
Mineure en arts visuels - 8743

RESPONSABLE :

S/O

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

La mineure en arts visuels vise à élargir et enrichir le champ des expériences créatives. Elle permet aux étudiants de compléter leur formation en s'initiant aux pratiques contemporaines en arts visuels. L'étudiant sera initié au dessin de création, à la peinture, à la sculpture, au métissage de l'image et pourra, par la suite, aborder les différents aspects de la création artistique, de la première idée à l'exposition d'un corpus d'oeuvres. Il développera une démarche artistique personnelle tenant compte de la spécificité de sa majeure.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Il n'y a pas d'admission directement dans cette mineure. Pour connaître les conditions d'admission, veuillez consulter la Majeure choisie.

Base expérience

Il n'y a pas d'admission directement dans cette mineure. Pour connaître les conditions d'admission, veuillez consulter la Majeure choisie.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1 - AUTOMNE

ARV1133 Atelier de peinture

Trimestre 2 - HIVER

ARV1143 Approche sculpturale

Trimestre 3 - AUTOMNE

ARV1273 Atelier exploratoire en installation

ou ARV1203 Art public et performance

1 cours optionnel (voir liste des cours plus bas)

Trimestre 4 - HIVER

ARI1183 Langage photographique

ARV1163 Dessin: exploration avancée (ARI1003)

Trimestre 5 - AUTOMNE

ARV1323 Enjeux des arts au XXe siècle

ARV1153 Métissage numérique et matériel (ARI1033)

ou ARI1203 Image en mouvement (ARI1033)

Trimestre 6 - HIVER

ARV1263 Atelier exploratoire 2D, 3D

1 cours optionnel (voir liste des cours plus bas)

Cours optionnels

2 cours (6 crédits) parmi les suivants :

ARI1043 Image et société

ARV1303 Peinture: exploration avancée (ARV1133)

ARP1133 Sujet choisi en arts visuels

ARP2033 Sujets choisis en arts

ARI1243 Mots et images

ARI1143 Art actuel

ARI1023 Sémiotique de l'image

ARP1673 Sérigraphie

ARI1023**Sémiotique de l'image**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de connaître les éléments fondamentaux du langage visuel; de comprendre les différents systèmes de signes qui participent à l'élaboration du sens de l'image; et d'articuler et de manipuler les concepts clés en sémiotique de l'image. Il sera également en mesure de situer l'image en tenant compte du contexte communicationnel dans lequel elle s'insère et trouve son efficacité spécifique; et de développer une perspective critique à l'égard des images et de leurs stratégies formelles, discursives et narratives.

Contenu : Étude des composantes de l'image. Étude de l'image fixe, puis séquentielle, narrative et cinétique. Étude de différentes formes de communications reliées à l'image : imprimés, publicités, supports audio-visuels et informatiques (médiats). Compréhension et application des outils descriptifs, analytiques et méthodologiques pour l'examen sémiotique de l'image fixe et les suites d'images séquentielles, narratives et cinétiques.

ARI1043**Image et société**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant sera en mesure de porter un regard critique sur la création, la diffusion, la réception et les usages de l'image; de développer une réflexion sur les rôles et responsabilités des créateurs d'images; de comprendre les enjeux, historiques et contemporains, de l'image mise en relation avec les sociétés, leurs us et coutumes ainsi que leurs attitudes envers le champ visuel.

Contenu : Survol de la réception historique des images : son évolution et ses développements. Étude des différents usages et fonctions de l'image : publicitaire, propagandiste, religieuse, etc. Étude des grands débats autour de la réception et du rôle social des images.

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.

ARI1203**Image en mouvement**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis une autonomie dans l'utilisation des outils appropriés à la réalisation et à la diffusion de créations d'images en mouvement. Il aura acquis des connaissances liées au contexte historique et esthétique de la pratique contemporaine de l'art de l'image en mouvement. Il sera en mesure de développer une réflexion critique autour des caractéristiques formelles et conceptuelles qui découlent des rapports spatiotemporels entre l'image et le son. Il sera conscient des enjeux artistiques, esthétiques et historiques liés à la pratique contemporaine de l'art de l'image en mouvement. Il développera un projet d'artiste lié à l'image en mouvement.

Contenu : Expérimentation de la vidéo et du son comme matière et forme d'expression. Apprentissage des techniques et diverses formes d'écriture (vidéo, animation, compositing) propres à l'image en mouvement et au son. Expérimentation des étapes de réalisation en art d'images en mouvement (tournage, captation de l'image et du son, montage numérique). Expérimentation des rapports espace-temps et causalité entre l'image en mouvement et le son. Réalisation d'une création vidéo depuis sa conception jusqu'à sa présentation à partir du travail de l'image et du son (au

tournage et au montage), en mettant en relation les divers modes narratifs, poétiques et non-narratifs. Réflexions critiques et historiques liées à la pratique contemporaine de l'art de l'image en mouvement. Familiarisation avec les productions actuelles en art de l'image en mouvement.

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 autographique 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.

ARV1153**Méssage numérique et matériel**

Objectifs : Au terme de cette activité, l'étudiant aura acquis une autonomie dans la création et la réalisation

d'œuvres mélangées et sérielles. Il sera en mesure de mettre en relation plusieurs médias tels la photographie, l'infographie, le dessin, la peinture. Il sera initié à un processus d'exploration qui utilise l'interaction entre le travail traditionnel et le traitement numérique. Il sera initié à la création de travaux grand format. Ce cours est essentiellement un atelier pratique ayant pour but d'engager une démarche de recherche-création impliquant une multidisciplinarité. L'étudiant sera en mesure d'amorcer une réflexion critique autour des caractéristiques formelles et conceptuelles reliées au mélangement de l'image.

Contenu : Développement de l'expression d'un signifiant visuel par des mises en rapport entre différentes composantes : forme, traitement et médiums. Expérimentation et développement d'un processus d'écoute, d'analyse, de critique et de rétroaction dans le travail de création. Compréhension des données théoriques et pratiques concernant les éléments fondamentaux de la composition d'une image en art contemporain. Prise de conscience des différentes étapes du processus de création. Exploration des caractéristiques de divers types de traitements visuels et développement d'une perspective critique sur leurs combinaisons et permutations.

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 autographique 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, empâtement. 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'évènements 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.