou chacun sera appelé à faire des recherches et à manipuler différents matériaux en vue de créer une documentation et d'en faire une exploitation visuelle judicieuse. Cette documentation devra être cohérente avec les projets développés tout au long de ce cours. Ce cours laboratoire encouragera les étudiants et étudiantes à présenter leur propre production au groupe en vue d'établir des liens pertinents entre leur pratique et une problématique donnée.

511-P33-JO (054Bc) PA 511-C13-JO, 511-P23-JO	Peinture III	1-2-2	A
--	---------------------	--------------	----------

Dans ce dernier cours de peinture, chacune ou chacun sera amené à explorer plus en profondeur les fondements de sa pratique picturale. Des projets de plus longue haleine encouragent les étudiants et étudiantes à développer un langage pictural utilisant les outils propres à notre époque dans le contexte d'une pensée esthétique qui se repense avec les influences provenant de divers domaines (photographie, cinéma, vidéo, publicité, informatique, etc.).

Les projets de création devront démontrer l'acquisition de toutes les notions abordées dans les cours Peinture I et II. La maîtrise des techniques et de la forme devra servir le contenu de l'œuvre, ces éléments devront être ajustés tout au long de l'évolution de celle-ci.

L'étudiante ou l'étudiant sera amené à développer une réflexion en amont du travail de production et à s'attarder à tout ce qui précède l'œuvre. Afin d'affiner et d'approfondir sa propre personnalité en peinture l'étudiant ou l'étudiante devra apprendre à développer sa curiosité et être capable de faire des références historiques et actuelles en peinture.

Lors des présentations de groupe, chacune ou chacun sera appelé à se soucier de l'accrochage, de l'éclairage et à choisir des dispositifs de présentation appropriés. La rédaction de textes pour appuyer sa création personnelle permettra également à l'étudiant ou l'étudiante d'identifier et d'affiner ses influences, champs d'intérêts et affinités.

511-S13-JO (054Cp)	Sculpture I	1-2-1	A
-------------------------------------	--------------------	--------------	----------

Ce premier cours de sculpture initie l'étudiant ou l'étudiante au travail d'atelier en lui permettant de se familiariser avec les éléments du langage visuel tels les plans, les vides, les pleins et les textures. Elle ou il sera ainsi introduit à la forme tridimensionnelle par la création d'œuvres monolithiques. Les exercices porteront avant tout sur des techniques de façonnage, de moulage et d'assemblage et chacune ou chacun sera amené à utiliser les outils et les matériaux de façon sécuritaire et adaptée à la spécificité des projets. L'étudiant ou l'étudiante apprendra à amorcer une recherche d'idées et à développer des concepts et elle ou il sera introduit au processus de création en vue d'aborder les projets de façon personnelle et inventive. Ce cours laboratoire encouragera les étudiants et étudiantes à présenter leur propre production en vue d'établir des liens pertinents entre leur pratique et une problématique donnée et à participer activement aux analyses de groupe.

511-S23-JO (054Cp) PA 511-S13-JO	Sculpture II	1-2-1	H
--	---------------------	--------------	----------

Le deuxième cours de sculpture intègre des éléments du langage visuel dans une production d'œuvres d'art actuelles et tridimensionnelles. Afin de concevoir des projets de création de plus en plus personnels et réfléchis, chacune ou chacun sera appelé à faire des recherches en vue d'en faire une exploitation visuelle judicieuse. L'accent sera mis sur la conception et l'élaboration de maquettes, celles-ci précédant chaque projet et déterminant la pertinence et la faisabilité par rapport à la thématique demandée. Les analyses en groupe des maquettes produites permettent par la suite à l'étudiant ou l'étudiante d'évaluer le ou les projets proposés et amènent l'ensemble du groupe à mieux comprendre les recherches effectuées et la démarche de chacun ou chacune. Des rencontres individuelles avec l'enseignant ou l'enseignante suivent la mise en commun du travail et accompagnent l'étudiant ou l'étudiante dans le choix des maquettes à réaliser à une échelle supérieure.

Dans ce cours l'éclatement de l'œuvre monolithique fait place à la fragmentation de plusieurs éléments disposés dans l'espace. Tous ces éléments interagissent entre eux amenant une lecture différente de l'œuvre tridimensionnelle.

511-S33-JO (054Dc) PA 511-S23-JO	Sculpture III	1-2-2	A
--	----------------------	--------------	----------

Dans ce dernier cours de sculpture, chacune ou chacun sera amené à exploiter plus en profondeur les fondements de sa pratique de création sculpturale. Les projets de création seront conçus à l'aide de textes et de maquettes servant de soutien à la recherche et à la concrétisation d'œuvres tridimensionnelles. L'étudiant ou l'étudiante développera au fur et à mesure sa pensée créatrice face à des projets qui impliquent des concepts de plus en plus élaborés, exploitant ainsi un monde formel plus fragmenté. Les contraintes techniques, et de matériaux, inhérentes à chaque projet, seront résolues tout au long du processus de création. L'étudiant ou l'étudiante exploitera simultanément les aspects visuels et iconographiques et, par ce cheminement d'artiste en devenir, il ou elle pourra s'initier aux notions sous-jacentes d'installation et de mise en espace dans l'œuvre contemporaine.

520-A13-JO (0545p, 0546p)	Histoire de l'art I : l'art ancien	2-1-2	A
--	---	--------------	----------

Ce cours introduit l'histoire de l'art depuis les origines de l'humanité jusqu'à la révolution industrielle par une présentation d'œuvres d'art déterminantes en peinture, sculpture et architecture. Cette sélection d'œuvres est dévoilée en ordre chronologique pour permettre aux étudiants et étudiantes de suivre l'évolution des périodes, d'identifier et de différencier leurs particularités stylistiques. Ainsi, pour chaque courant artistique à l'étude, nous analysons diverses composantes d'œuvres d'art significatives : leurs caractéristiques formelles et iconographiques, ainsi que leur contexte de création et leur contexte sociohistorique. Cette initiation à l'histoire de l'art vise également à développer une méthodologie de travail comprenant une démarche d'analyse, l'utilisation de ressources documentaires variées et l'introduction d'un vocabulaire propre au langage visuel et à l'histoire de l'art.

520-A23-JO (0545p, 0546p) PA 520-A13-JO	Histoire de l'art II : l'art moderne	2-1-2	H
---	---	--------------	----------

Ce deuxième cours d'histoire de l'art se concentre sur la modernité dans l'art, de son éclosion au XIXe siècle à son épanouissement qui prend fin à la moitié du XXe siècle. À travers l'étude d'œuvres d'art marquantes de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, du design et de la photographie, nous découvrons l'émergence et l'évolution des principaux courants de l'art moderne. Les étudiants et étudiantes se familiarisent avec les nouvelles esthétiques des avant-gardes artistiques en portant une attention particulière à leurs influences stylistiques, aux liens d'appartenance et aux oppositions conceptuelles. Tout au long de cette session, nous approfondissons la démarche méthodologique qui a été amorcée au premier cours. Entre autres, nous renforçons la capacité à analyser et décrire des œuvres, tout en distinguant différentes approches en histoire de l'art. Puis nous utilisons, d'une façon éthique et légale, des ressources documentaires variées et pertinentes dans le but d'effectuer des recherches et présenter les résultats avec une terminologie spécifique à l'histoire de l'art.

520-A33-JO (0544p) PA 520-A23-JO	Histoire de l'art III : l'art contemporain	2-1-2	A
--	---	--------------	----------

Dans ce troisième cours d'histoire de l'art, nous traitons de l'art contemporain au Québec, au Canada et à l'international depuis les années 60 jusqu'au début du 21e siècle. Ce cours est présenté sur une trame chronologique pour permettre de situer les grands courants artistiques et comprendre les phénomènes de rupture, d'opposition ou de continuité entre chacun d'eux. Ainsi, les étudiantes et étudiants pourront plus facilement observer la pluralité des modes d'expression contemporains, caractérisés par l'interdisciplinarité, la diversification des interventions et des matériaux. L'art contemporain invente des pratiques, explore de nouveaux territoires ou réinvente des formules déjà éprouvées. Ce cours vise à initier les étudiantes et étudiants à ce nouveau paradigme artistique dans le but de leur permettre de comprendre et d'apprécier l'art contemporain sous toutes ses formes.

L'art actuel est au cœur du programme de formation en arts visuels. Il influence et inspire la création et permet de comprendre le monde artistique dans lequel nous vivons. Que ce soit en classe, dans une exposition ou un atelier d'artiste, à l'intérieur de ce dernier cours d'histoire de l'art, nous analysons différentes œuvres et démarches artistiques de manière à ce que chacun puisse apprécier des nouveaux modes d'expression et des techniques plus complexes. Ainsi, en fin de parcours, l'étudiante ou l'étudiant pourra porter un regard critique sur sa propre démarche artistique et situer ses créations par rapport aux courants artistiques émergents. En plus d'étudier des pratiques actuelles venant d'ici et d'ailleurs, nous portons une attention au parcours artistique de leurs auteurs et les liens qu'elles et ils tissent avec leur contexte social et culturel. Ce cours permet donc de découvrir le marché de l'art québécois, canadien et international, en prenant connaissance du rôle et des devoirs de l'artiste d'aujourd'hui et de l'implication des institutions culturelles dans la production et la diffusion de l'art actuel.

LÉGENDE :

A-H	cours offert à l'automne et à l'hiver
A	cours offert à l'automne seulement
H	cours offert à l'hiver seulement

COMPÉTENCE exemple : (OOUuc)
c : Atteinte complète de l'objectif
p : Atteinte partielle de l'objectif

Préalables : CR : Corequis, PR : 50 %, et plus, PA : 60 % et plus

PONDÉRATION

3-2-1 → Nombre d'heures de travail à la maison

↓

└─→ Nombre de périodes de laboratoires ou de stage.

↓

Nombre de périodes théoriques en classe.