

Arts Plastiques

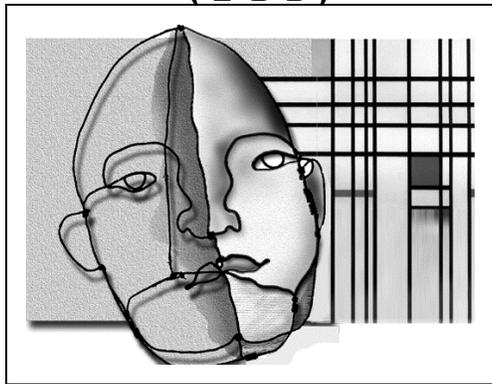
510.A0

COURS DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE

Langage Visuel

510-121-CH

(2-1-1)

Collège 1

Session Automne 2002

Professeur : Lise Gauthier

Local : A-1008.2

Téléphone : 549-9520, poste 444

Courriel : lgauthie@cegep-chicoutimi.qc.ca

Durée : 45 périodes

**CÉGEP
DE
CHICOUTIMI**

NOTE PRÉLIMINAIRE

La personne qui se destine à une carrière artistique quelque soit le champ de spécialisation, sera appelée dans sa fonction de travail à concevoir, produire et diffuser visuellement des œuvres. Le caractère insécurisant inhérent à la création, commande des apprentissages de base gradués et transférables, tels que le langage plastique, le langage des techniques et des matériaux, les modes d'organisation, les méthodologies de recherche et d'analyse, le processus de création et la communication orale et écrite.

Le cours *Langage visuel* s'inscrit dans l'axe technique de la formation et répond au but général du programme *Intégrer les éléments du langage visuel dans une production*. Premier d'une séquence de deux cours, le cours *Langage visuel* a pour but de rendre l'étudiant compétent à caractériser les éléments du langage visuel par la réalisation de travaux en deux et en trois dimensions en atelier.

Placée en première session, cette compétence générale constitue une des bases sur laquelle reposera l'acquisition de toutes les compétences particulières du programme dans lesquelles elle sera réinvestie. Elle revêt alors un caractère essentiel et devient préalable à toutes ces compétences.

Plus précisément, cette compétence vise à préparer l'étudiant à:

- distinguer les éléments du langage visuel ;
- analyser les relations spatiales et les modes d'organisation relatifs aux éléments des images bidimensionnelles et tridimensionnelles.

C'est à la fois une approche analytique et globale des qualités visuelles de l'espace, de la forme, de la matière, de la couleur et des modes d'organisation de celles-ci, qui sera ici privilégiée. Les exercices et les rendus en deux comme en trois dimensions, axés sur l'identification, la reproduction et l'utilisation des qualités visuelles, permettront par la variété et le nombre, de même que le journal d'atelier, de multiplier les occasions d'appréhender le langage plastique et ainsi ancrer les savoirs qui y sont reliés. Dans ce cours, les savoirs-faire sont au service des savoirs.

De plus, ce cours permet l'acquisition d'habiletés intellectuelles et de techniques d'étude efficaces et transférables qui concourront à former des individus plus autonomes et responsables et ce, en conformité avec le Projet éducatif institutionnel.

Sur le plan des attitudes, ce cours a pour but de développer l'ouverture d'esprit, le respect de soi, des autres et du bien collectif, le sens des responsabilités et le sens de l'organisation.

Afin de favoriser l'intégration des apprentissages, les séquences du cours ont été construites de manière à alterner l'acquisition de connaissances théoriques et leur mise en pratique. Dans cet esprit, un lien étroit est établi avec le cours de *Techniques et matériaux*. De plus, la matière est cumulative et préalable à l'assimilation des parties subséquentes, assurant ainsi un meilleur ancrage du nouveau contenu.

La stratégie d'enseignement adoptée vise à favoriser la participation active des étudiants tout au long du processus d'apprentissage. Le choix varié des activités d'apprentissage tient compte du style de l'apprenant. Également, l'étudiant aura la chance de se situer par rapport à l'acquisition de ses connaissances par des évaluations formatives fréquentes et continues.

Des tâches d'études seront proposées afin d'approfondir les connaissances, préparer le cours suivant ou préparer un examen. Des techniques d'étude et d'apprentissage seront enseignées pour faciliter la réalisation de ces tâches. Ce travail personnel, s'il est accompli de façon régulière et consciencieuse, assure l'élève de la réussite de ce cours.

Devis ministériel

CODE : 0164

Objectif	Standard
<p>Énoncé de la compétence</p> <p>Caractériser les éléments du langage visuel.</p> <p>Éléments de la compétence</p> <p>1. Distinguer les éléments du langage visuel.</p> <p>2. Analyser les relations spatiales et les modes d'organisation relatifs aux éléments des images bidimensionnelles et tridimensionnelles.</p> <p>3. Reconnaître les possibilités d'exploitation des éléments du langage visuel dans la création d'une œuvre.</p>	<p>Contexte de réalisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • À l'occasion de la réalisation de travaux en deux et en trois dimensions en atelier. • À l'occasion d'une présentation individuelle orale ou écrite. • À l'aide de matériel artistique. • À l'aide des outils et de l'équipement appropriés. • À l'aide de références écrites et visuelles. <p>Critères de performance</p> <p>1.1 Différenciation des qualités visuelles reliées à l'espace, à la forme, à la matière et à la couleur.</p> <p>1.2 Association des différentes qualités visuelles reliées à l'espace, à la forme, à la matière et à la couleur.</p> <p>1.3 Emploi d'une terminologie descriptive.</p> <p>1.4 Application appropriée des éléments du langage visuel à une problématique donnée.</p> <p>2.1 Appréciation juste des particularités des espaces en deux et en trois dimensions.</p> <p>2.2 Distinction efficace de différents types de relations spatiales.</p> <p>2.3 Emploi d'un mode d'organisation approprié pour traduire une idée ou un concept.</p> <p>3.1 Exploration de différentes approches créatives.</p> <p>3.2 Exploitation des qualités intrinsèques des matériaux et des supports en deux et en trois dimensions.</p> <p>3.3 Application appropriée d'un procédé de recherche d'idées</p> <p>3.4 Emploi judicieux de références écrites et visuelles.</p>

* Les éléments en caractères **gras** sont ceux traités dans ce cours.

SCHEMA INTEGRATEUR DES CONNAISSANCES

ARTS PLASTIQUES

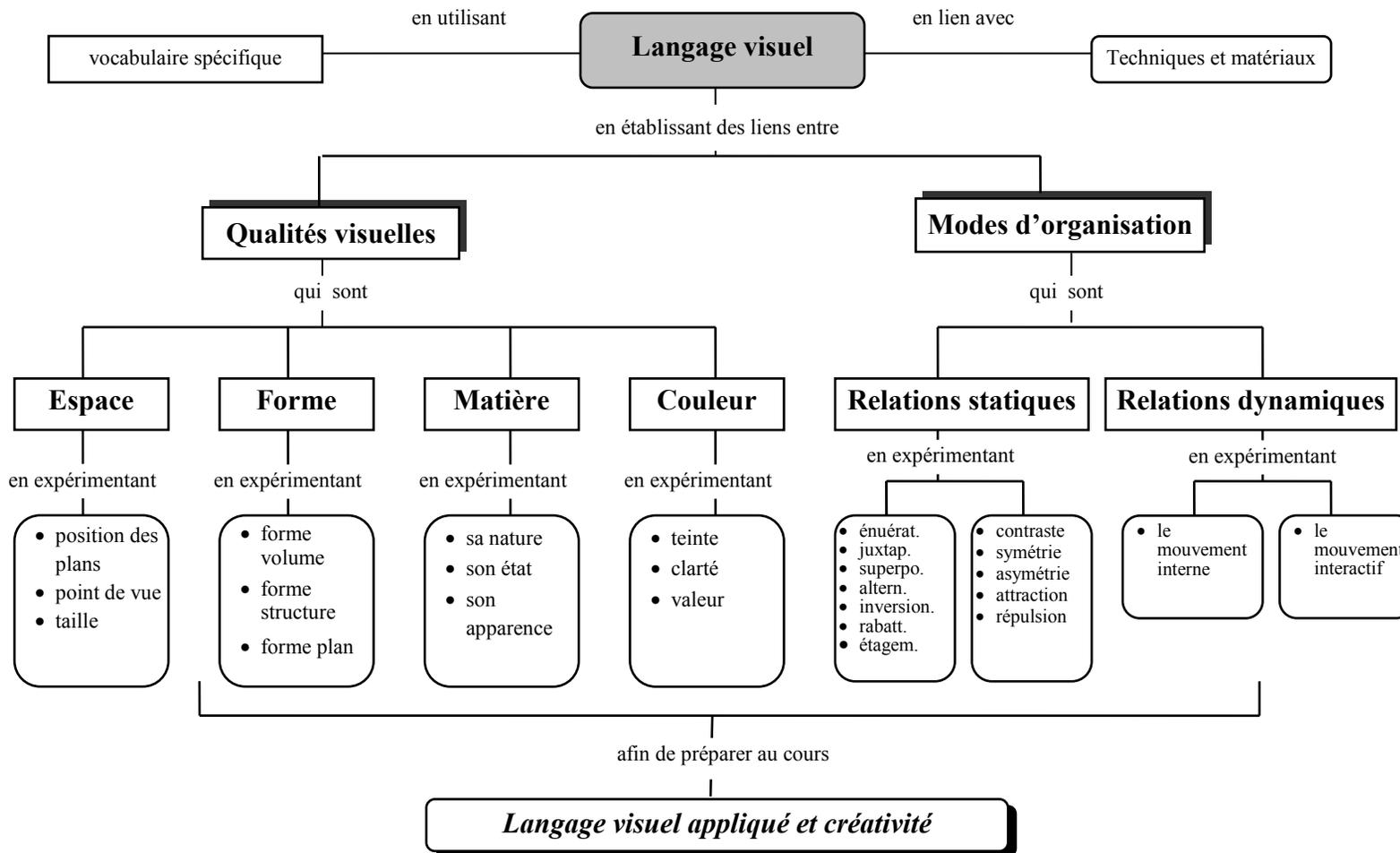
TITRE DU COURS : Langage Visuel

Durée : 45 heures

OBJECTIF DU COURS : Établir de liens entre les qualités visuelles et les modes d'organisation

Habilités intellectuelles

- Collecte de l'information
- Analyse
- Mémorisation
- Évaluation
- Organisation

Techniques d'étude et d'apprentissage

- Croquis
- Esquisse
- Exercice
- Rendu
- Journal d'atelier
- Dossier image
- Protocole d'atelier
- Gestion du temps
- Gestion du stress
- Mémorisation

Valeurs* et attitudes

- Ouverture d'esprit
- Sens de l'organisation
- Sens des responsabilités
- Respect de soi, des autres et du bien collectif
- Autonomie

VUE SYNOPTIQUE

TITRE DU COURS : Langage visuel

Durée: 45 heures

Semaine	Objectif terminal (Situation problème)	Contenu (concepts et méthodes)	Stratégie d'évaluation (type, fréquence, moyens, tâches et pondération)	Durée
1 2 3 4 5	1. Mettre en relation les qualités visuelles d'espace et les modes d'organisation.	<ul style="list-style-type: none"> Situer le cours dans le programme. Généralités sur l'espace Caractérisation de l'espace en 2 et en 3 dimensions: <ul style="list-style-type: none"> position des plans les points de vue la taille Terminologie spécifique Application d'une procédure pour réaliser un dossier image Application d'une procédure d'utilisation d'un journal d'atelier Caractérisation de l'organisation de l'espace: <ul style="list-style-type: none"> Par les relations statiques : <ul style="list-style-type: none"> Contraste de position Contraste de point de vue Contraste de taille Mettre en relation l'espace et son organisation <ul style="list-style-type: none"> Par les relations dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> Le rythme Le mouvement 	<p>Évaluation formative</p> <ul style="list-style-type: none"> Repérer les caractéristiques spécifiques aux qualités d'espace <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage par le dossier image Reproduire les caractéristiques spécifiques aux qualités d'espace <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage par le journal d'atelier Expérimenter les caractéristiques des relations statiques et dynamiques à partir de l'espace réel et virtuel <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage par le dossier image <p>Évaluation sommative</p> <p>Examen pratique: /15</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre en relation les qualités visuelles de l'espace et les modes d'organisation par la réalisation d'un damier qui servira de point de départ pour la réalisation d'une œuvre en techniques et matériaux. <p>Examen théorique: /10</p> <ul style="list-style-type: none"> Réaliser un portfolio d'images sur les qualités de l'espace. 	14 heures
6 7 8	2. Mettre en relation les qualités visuelles de forme et les modes d'organisation.	<ul style="list-style-type: none"> Généralités sur la forme Caractérisation de la forme en 2D et en 3D <ul style="list-style-type: none"> processus de formation forme volume forme plan forme structure aspect externe de la forme Terminologie spécifique 	<p>Évaluation formative</p> <ul style="list-style-type: none"> Repérer les caractéristiques spécifiques aux qualités de forme <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage, l'assemblage par le dossier image Reproduire les caractéristiques spécifiques aux qualités de forme <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage, l'assemblage par le journal d'atelier 	9 heures

Semaine	Objectif terminal (Situation problème)	Contenu (concepts et méthodes)	Stratégie d'évaluation (type, fréquence, moyens, tâches et pondération)	Durée
		<ul style="list-style-type: none"> Caractérisation de l'organisation de la forme: <ul style="list-style-type: none"> Par les relations statiques : <ul style="list-style-type: none"> Contraste de forme Contraste de position Contraste de point de vue Contraste de taille Mettre en relation la forme et son organisation dans l'espace: <ul style="list-style-type: none"> Par les relation dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> Le rythme Le mouvement 	<ul style="list-style-type: none"> Expérimenter les caractéristiques des relations statiques et dynamiques à partir de la forme <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage, l'assemblage par le dossier image <p><i>Évaluation sommative</i> Examen pratique: /15 Mettre en relation les qualités visuelles de forme et les modes d'organisation par la réalisation d'une forme (format maquette) qui servira de point de départ pour la réalisation d'une œuvre dans le cours de <i>Techniques et matériaux</i>.</p>	
9 10 11	3. Mettre en relation les qualités visuelles de la matière et les modes d'organisation.	<ul style="list-style-type: none"> Généralités sur la matière Caractérisation de la matière en 2D et en 3D <ul style="list-style-type: none"> sa nature son état son apparence Terminologie spécifique Caractérisation de l'organisation de la matière <ul style="list-style-type: none"> Par les relations statiques : <ul style="list-style-type: none"> Contraste de matière Contraste de matériaux Contraste de texture Mettre en relation la matière et son organisation dans l'espace <ul style="list-style-type: none"> Par les relation dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> Le rythme Le mouvement 	<p><i>Évaluation formative</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Repérer les caractéristiques spécifiques aux qualités de matière <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage, l'assemblage par le dossier image Reproduire les caractéristiques spécifiques aux qualités de matière <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage, l'assemblage par le journal d'atelier Expérimenter les caractéristiques des relations statiques et dynamiques à partir de la matière <ul style="list-style-type: none"> par le dessin, le modelage, l'assemblage par le dossier image <p><i>Évaluation sommative</i> Examen pratique: /10 <ul style="list-style-type: none"> Mettre en relation les qualités visuelles de matière et les modes d'organisation par la réalisation d'un revêtement transférable dans une oeuvre réalisée dans le cours de <i>Techniques et matériaux</i>. Examen théorique: /10 <ul style="list-style-type: none"> Réaliser un portfolio d'images sur les qualités de la matière . </p>	9 heures

Semaine	Objectif terminal (Situation problème)	Contenu (concepts et méthodes)	Stratégie d'évaluation (type, fréquence, moyens, tâches et pondération)	Durée
12 13	4 Mettre en relation les qualités visuelles de la couleur et les modes d'organisation	<ul style="list-style-type: none"> • Généralités sur la couleur • Caractérisation de la couleur en teintes primaire • teintes complémentaires • pureté • clarté • Terminologie spécifique • Caractérisation de l'organisation de la couleur <ul style="list-style-type: none"> • Par les relations statiques : <ul style="list-style-type: none"> • Contraste de teintes • Contraste de clarté • Contraste de valeur • Mettre en relation la couleur et son organisation dans l'espace <ul style="list-style-type: none"> • Par les relations dynamiques : <ul style="list-style-type: none"> • Le rythme • Le mouvement 	<p>Évaluation formative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repérer les caractéristiques spécifiques aux qualités de couleur <ul style="list-style-type: none"> • par le dessin, la peinture, l'assemblage • par le dossier image • Reproduire les caractéristiques spécifiques aux qualités de couleur <ul style="list-style-type: none"> • par le dessin, la peinture, l'assemblage • par le journal d'atelier • Expérimenter les caractéristiques des relations statiques et dynamiques à partir de la couleur <ul style="list-style-type: none"> • par le dessin, la peinture, l'assemblage • par le dossier image <p>Évaluation sommative</p> <p>Examen pratique: /15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en relation les qualités visuelles de couleur et les modes d'organisation par la réalisation d'un trompe l'œil adapté à une œuvre réalisée dans le cours de <i>Techniques et matériaux</i>. 	6 heures
14 15	5. Établir des liens entre les qualités visuelles et les modes d'organisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Expérimenter l'impact des qualités visuelles et des modes d'organisation pour traduire une idée simple et imposée. • Analyser des images 2D et 3D pour faire ressortir l'impact des qualités visuelles et des modes d'organisation sur la perception du sujet. • Composition d'une image 2D et 3D à partir d'un thème présélectionné représentant toutes les qualités visuelles. 	<p>Évaluation formative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyser les qualités visuelles et les modes d'organisation d'une œuvre 2D et 3D pour faire ressortir le sujet. <p>Évaluation sommative</p> <p>Examen pratique: /15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituer un portfolio d'évaluation réunissant trois travaux. <p>Examen théorique: /10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expliquer vos choix en utilisant les termes du langage visuel. 	7 heures

SITUATION PROBLÈME FINALE

<p>Objectif terminal</p> <p>Établir des liens entre les qualités visuelles et les modes d'organisation.</p>	<p>Description de la situation</p> <p style="text-align: center;">MISE EN SITUATION</p> <p>Vous devez présenter un portfolio d'évaluation, c'est-à-dire une collection de trois travaux en vue d'une évaluation sommative.</p>
<p>Concepts à utiliser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les qualités visuelles d'espace, de forme, de matière et de couleur • Les modes d'organisation statiques et dynamiques. 	<p>Tâche(s)</p> <p>Vous devez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interpréter deux travaux réalisés au cours de la session en 2D ou en 3D • Réaliser un nouveau travail qui soit sommatif de la matière vue au cours de la session en 2D ou en 3D • Expliquer vos choix, en utilisant les termes du langage visuel • Finaliser le portfolio sur place
<p>Procédures à utiliser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repérage visuel à partir de l'environnement. • Établir des liens entre les qualités visuelles et les modes d'organisation. 	<p>Critères de performance à évaluer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expérimenter différents procédés et techniques dans la réalisation d'œuvres (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) • Exploiter les caractéristiques des procédés et des techniques (2.1, 2.2, 2.3) <p>Moment et durée prévue</p> <p>6 heures Pendant les deux dernières semaines de la session d'automne.</p>
<p>Difficultés de la situation problème</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser le stress. • Établir des liens appropriés, commandés par la mise en situation choisie. • Réaliser en classe. • Gestion du temps. • Difficulté à utiliser plusieurs caractéristiques de qualités visuelles en même temps. • Difficulté à expérimenter diverses variations. 	

Méthode pédagogique

A. Activités d'enseignement et d'apprentissage

a) Partie théorique :

- exposé conférence ;
- exposé animation ;
- exposé multimédia (projection d'images pour chaque groupe de qualités visuelles, présentation d'un tableau synthèse des qualités visuelles et des modes d'organisation, présentation d'un système de classification de la couleur) ;
- exposé étudiant ;
- tutorat ;
- évaluation formative continue (supervision, journal d'atelier, dossiers images, portfolio, exercices, mini-tests, résumé, analogie, auto évaluation).

b) Partie pratique :

- exposé démonstration des caractéristiques de chaque groupe de qualités visuelles;
- exercices de dessin à main levée;
- exercices d'expérimentation en 2D et en 3D;
- réalisation de dossiers images;
- réalisation d'un journal d'atelier;
- exercices de reproduction à partir de modèles réels;
- exercices d'analyse simple d'œuvres;
- correction continue par le professeur;

B. Encadrement

Trois types de portfolio vous seront présentés dans le but de mieux encadrer vos apprentissages, d'en faciliter l'évaluation et ainsi mettre en valeur vos meilleurs travaux.

Un journal d'atelier vous est proposé dans le but de vous aider à mieux planifier votre travail d'étude et aussi à développer des méthodes plus efficaces d'étude.

Comme la présence aux cours est obligatoire, vous êtes tenus de nous avvertir de toute absence à un cours ou à un examen afin de prévoir des modalités de représentation ou de reprise.

Je demeure disponible en dehors de ces périodes de cours; il s'agira pour vous de consulter mon horaire placé sur la porte de mon bureau et au besoin de prendre rendez-vous avec moi.

Matériel requis

A. Matériel d'art

Une liste complète du matériel requis pour ce cours vous sera remis dès le premier cours.

B. Supports et matériaux

Les supports et matériaux couramment utilisés tels que papier, carton, bois, broche, plâtre sont fournis par le Département, conformément aux travaux et exercices prévus dans ce cours.

C. Notes de cours polycopiées.

Condition de réussite

Une note minimale de passage de **60%** est exigée **pour l'ensemble de la matière théorique et pratique**. Le fait de ne pas atteindre la note minimale de passage entraîne automatiquement un échec à ce cours. Étant donné le caractère formatif de ce cours et la nature graduée des apprentissages, il n'y a pas d'examen de reprise.

Politique de valorisation du français

Suite à l'adoption d'une politique institutionnelle de valorisation du français et pour améliorer la qualité de la langue française, le département accorde un **maximum de 10%** à la maîtrise de la langue.

Pour responsabiliser l'étudiant, je favoriserai l'autocorrection des fautes.

Calendrier hebdomadaire des leçons

SEMA INE / 15	THÉORIE ET PRATIQUE (45 HEURES)	3 HRS/SEM
1	Situer le cours dans le programme et présenter le plan du cours Distribuer la liste du matériel requis pour le cours et l'expliquer Faire passer le test diagnostique	1 2
2	Retour sur le test diagnostique et généralités sur l'espace Jeu du tableau vide en équipe et présentation des qualités d'espace à l'aide du tableau Expérimenter par le dessin la position et la mise en page, la taille et les relations statiques et dynamiques	1 2
3	Retour sur l'expérimentation et la terminologie appropriée Présentation d'une procédure d'utilisation d'un journal d'atelier Présentation et expérimentation de l'espace bidimensionnel et les plans, la taille, les relations statiques et dynamiques	1 2
4	Retour sur l'expérimentation et la terminologie appropriée Présentation d'une procédure pour réaliser un dossier image sur les qualités de l'espace Présentation et expérimentation de l'espace tridimensionnel et les points de vue, la taille, les relations statiques et dynamiques, le mouvement interne et interactif	1 2
5	Retour sur l'expérimentation, le dossier image et la terminologie appropriée Examen pratique: réalisation d'un damier/ bas-relief 15 % Examen théorique: dossier image sur les qualités de l'espace 10 %	1 1 1
6	Retour sur l'examen, généralités sur la forme et la terminologie appropriée Expérimentation par le dessin et le modelage du processus de formation, la limite, les pleins et les vides, l'aspect externe, la taille, les relations statiques et dynamiques <i>Encadrement hors cours: le journal d'atelier</i>	1 2
7	Retour sur l'expérimentation, terminologie appropriée et présentation du dossier image sur les qualités de la forme Expérimentation par le dessin, le modelage et l'assemblage de la formation en volume, en plan et en structure, l'aspect externe, la taille, le mouvement interne et interactif <i>Encadrement hors cours: le dossier image</i>	1 2
8	Retour sur l'expérimentation, le dossier image et la terminologie appropriée Examen pratique: construire une forme, format maquette 15 %	1 2

SEMA INE / 15	THÉORIE ET PRATIQUE (45 HEURES)	3 HRS/SEM
9	Retour sur l'examen, généralités sur la matière et la terminologie appropriée Présentation et expérimentation par le dessin et l'assemblage de la nature de la matière, son état, la taille, la forme, les relations statiques et dynamiques <i>Encadrement hors cours: le journal d'atelier</i>	1 2
10	Retour sur l'expérimentation, terminologie appropriée et présentation du dossier image sur les qualités de la matière Expérimentation par le dessin de l'apparence, la taille, la forme, le mouvement interne et interactif <i>Encadrement hors cours: le dossier image</i>	1 2
11	Retour sur l'expérimentation, le dossier image et la terminologie appropriée Examen pratique: réaliser un revêtement 10 % Examen théorique : dossier image sur les qualités de la forme et de la matière 10 %	1 1 1
12	Retour sur l'examen, généralités sur la couleur, terminologie appropriée et dossier image Expérimentation des teintes primaires et complémentaires, la pureté, la clarté, les harmonies, la taille, la forme, la texture, les relations statiques et dynamiques <i>Encadrement hors cours: atelier sur la couleur</i>	1 2
13	Retour sur l'expérimentation, la terminologie appropriée et le dossier image Examen pratique: réaliser un trompe l'oeil 10 % Examen théorique: dossier image sur les qualités de la couleur 5 %	1 2
14	Retour sur l'examen, dégager l'impact des qualités visuelles et des modes d'organisation utilisés sur la perception du sujet, retour sur l'ensemble de la terminologie Examen pratique: constituer un portfolio d'évaluation réunissant trois travaux 15 %	1 2
15	Examen pratique: suite Examen théorique: expliquer vos choix en utilisant les termes du langage visuel 10 %	2 1

MÉDIAGRAPHIE

Volumes

- * 4 ARNHEIM, R. *La Pensée visuelle*, Éditions Flammarion, Paris, 1969.
- 5 BRU, C. *Les éléments picturaux*, Éditions Vander, Bruxelles, 1970.
- 6 FLOCH, J.M. *Petites mythologies de l'oeil et de l'esprit*, Éditions Hades-Benjamin, 1985.
- 7 HUYGUES, R. *Formes et forces*, Éditions Dessain et Tolra, Paris, 1970.
- 8 ITTEN, J. *Le dessin et la forme*, Éditions Dessain et Tolra, Paris, 1970.
- 9 ITTEN, J. *L'étude des oeuvres d'art*, Éditions Dessain et Tolra, Paris, 1991.
- 10 KANDINSKI, W. *Du spirituel dans l'art*, Éditions Denoël-Gonthiers, 1969.
- * 11 KANDINSKI, W. *Point, ligne, plan*, Éditions Denoël-Gonthier, 1970.
- 12.KEPES, G. *L'éducation de la vision*, Éditions La Connaissance, Bruxelles, 1968..
- * 13 ST-MARTIN, F. *Introduction à la sémiologie du langage visuel*, Éditions Les Presses de l'Université du Québec, Montréal, 1987.

Revue

- * 14.VALLIER, D. *Pour une définition de l'espace dans l'art*, Revue Critique, no. 334, 1977.