

Certificat en arts visuels - 4743

RESPONSABLE :

Gatineau

Madeleine Stratford

Responsable de programme d'études de premier cycle

Téléphone : 819 773-1830 poste 1830
Sans frais : 1 800 567-1283 poste 1830
Courriel : emi@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le certificat en arts visuels est conçu pour offrir une formation générale en arts visuels. Il permet d'initier l'étudiant à une démarche de création, tout en lui offrant une approche à la fois théorique et pratique. L'expérience des pratiques matérielles et technologiques lui permettra d'acquérir les aptitudes requises à l'élaboration de projets de création artistique. Dans un objectif de développement culturel, ce programme fournira à l'étudiant un espace de réflexion et de production personnelles.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement	Régime	Trimestres d'admission		
		Automne	Hiver	Été
Gatineau	TC	✓		
	TP	✓	✓	

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

DEC dans un domaine des arts: Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en formation préuniversitaire ou technique dans le domaine des arts, dans une discipline connexe ou l'équivalent.

DEC dans un domaine autre que les arts: Le candidat titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en formation préuniversitaire ou technique dans un domaine autre que celui des arts doit soumettre un portfolio adapté aux exigences de la majeure.

Les candidats admissibles sur présentation d'un portfolio doivent respecter les normes suivantes :

Le portfolio doit comporter 10 éléments en lien avec la discipline du programme sélectionné. Les éléments présentés peuvent être des recherches personnelles, des réalisations ou des travaux académiques, tels que : images d'œuvres, images de dessins, vidéos, productions multimédias, concepts de design graphique, etc. Ces travaux peuvent être présentés soit par un portfolio matériel (cartable) ou par fichiers numériques. Pour un dépôt sous forme numérique, nous acceptons les fichiers PDF optimisés en taille réduite (MAXIMUM 20 MO pour un fichier qui rassemble les documents présentés), le fichiers JPG (maximum 5 MO par fichier). Ces fichiers numériques peuvent être transmis par clé USB ou par courriel. Aucun CD ou DVD ne sera accepté. Dans tous les cas, veuillez vérifier que vos liens et fichiers sont fonctionnels.

Les éléments doivent être respectivement identifiés, numérotés et accompagnés d'une fiche descriptive en fichier Word (titres, techniques, dimensions, années). Les portfolios seront retournés après l'étude des demandes d'admission.

Base études universitaires

Avoir réussi dix (10) cours de niveau universitaire, soit 30 crédits, au moment du dépôt de la demande d'admission.
Le candidat ayant étudié dans un domaine autre que celui des arts doit présenter un portfolio adapté aux exigences du programme.

Les candidats admissibles sur présentation d'un portfolio doivent respecter les normes suivantes :

Le portfolio doit comporter 10 éléments en lien avec la discipline du programme sélectionné. Les éléments présentés peuvent être des recherches personnelles,

des réalisations ou des travaux académiques, tels que : images d'œuvres, images de dessins, vidéos, productions multimédias, concepts de design graphique, etc. Ces travaux peuvent être présentés soit par un portfolio matériel (cartable) ou par fichiers numériques. Pour un dépôt sous forme numérique, nous acceptons les fichiers PDF optimisés en taille réduite (MAXIMUM 20 MO pour un fichier qui rassemble les documents présentés), le fichiers JPG (maximum 5 MO par fichier). Ces fichiers numériques peuvent être transmis par clé USB ou par courriel. Aucun CD ou DVD ne sera accepté. Dans tous les cas, veuillez vérifier que vos liens et fichiers sont fonctionnels.

Les éléments doivent être respectivement identifiés, numérotés et accompagnés d'une fiche descriptive en fichier Word (titres, techniques, dimensions, années). Les portfolios seront retournés après l'étude des demandes d'admission.

Base adulte

Être âgé d'au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir acquis une expérience dans le domaine du programme, soutenue par un curriculum vitae détaillé et un portfolio adapté aux exigences de ce dernier.

Les candidats admissibles sur présentation d'un portfolio doivent respecter les normes suivantes :

Le portfolio doit comporter 10 éléments en lien avec la discipline du programme sélectionné. Les éléments présentés peuvent être des recherches personnelles, des réalisations ou des travaux académiques, tels que : images d'œuvres, images de dessins, vidéos, productions multimédias, concepts de design graphique, etc. Ces travaux peuvent être présentés soit par un portfolio matériel (cartable) ou par fichiers numériques. Pour un dépôt sous forme numérique, nous acceptons les fichiers PDF optimisés en taille réduite (MAXIMUM 20 MO pour un fichier qui rassemble les documents présentés), le fichiers JPG (maximum 5 MO par fichier). Ces fichiers numériques peuvent être transmis par clé USB ou par courriel. Aucun CD ou DVD ne sera accepté. Dans tous les cas, veuillez vérifier que vos liens et fichiers sont fonctionnels.

Les éléments doivent être respectivement identifiés, numérotés et accompagnés d'une fiche descriptive en fichier Word (titres, techniques, dimensions, années). Les portfolios seront retournés après l'étude des demandes d'admission.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1 - AUTOMNE

ARI1003	Dessin d'observation
ARI1033	Logiciels graphiques
ARV1133	Atelier de peinture
ARV1323	Enjeux des arts au XXe siècle
ARV1273	Atelier exploratoire en installation
ou ARV1203	Art public et performance

Trimestre 2 - HIVER

ARV1143	Approche sculpturale
ARI1183	Langage photographique
ARI1143	Art actuel
	2 cours optionnels (voir liste des cours plus bas)

Cours optionnels

Deux cours (6 crédits) parmi les suivants:

ARI1243	Mots et images
ARP1133	Sujet choisi en arts visuels
ARP1673	Sérogaphie
ARP2033	Sujets choisis en arts
ARV1163	Dessin: exploration avancée (ARI1003)
ARV1263	Atelier exploratoire 2D, 3D
ARV1303	Peinture: exploration avancée (ARV1133)

ARI1003**Dessin d'observation**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure : de figurer des objets et le corps humain, en noir et blanc, en proportion et en volume dans l'espace; d'explorer des variations de traitement et de développer une écriture expressive.

Contenu : Expérimentation du dessin par la ligne contour, par la masse et par un gestuel linéaire. Étude et réalisation de nuances de gris par différents procédés : hachures, estompages, lavis, etc. Compréhension et application des règles de base de la visée. Étude et application des techniques de repérages pour établir les proportions en dessin. Étude et exploration des vecteurs du format et de l'image. Élaboration de dessins comportant des éléments formels dans un lieu déterminé (spécifique).

ARI1033**Logiciels graphiques**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis une autonomie dans l'utilisation et la gestion des procédés électroniques. Il sera en mesure d'utiliser les logiciels destinés au traitement et à la transformation de l'image ainsi qu'à l'édition numérique. Il sera apte à comprendre les incidences et les propriétés de l'image vectorielle et matricielle tout en cernant les différentes problématiques liées à la création assistée par ordinateur. Ainsi, il aura développé la capacité d'établir une stratégie de production numérique et les habilités nécessaires afin de mener à terme dans des projets de complexité élémentaire.

Contenu : Exploration du système d'exploitation. Introduction aux logiciels favorisés pour la création d'images 2D numériques et aux logiciels d'édition. Présentation et initiation au mode d'utilisation de certains périphériques d'entrée et de sortie. Contexte, usage et sauvegarde des différents types de fichiers. Saisie des équations de résolution et de proportion versus la qualité de l'image. Caractéristiques, possibilités et contraintes des logiciels en fonction d'un projet donné; relations entre ceux-ci au sein de la chaîne de production.

ARI1143**Art actuel**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis une connaissance des pratiques actuelles en arts visuels. Il sera en mesure de situer la critique du modernisme et le renouvellement qu'elle a institué à propos des problématiques devenues centrales dans l'art actuel : notamment, celles de l'auteur, de l'objet, du lieu et de la réception. Il pourra positionner sa pratique créative en regard des axes de développement actuels.

Contenu : Présentation et analyse des principaux mouvements et artistes. Étude des pratiques artistiques actuelles : peinture, sculpture, installation,

performance, vidéo, photo, nouvelle figuration, arts médiatiques, etc. Approches et notions que ces pratiques initient : approches interdisciplinaires, relationnelles, indisciplinaires, notion d'événement. Initiation à l'histoire de l'art public.

ARI1183**Langage photographique**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de comprendre et d'appliquer les différentes phases du processus photographique, de la conception à la mise en forme par tirage argentique ou numérique; d'être plus autonome dans la création; d'utiliser les outils optico-mécanico-chimiques et optico-numériques de prise de vues photographiques appropriés à la réalisation et à la diffusion d'œuvres photographiques; de comprendre le contexte historique et esthétique de la pratique contemporaine de la photographie; de développer une réflexion critique autour des caractéristiques formelles et conceptuelles reliées à la photographie.

Contenu : Familiarisation avec les outils : caméra argentique et numérique, éclairage, vitesse d'obturation, profondeur de champ, composition, cadrage, etc. Initiation à divers genres photographiques : paysages, natures mortes, portrait, reportage, etc. Réalisation de projets photographiques d'exposition, de documentation ou d'édition. Sensibilisation au potentiel esthétique lié à l'éclairage (quantité, qualité, couleur, direction) et aux effets combinés des divers traitements, analogiques et numériques, de la photographie. Familiarisation avec l'histoire de la photographie. Initiation aux différentes pratiques photographiques actuelles.

ARI1243**Mots et images**

Objectifs : Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de créer des propositions graphiques qui visent à aller au-delà de la limite purement fonctionnelle de la communication visuelle en problématisant la relation entre fonction et expression.

Contenu : Cours d'atelier interdisciplinaire orienté sur l'exploration et l'approfondissement des stratégies d'assemblage du texte et de l'image mises en œuvre dans la communication visuelle et visant à générer des espaces poétiques et susciter des affects. Analyse de pratiques historiques et contemporaines.

ARP1133**Sujet choisi en arts visuels**

Objectifs : Permettre à l'étudiant de se familiariser avec des sujets d'intérêts dans les domaines des arts visuels. Sélection d'un ou de plusieurs sujets d'intérêt dans ces domaines.

Contenu :**ARP1673****Sérigraphie**

Objectifs : Permettre à l'étudiant l'apprentissage des techniques spécifiques à la sérigraphie. Favoriser le développement de sa perception visuelle et de sa compréhension de l'image graphique. Élaborer le principe de séparation des couleurs. L'initier à l'approche contemporaine en sérigraphie et orienter sa pensée créatrice vers le multiple.

Contenu : Introduction aux différentes techniques de la sérigraphie. Exploration des méthodes de clichage: pochoir, dessin direct avec crayons gras, réserve, liquide lithographique, film de découpe, film photographique et encre latex. Expérimentation privilégiée de la couleur dans son opacité et sa transparence.

ARP2033**Sujets choisis en arts**

Objectifs : Permettre à l'étudiant de se familiariser avec des sujets d'intérêts dans les domaines des arts visuels, de la bande dessinée et du design graphique. Sélection d'un ou de plusieurs sujets d'intérêt dans ces domaines.

Contenu : Aucun de défini

ARV1133**Atelier de peinture**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de connaître et d'explorer la spécificité de la peinture comme médium d'expression en arts visuels; de comprendre et d'appliquer matière et couleur dans un certain ordre sur une surface; d'identifier un projet d'artiste en peinture qui sera l'amorce d'une pratique personnelle.

Contenu : Étude et compréhension des matériaux et des procédés techniques en peinture : les supports, les liants, les médiums, les manières. Étude et exploration des rapports entre la matérialité et l'aspect formel du tableau par l'utilisation de différents matériaux (traditionnels, naturels, industriels, etc.) ainsi que par la variation des procédés (essuyage, grattage, collage, impression, transfert, etc.) Étude et exploration de la couleur, par juxtaposition et par superposition, selon ses différentes variables : la valeur, la teinte, la matière, la saturation et la luminosité. Étude et exploration de la trace, l'empreinte comme geste graphique ou comme intégration du réel dans l'image. Expérimentation sur l'inclusion de composantes hybrides appartenant à la photographie, à la sculpture ou à l'objet réel (naturel ou industriel) en peinture. Expérimentation du processus de la série, par la répétition et par la variation des éléments, comme modèle qui favorise l'exploration d'une thématique en peinture. Étude et analyse des composantes visuelles d'un projet pictural : unité, nature et opération.

ARV1143**Approche sculpturale**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure d'amorcer une réflexion critique autour des caractéristiques formelles et

conceptuelles reliées à la sculpture actuelle; de connaître et d'explorer la spécificité de la sculpture comme médium d'expression; d'initier une recherche spéculative en sculpture à travers la transformation des idées, des formes et des matières; de travailler et de résoudre des problèmes d'application et d'adaptation technique en sculpture; d'identifier et d'amorcer un projet d'artiste en sculpture.

Contenu : Développement d'une habileté à reconnaître, apprécier, travailler et coordonner les propriétés physiques et le potentiel expressif de différents types de matières en sculpture. Exploration de procédés techniques : moulage, assemblage, soustraction, addition. Développement d'une habileté à organiser avec cohérence l'interaction des tensions visuelles et matérielles opérant dans le construit sculptural autonome : masse, volume, structure, surface, équilibre, tension visuelle, gravité, échelle. Intégration de l'esquisse, de la maquette dans l'exploration et le développement d'une proposition. Initiation à la lecture d'une œuvre et compréhension de la construction des effets de sens dans une œuvre.

ARV1163**Dessin: exploration avancée**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure : de connaître et d'explorer la spécificité du dessin comme médium d'expression autonome; d'identifier et de développer un projet d'artiste qui sera l'expression de la recherche d'un propos pictural défini et personnel.

Contenu : Réflexion sur la spécificité du dessin comme médium d'investigation et d'expression. Compréhension et application des implications de la matière du support, des matériaux nobles ou bruts, des techniques mixtes et de la dimension du format. Étude et exploration sur la rupture de l'espace par le collage. Étude et exploration du gestuel et de la transcription du mouvement. Étude et exploration de la trace, de l'empreinte comme geste graphique ou comme intégration du réel dans l'image. Expérimentation sur l'inclusion de composantes hybrides appartenant à la photographie, à la sculpture ou à l'objet réel (naturel ou industriel) en dessin. Expérimentation du processus de la série, par la répétition et par la variation des éléments, comme modèle qui favorise l'exploration d'une thématique.

ARV1203**Art public et performance**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis des connaissances liées au contexte historique et esthétique de la pratique contemporaine de l'art public et de la performance. Il sera en mesure de développer une réflexion critique autour des caractéristiques formelles et conceptuelles reliées à ces deux types de pratique artistique; il pourra, à la fin de ce cours théorique, appliquer ses connaissances dans

l'élaboration d'un projet d'artiste en art public ou en performance.

Contenu : Introduction aux différentes pratiques artistiques regroupées sous l'appellation « art public » (pratiques performatives, pratiques éphémères et œuvres permanentes) et à leur histoire. Initiation aux relations entre les artistes et les autres professionnels qui collaborent à une réalisation d'art public. Familiarisation avec les politiques publiques. Identification des fonctions de l'art public et de ses justifications. Familiarisation avec les débats sur la notion d'espace public dans le contexte de l'art contemporain. Introduction à l'histoire des pratiques performatives. Identification des liens établis avec différents champs disciplinaires. Étude des composantes de l'acte performatif : le corps, la voix, l'espace, le mouvement, l'intersubjectivité, l'interactivité. Compréhension du corps actant : notions de mise en acte, de mise en scène et de théâtralité. Expérimentation des interactions entre le corps, l'espace, le temps, la lumière, l'objet, le texte, la technologie, le public. Exploration et compréhension de la fonction du regardeur.

ARV1263

Atelier exploratoire 2D, 3D

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura identifié son champ d'exploration privilégié. Il aura entrepris les étapes de concrétisation d'un projet : recherches préalables, élaboration, planification et réalisation. Il sera apte à reconnaître les éléments propres à sa démarche artistique et à favoriser les choix de matériaux, de médiums et de procédés adéquats. L'étudiant devra développer une réflexion critique sur la pertinence des différents champs artistiques explorés.

Contenu : Exploration et réalisation d'un corpus traitant d'une problématique picturale, sculpturale ou numérique. Matérialisation de deux projets traitant d'une même thématique dans des champs différents. Étude et analyse du processus de création individuel. Compréhension et application d'une éthique de travail : méthodes de recherche, autodiscipline et autonomie. Relations entre forme, contenu, matière et problématique.

ARV1273

Atelier exploratoire en installation

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant se sera familiarisé avec les problématiques spécifiques soulevées par les notions de spatialisation et de temporalité liées à la pratique contemporaine de l'installation et de l'in situ. Il aura entrepris les étapes de concrétisation d'un projet installatif : recherches préalables, élaboration, planification et réalisation. Il sera apte à reconnaître les éléments propres à sa démarche artistique et à favoriser les choix de matériaux, de médiums et de procédés adéquats. L'étudiant devra développer une réflexion critique sur la pertinence de son approche installative.

Contenu : Exploration et réalisation d'un corpus traitant d'une problématique

installative picturale, sculpturale, numérique, vidéographique ou performative, au choix de l'étudiant. Expérimentation de différentes pratiques de construction et de matérialisation de l'espace. Étude et analyse du processus de création individuel. Compréhension et application d'une éthique de travail : méthodes de recherche, autodiscipline et autonomie. Relation entre forme, contenu, matière et problématique. Les discussions lors de la présentation des projets permettent l'étude des divers modes d'expression dans leurs possibilités propre et dans leurs limites particulières.

ARV1303

Peinture: exploration avancée

Objectifs : Au terme de cette activité l'étudiant-e sera en mesure de déterminer les moyens de sa pratique picturale. De construire l'espace du tableau par l'utilisation des différents variables de la couleur : la teinte, la tonalité, la saturation et la luminosité. D'établir des liens entre les manières d'appliquer la peinture et leurs effets sur l'expérience de perception. De développer une réflexion sur les éléments constitutifs de sa pratique et d'en dégager les notions théoriques.

Contenu : Exploration et réalisation d'un corpus traitant d'une problématique picturale. Étude et exploration en profondeur du médium pictural choisi : maîtrise des manières de peindre et pertinence des traitements. Expérimentation des notions qui définissent la composition d'un espace pictural : la surface, la profondeur, la fragmentation, la juxtaposition, la superposition, le plein, le vide, l'interstice. Expérimentation de différents modes d'application de la peinture et de leurs effets : coulure, giclure, lavis, empatement. Compréhension et application d'une éthique de travail : méthodes de recherche, processus de création, autodiscipline et autonomie. Intégration de problématiques implicites à la notion d'objet : la matière, le relief, le châssis, le cadre, la disposition du tableau dans l'espace. Étude des pratiques actuelles de la peinture et de ses stratégies : la répétition, la transgression et l'hybridité

ARV1323

Enjeux des arts au XXe siècle

Objectifs : Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure d'identifier les principaux enjeux des productions artistiques du XXe siècle dans une perspective historique. Les arts visuels y seront conjugués à des pratiques disciplinaires telles que l'architecture, la bande dessinée, le cinéma, la danse, le design, la littérature, la musique, le théâtre en relation à une chronologie d'événements sociopolitiques nationaux et internationaux.

Contenu : Analyse des enjeux (esthétiques, sociopolitiques, économiques) présents au sein d'un corpus multidisciplinaire d'œuvres, d'expositions et de publications du XXe siècle. Seront notamment à l'étude : les premières avant-gardes, le Bauhaus,

l'art minimal, le Pop art, Fluxus, l'art conceptuel, la Picture Generation, les pratiques contextuelles et la critique institutionnelle, en lien avec les conflits armés, le développement des technologies de communication, la mondialisation et la globalisation des marchés.