Certificat en peinture - 4159

RESPONSABLE :

Maxim Bonin
819 762-0971 poste 2650

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le certificat en peinture offre la possibilité de poursuivre une démarche artistique. Il permet une meilleure maîtrise des concepts de la peinture et des moyens pour les analyser et les comprendre. Par des notions théoriques et par l'apprentissage des techniques, des matériaux traditionnels et nouveaux, les étudiantes et étudiants sont amenés à découvrir des modes d'expression plastique. De plus, il ouvre vers des pratiques hybrides de la peinture. Le programme mise sur l'intégration des connaissances permettant le développement d'un esprit de recherche ainsi qu'une pratique personnalisée en peinture.

Pour les fins d'émission d'un grade de baccalauréat par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est « ARTS ».

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base expérience

Posséder des connaissances appropriées, une expérience jugée pertinente et être âgée ou âgé d'au moins 21 ans.

Il faut avoir travaillé dans le secteur des arts, avoir suivi des cours dans le domaine ou avoir des productions personnelles; la candidate ou le candidat doit démontrer une capacité à entreprendre des études universitaires.

La candidate ou le candidat peut être tenu de fournir des attestations, de présenter un portfolio ou de passer une entrevue.

OU

Posséder une formation pertinente supérieure aux conditions minimales d'admission.

PLAN DE FORMATION :

ARP2031	Peinture I (3 cr.)
ARP2032	Peinture II (3 cr.)
ARP2035	Le tableau et le lieu (3 cr.)
ARP2036	Procédés mixtes I (3 cr.)
ARP2037	Procédés mixtes II (3 cr.)
ARP2046	Recherche en peinture (3 cr.)
HAR1104	Jeux et enjeux en art actuel (3 cr.)
	9 crédits optionnels

Cours optionnels

Pour compléter son programme, l'étudiante ou l'étudiant choisit trois crédits (1 cours) dans le bloc A et six crédits (2 cours) dans le bloc B, ou tout autre cours choisi avec l'autorisation de la direction du Module.

Bloc A - Bloc théorique (3 crédits)

HAR1103	Féminisme et dialectique (3 cr.)
PHI1001	Introduction à la culture matérielle (3 cr.)
PHI1201	Esthétique de l'art contemporain (3 cr.)
PSY1002	Objectivité et perception (3 cr.)

Bloc B - Bloc pratique (6 crédits)

AAR1221	Atelier dirigé I en création (3 cr.)
AAR1222	Atelier dirigé II en création (3 cr.)
AAR1223	Atelier dirigé III en création (3 cr.)
ART1011	Poétique de la ruine (3 cr.)
ART1012	Rhétorique de l'image (3 cr.)
ART1007	Lumière et espace (3 cr.)
LIT1001	Discours et fiction (3 cr.)

*** : Disponible à distance**

Règlements pédagogiques :

Pour s'inscrire au cours ARP2046 Recherche en peinture, il faut avoir réussi au moins 21 crédits du programme.

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Base expérience :
Si l'expérience n'est pas jugée pertinente, l'étudiante ou l'étudiant pourra être admis au programme "Libre premier cycle (9927)" pour quelques cours et devra maintenir une moyenne de 2.5/4.3. Une nouvelle demande d'admission devra alors être transmise avec les frais requis afin de pouvoir intégrer le certificat désiré.

AAR1221

Atelier dirigé I en création

Objectifs : Amener l'étudiant à élaborer et réaliser un projet à partir d'une problématique qu'il a développée. L'amener à préciser son champ d'intérêt et à identifier ses besoins formels, conceptuels et symboliques compte tenu de sa problématique personnelle.

Contenu : Définition du cadre conceptuel ou thématique pertinent au champ d'intérêt de l'étudiant et au projet. Expérimentation et analyse des stratégies pour la mise en oeuvre de ces concepts ou pour l'exploration de ces thématiques. La nature du projet peut relever autant d'une seule discipline que de l'interdisciplinarité.

AAR1222

Atelier dirigé II en création

Objectifs : Amener l'étudiant à élaborer et à réaliser un projet à partir d'une problématique qu'il a développée. L'amener à préciser son champ d'intérêt et à identifier ses besoins formels, conceptuels et symboliques compte tenu de sa problématique personnelle.

Contenu : Définition du cadre conceptuel ou thématique pertinent au champ d'intérêt de l'étudiant et au projet. Expérimentation et analyse des stratégies pour la mise en oeuvre de ces concepts ou pour l'exploration de ces thématiques. La nature du projet peut relever autant d'une seule discipline que de l'interdisciplinarité.

AAR1223

Atelier dirigé III en création

Objectifs : Amener l'étudiant à élaborer et à réaliser un projet à partir d'une problématique qu'il a développé. Lui permettre de poursuivre dans son champ d'intérêt l'identification des besoins formels, conceptuels et symboliques reliés à sa problématique personnelle.

Contenu : Définition du cadre conceptuel ou thématique pertinent au champ d'intérêt de l'étudiant et au projet. Expérimentation et analyse des stratégies pour la mise en oeuvre de ces concepts ou pour l'exploration de ces thématiques. La nature du projet peut relever autant d'une seule discipline que de l'interdisciplinarité.

ARP2031

Peinture I

Objectifs : Connaître les problématiques que propose la peinture à partir d'une démarche historique ; considérations sur le sens de la peinture, l'image, ses contenus, les éléments fondamentaux et les conventions inhérentes à certaines périodes. Explorer des aspects techniques de certaines matières colorées ainsi que les traitements des surfaces. Intégrer des acquis antérieurs et amorcer le développement d'une pratique personnalisée en peinture.

Contenu : L'histoire de la peinture. L'influence de la pratique picturale en relation avec les contenus de l'image. Survol des théories de la couleur. Exploration de certains matériaux, le pigment, le liant, la fluidité, la viscosité et l'opacité. Production de travaux en peinture.

ARP2032

Peinture II

Objectifs : Connaître les problématiques que propose la peinture contemporaine ; les pratiques reconnues et les prolongements actuels. Connaître les questions que pose la frontalité du tableau, le tableau comme surface virtuelle et le tableau comme objet peint. Comprendre le caractère abstrait inhérent à la peinture. Poursuivre l'exploration des aspects techniques de certaines matières colorées et du traitement de la surface. Poursuivre le développement d'une pratique personnalisée en peinture.

Contenu : L'histoire de la peinture contemporaine. La mise en relation des modes de présentation et de représentation en peinture, ainsi que les variantes possibles de la combinaison de ces deux pôles. Exploration de certains effets des matériaux, opacité, transparence, glacis, etc., et les différentes préparations des supports. Expérimentation et production de travaux en peinture. Analyse de la pratique picturale de l'étudiant en fonction de son contexte culturel.

ARP2035

Le tableau et le lieu

Objectifs : Explorer la dynamique produite par la mise en relation du tableau et du lieu. Reconsidérer l'espace de présentation et l'espace de représentation. Comparer et questionner les pratiques de l'installation et de l'in-situ en peinture. Explorer l'assemblage comme procédé d'élaboration d'un ensemble. Poursuivre le développement d'une pratique personnalisée en tenant compte de l'intégration de l'œuvre au lieu et à l'environnement.

Contenu : Expérimentation portant sur l'espace et le lieu comme matières actives dans l'œuvre. Exploration des notions d'éclatement et de fragmentation de l'œuvre pour la série, la suite, la répétition et l'accumulation. Redéfinition de l'espace pictural par l'accrochage, l'installation et l'in-situ. Exploration des rapports qu'entretiennent l'œuvre, le lieu et le spectateur. Production et analyse d'œuvres sur cette notion de tableau et de lieu.

ARP2036

Procédés mixtes I

Objectifs : Produire des œuvres en utilisant des procédés mixtes. Explorer des effets sémantiques et effets psychologiques produits par l'utilisation de divers matériaux en peintures. Développer un esprit critique et de recherche en situant sa production artistique au sein de la pratique actuelle de la peinture.

Contenu : Expérimentation et solution de certains problèmes plastiques liés aux propriétés du plan, de l'espace, de la forme, de la couleur et de la matérialité de l'œuvre. Expérimentation des jeux combinatoires possibles par l'utilisation de collages, de combinaison de matières, de combinaison de textures et de combinaison d'effets graphiques. Apprentissage de concepts, de techniques et utilisation des médiums selon les besoins d'expressions.

ARP2037

Procédés mixtes II

Objectifs : Explorer la dynamique spatiale produite par la combinaison de la deuxième et de la troisième dimension en peinture. Explorer la confrontation de l'objet au tableau en utilisant des procédés mixtes. Considérer le tableau comme réseau de relations spatiotemporelles dans sa relation à la sculpture et l'installation. Développer un esprit critique et de recherche en situant sa production artistique au sein de la pratique actuelle de la peinture.

Contenu : Production d'œuvres utilisant des procédés mixtes bidimensionnels et tridimensionnels. Expérimentation des combinaisons possibles de modes d'organisation de l'espace et la mise en relation de l'objet au tableau : juxtaposition, fragmentation et hybridation. Expérimentation de la dynamique produite par l'utilisation variée de matériaux, procédés et supports. Apprentissage des techniques et des médiums selon les besoins d'expression.

ARP2046

Recherche en peinture (0 crédits du programme doivent être réussis)

Objectifs : Développer un esprit de recherche, de réflexion et de choix personnels en peinture. Élaborer et réaliser des projets de synthèse dont la problématique est déterminée par l'étudiant. Identifier les aspects formels, conceptuels et symboliques reliés au développement d'une production personnalisée chez l'étudiant. Identifier dans son contexte culturel les éléments susceptibles d'alimenter sa production.

Contenu : Analyse des productions déjà réalisées et identification des éléments thématiques et formels récurrents. L'étudiant met en lien ces éléments avec son contexte culturel, et développe des projets de création en y tenant compte. Initiation à l'analyse d'une démarche de création et aux théories en rapport avec le processus de création. Initiation à la production écrite d'une démarche de création et d'un projet d'exposition.

ART1007

Lumière et espace

Objectifs : Apporter à l'étudiant une connaissance pratique des propriétés signifiantes de la lumière et de l'espace. Expérimenter l'importance des jeux d'ombre et de lumière. Comprendre l'espace comme lieu d'intervention et d'interrogation.

Contenu : Élaboration de travaux dans lesquels les notions de lumière et d'espace sont impliquées. Réalisation de créations découlant d'une interrogation sur les propriétés physiques de matériaux où la lumière est utilisée et qui ne pourrait exister sans la présence de cet élément et son influence sur l'espace.

ART1011

Poétique de la ruine

Objectifs : Produire des œuvres qui impliquent une temporalité dans son exécution et ses références à l'esthétique de la ruine. Analyser des œuvres qui présentent des vestiges et des traces de l'histoire, d'une civilisation ou d'une communauté dans une perspective critique et transdisciplinaire

Contenu : Production artistique comme vestige et trace d'une intervention dans sa relation au processus créateur. Analyse et développement d'œuvres dans lesquelles les notions de temporalité, de fragment, de mémoire prennent une place importante dans le processus créateur. Fonctions symboliques de l'esthétique la ruine: l'expression du temps à l'œuvre, la mélancolie et la pensée critique de l'histoire.

ART1012

Rhétorique de l'image

Objectifs : Amener l'étudiant à s'interroger sur la notion de signe et sur la signification d'une œuvre dans sa relation à la rhétorique de l'image. L'aider à articuler une pratique artistique signifiante en lui proposant des travaux où les figures de rhétorique visuelle jouent un rôle important dans la production d'une œuvre personnelle.

Contenu : Interrogation sur le signe et sur la signification. Compréhension et mise en application dans la pratique artistique de certaines figures rattachées à la rhétorique visuelle : anagramme, répétition, ironie, allégorie, analogie, métaphore, oxymore, etc. Développement et analyse de sa pratique artistique dans sa relation à la représentation et diverses conceptions de l'image dans une perspective transhistorique et transdisciplinaire.

HAR1103

Féminisme et dialectique

Objectifs : En partant d'un historique de la production artistique féminine, permettre à l'étudiant(e) de comprendre l'importance des revendications féministes dans les années 70.

Contenu : Retour sur l'histoire de l'art sans en exclure la production artistique des femmes. Questionnements soulevés au début des années 70 par le féminisme. Explication du peu d'artistes femmes et d'oeuvres féminines avant les années 70.

HAR1104

Jeux et enjeux en art actuel

Objectifs : Analyser et produire des œuvres dans le contexte de l'art actuel. Développer une réflexion théorique sur sa pratique artistique personnelle au sein d'une problématique donnée. Situer sa pratique artistique en regard de la

pratique spécifique d'artistes ou d'exposition en arts actuels. Développer sa démarche artistique en examinant divers enjeux actuels en terme esthétique, philosophique, scientifique et technologique dans le domaine des arts visuels et médiatiques.

Contenu : Problématiques dans le champ de l'art actuel : l'identité, le corps, la mémoire, la politique, le paysage, le post humain. Analyse de sa pratique artistique, formulation d'un corpus d'œuvres inédites, développement d'un discours oral et écrit selon sa discipline : dessin, peinture, photographie, sculpture, installation, performance, art vidéo ou art numérique.

LIT1001

Discours et fiction

Objectifs : Amener l'étudiant dans sa pratique à prendre conscience de la dimension imaginaire de la création et à exploiter cette composante de la démarche créatrice.

Contenu : Expérimentation de procédés favorisant l'épanouissement d'un imaginaire. Développement d'une pratique discursive. Une théorie du langage. L'idéologie de production et l'idéologie d'expression-représentation.

PHI1001

Introduction à la culture matérielle

Objectifs : Initier l'étudiant ou l'étudiante à l'étude des objets comme traits culturels et développer chez lui ou chez elle le souci de saisir la relation de l'homme à l'objet.

Contenu : Des définitions d'abord : culture, culture matérielle, civilisation traditionnelle, patrimoine. Vie économique et vie matérielle. Vie quotidienne. Rencontre des disciplines que sont (les arts), l'histoire, l'ethnologie et l'archéologie autour des artefacts. Histoire de la culture matérielle et histoire globale. Exemplarité de quelques travaux.

PHI1201

Esthétique de l'art contemporain

Objectifs : S'initier à l'art contemporain dans une perspective historique, transculturelle et pluridisciplinaire. Développer une réflexion critique en art contemporain en examinant des enjeux artistiques en termes esthétique, philosophique, scientifique et technologique.

Contenu : Mouvements et tendances de l'art contemporain des années 1945 à nos jours : pop art, art minimaliste, narrative art, work-in-progress, young british artists (YBA), art contextuel, art relationnel, ready-made, appropriation art, arte povera, happening, art post-internet, etc. Initiation à l'art contemporain dans une perspective historique en dessin, peinture, photographie, sculpture, installation, performance et vidéo. Rôle des institutions de l'art contemporain: centre d'art, musée, galerie, foire internationale, etc.

PSY1002

Objectivité et perception

Objectifs : Permettre à l'étudiant d'analyser les théories de la perception, les schèmes d'organisation perceptivo-moteurs, les phénomènes et processus perceptuels humains avec emphase sur la dimension visuelle et les problèmes fondamentaux et méthodes d'approche. Observer leur application à certaines situations concrètes aux secteurs d'activités.

Contenu : Les notions de perception, de réalité, d'imaginaire, d'objectivité et de subjectivité dans leur relation avec la production artistique. Phénomène et processus perceptifs humains. Étude de la perception en tant que phénomène et de mode d'appréhension du réel. Questionnement sur le caractère subjectif et objectif de nos perceptions. Théorie de la Gestalt.