

PASSERELLE | PROPÉDEUTIQUE ART & DESIGN
PLAN D'ÉTUDES 2017 – 2018

cfp arts genève

**PASSERELLE | PROPÉDEUTIQUE
ART & DESIGN**

PLAN D'ÉTUDES 2017 – 2018

SEPTEMBRE 2017

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement secondaire II postobligatoire

Centre de Formation Professionnelle Arts
Rue Necker 2
1201 Genève

SOMMAIRE | GROUPE DE TRAVAIL

SOMMAIRE	1 Vision commune et objectifs de la Passerelle	05
	2 Tronc commun	07
	3 Transversalité et approches interdisciplinaires	09
	4 Plan d'études Grille horaire	11
	A Planning annuel 2017 – 2018	13
	B Grille hebdomadaire PPA&D	15
	C Programme tronc commun	17
	D Programme ateliers pré-spécialisés	73
	9 Concours d'admission	103
	10 Conditions d'obtention de l'attestation	103
	11 Lexique	105
	12 Évaluation des cours	105

RÉDACTEURS GROUPE DE TRAVAIL

Sous la conduite de
Patrick Fuchs, CFPARTS, doyen de la Passerelle | propédeutique art & design

Isabelle Aeby-Papaloïzos, CFPARTS, enseignante
Marie Barone Humm, CFPARTS, enseignante
Lysianne Léchet Hirt, HEAD–Genève, responsable de la coordination de l'enseignement
Pierre-Alain Giesser, HEAD–Genève, enseignant
Yves Ninghetto, CFPARTS, enseignant
Ambroise Tièche, HEAD–Genève, enseignant

Christine Keim, CFP ARTS, enseignante et coordinatrice des PPA&D depuis 2014

Les parties générales de ce document ont été rédigées par le groupe de travail ci-dessus, mandaté en novembre 2012 par les Directions générales de l'enseignement secondaire II postobligatoire et de la HES/SO de Genève.

Sur cette base, les enseignants de la passerelle | propédeutique art & design ont rempli une fiche pour chacun de leur cours. Chaque année, les fiches de cours sont mises à jour et insérées telles quelles.

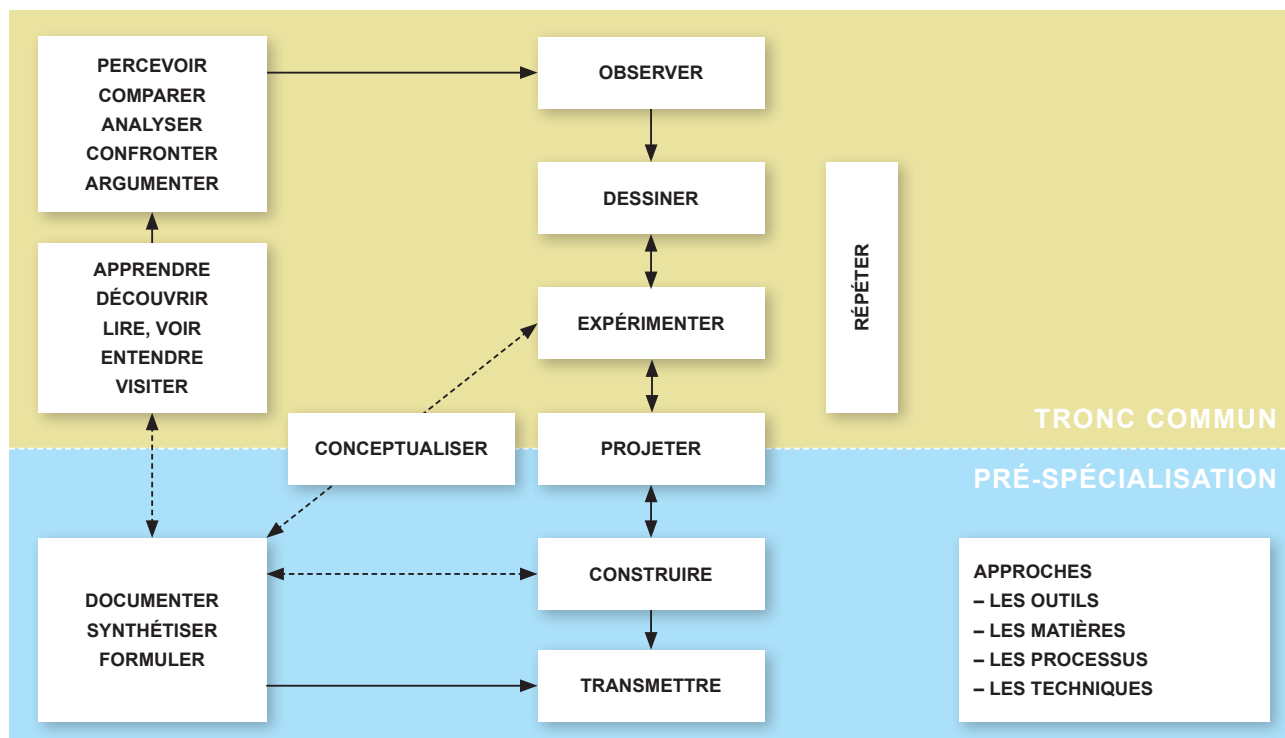
Le mandat du groupe de travail a été prolongé en 2013-2014 pour procéder à l'évaluation du plan d'études. Depuis, ce dernier est chaque année adapté en fonction des bilans réalisés par l'équipe pédagogique en séances de métiers.

Afin de faciliter la lecture de ce document, le genre est généralement utilisé au masculin. Cependant, il doit s'entendre au féminin également.

1 | VISION COMMUNE ET OBJECTIFS DE LA PASSERELLE

La passerelle | propédeutique art & design est une communauté d'apprenants unis par la volonté de préparer principalement des étudiants à l'entrée à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD–Genève). Nous nous consacrons à développer des potentiels créatifs et à aider les étudiants à se situer dans le contexte de l'art du design d'aujourd'hui. Par notre enseignement, nous formons des étudiants capables d'observer, d'expérimenter, d'analyser et d'argumenter afin qu'ils développent un territoire de projet et une culture visuelle. Nous voulons tous ensemble qu'ils acquièrent l'autonomie, les gestes et la réflexion nécessaires pour réussir le concours dans une Haute école d'art et/ou de design, principalement à la HEAD–Genève.

LES OBJECTIFS DE LA PASSERELLE | PROPÉDEUTIQUE ART & DESIGN SE RÉSUMENT AINSI

2 | TRONC COMMUN

Parmi les objectifs figurant dans le tableau de la page 5, les objectifs « expérimenter », « projeter » et « conceptualiser » sont particulièrement renforcés grâce à ce plan d'études.

Le tronc commun et la transversalité permettent aux élèves de s'enrichir en observant ce que les autres font et ainsi de ne pas se limiter à un seul horizon professionnel.

Sur ces bases, les heures hebdomadaires sont réparties ainsi :

HORAIRE HEBDOMADAIRE COMPLET

TRONC COMMUN	Ateliers dessin	4 h	
	Ateliers expérimentation	4 h	
	Ateliers projet	2 h	
	Photo	2 h	
	Infographie – Portfolio	1 h	
	Connaissance en art et design contemporains	4 h	
	Introduction à l'analyse de l'image	1 h	
	SOUS-TOTAL TRONC COMMUN	18 h	
TRANSVERSALITÉ	4 h		
TOTAL TRONC COMMUN	22 h	67 %	
ATELIER PRÉ-SPÉCIALISATION	12 h	33 %	
HORAIRE HEBDOMADAIRE COMPLET	34 h	100 %	

3 | TRANSVERSALITÉ ET APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES

Une période de transversalité de quatre semaines se tient une fois par année.

Les transversales s'organisent autour d'une thématique, si possible en lien avec l'actualité, qui suscite un questionnement. Cette thématique est abordée sous l'angle de la transversalité avec des regards et des savoirs différents. Elle implique une logistique de la réalisation de projet (budget, transport, réalisation concrète, etc.) et un décloisonnement qui s'articule selon un rythme différent.

Tous les étudiants et tous les enseignants travaillent sur le même thème pendant 4 semaines qui se divisent ainsi :

- 1-2 jours théoriques
- 3 semaines de travail de conception et réalisation
- 1 jour de jury par groupe
- 1 jour de rangement

Dans la mesure du possible, cette période se termine par une exposition montée par les étudiants et les enseignants regroupant les travaux réalisés durant les transversales.

Les transversales doivent développer principalement des objectifs méthodologiques, entre autres :

- Être capable de prendre la parole en public dans le cadre d'un groupe et de partager cette parole.
- Être capable de se documenter pour nourrir sa recherche.
- Être capable de présenter et expliquer sa démarche.
- Être capable de développer un-e projet | produit | création fini-e dans un temps défini.
- Être capable d'apporter ses compétences spécifiques dans un projet, de s'enrichir de celles des autres.
- Être capable de travailler en collaboration selon un cahier des charges défini dans le respect des compétences professionnelles de tous les domaines.
- Être capable de présenter et défendre un projet devant un jury.

Toujours de façon transversale, avant la date des entretiens du concours d'admission de la HEAD–Genève, deux semaines sont consacrées aux dossiers thématiques et portfolios.

Le mois avant et le mois après le concours de la HEAD–Genève, des projets pré-spécialisés sont organisés dans le cadre des ateliers et du tronc commun de manière à travailler intensivement dans la pré-spécialisation choisie.

4 | PLAN D'ÉTUDES | GRILLE-HORAIRE

Le tronc commun se compose de :

- 2 modules de dessin, à choix parmi cinq propositions
- 2 modules d'expérimentation, à choix parmi cinq propositions
- 2 modules de projets, à choix parmi six propositions
- 1 cours de photographie de base
- 1 cours d'infographie, axé portfolio
- 1 cours de connaissance de l'art et du design contemporain
- 1 cours d'introduction à l'analyse de l'image

Au deuxième semestre, les élèves ont une journée de libre pour leurs recherches et leur travail personnel.

Dans les ateliers pré-spécialisés se concentrent les cours spécifiques essentiels, enrichis par un apport théorique.

Des séances pédagogiques sont fixées afin d'effectuer un dialogue réflexif sur le plan d'études.

Une évaluation régulière des cours est effectuée par les étudiants à la fin de chaque module (voir fiche d'évaluation page 107).

A | PLANNING ANNUEL 2017-2018

INTER-FILIÈRES	ATELIERS PRÉ-SPECIALISÉS	TRONC COMMUN	TRONC COMMUN	TRONC COMMUN	TRONC COMMUN	TRONC COMMUN	TRONC COMMUN	ÉCHÉANCES	VACANCES	DATES	
	AV arts visuels AI architecture d'intérieur CV communication visuelle DB design produit/bijou & accessoire DM design mode	CONNAISSANCE ART ET DESIGN CONTEMPORAINS (18 sem.)	DESSIN MODULE 1 (11 sem.)	EXPÉRIMENTATION MODULE 1 (11 sem.) Couleur Espace Matériaux Typo Volume	PHOTO MODULE 1 (11 sem.)	PROJET MODULE 1 (8 sem.) Cinéma Collection Construction Narration Structure Vidéo	INFO/PORTFOLIO GR. A-B (7 sem.)	SÉANCE ACCUEIL		28.08-01.09	1
								JEÛNE GENEVOIS	04.09-08.09	2	
									11.09-15.09	3	
									18.09-22.09	4	
									25.09-29.09	5	
									02.10-06.10	6	
									09.10-13.10	7	
									16.10-20.10	8	
								AUTOMNE	23.10-27.10	-	
						PROJET MODULE 2 (10 sem.)			30.10-03.11	9	
						Cinéma Collection Construction Narration Structure Vidéo	INFO/PORTFOLIO GR. C-D (7 sem.)		06.11-10.11	10	
								13.11-17.11	11		
								20.11-24.11	12		
								27.11-01.12	13		
								04.12-08.12	14		
								11.12-15.12	15		
								18.12-22.12	16		
										NOËL & NOUVEL-AN	25.12-29.12
									01.01-05.01	-	
									08.01-12.01	17	
	PORTES OUVERTES			Couleur Espace Matériaux Typo Volume				FIN 1 ^{er} SEMESTRE	15.01-19.01	18	
		CONNAISSANCE ART							22.01-26.01	19	
						IMAGES			29.01-02.02	20	
								FIN 1 ^{er} SEM. PPAD	05.02-09.02	21	
									FÉVRIER	12.02-16.02	-
	PROJET * PRÉ-SPECIALISÉ 1 (5 sem.)	ET DESIGN ...	PROJET * PRÉ-SPECIALISÉ 1	PROJET * PRÉ-SPECIALISÉ 1		IMAGES			19.02-23.02	22	
									26.02-02.03	23	
									05.03-09.03	24	
								DÉLAI INSCRIPTIONS HEAD	12.03-16.03	25	
									19.03-23.03	26	
	PRÉPARATION								► JE 29.03	26.03-30.03	27
									PÂQUES	02.04-06.04	-
	CONCOURS								09.04-13.04	28	
	ENTRETIENS	HEAD						CONCOURS BA HEAD	16.04-20.04	29	
									23.04-27.04	30	
	PROJET * PRÉ-SPECIALISÉ 2 (4 sem.)	CONTEMPORAINS (12 sem.)	PROJET * PRÉ-SPECIALISÉ 2	PROJET * PRÉ-SPECIALISÉ 2		IMAGES			FÊTE DU TRAVAIL MA 01.05	30.04-04.05	31
								ENTRETIENS PPAD	ASCENSION JE 10.05	07.05-11.05	32
									14.05-18.05	33	
									PENTECÔTE LU 21.05	21.05-25.05	34
TRANSVERSALES* (3 sem.)									28.05-01.06	35	
									04.06-08.06	36	
JURY + EXPO								FIN DES COURS	11.06-15.06	37	
									18.06-22.06	38	
								FIN 2 ^e SEMESTRE	25.06-29.06	39	
									VACANCES D'ÉTÉ	02.07-24.08	40

* Tous les enseignant-e-s à l'horaire de la passerelle participent, au soutien à la préparation des concours HES, aux projets pré-spécialisés et aux transversales. Un cours d'expression orale vient compléter les autres cours, avant le concours d'entrée à l'HEAD.

B | GRILLE HEBDOMADAIRE

LUNDI MARDI VENDREDI						LUNDI MARDI VENDREDI						LUNDI MARDI VENDREDI						JEUDI						MERCREDI						LUNDI MARDI VENDREDI						LUNDI MARDI VENDREDI																																																																							
DESSIN OBSERVATION CONTEMPORAIN ILLUSTRATION - BD																		ATELIERS D'EXPERIMENTATION																		ATELIERS DE PROJET (S1)																																																																							
1						2						3						4						5						6						1						2						3						4						5						6																																									
DESSIN						DESSIN						DESSIN						DESSIN						DESSIN						COULEUR						ESPACE						MATÉRIAUX						TYPOGRAPHIE						VOLUME						CINÉMA IMAGES EN MOUVEMENT						COLLECTION						CONSTRUCTION						IMAGE-NARRATION						STRUCTURE						VIDÉO																	
ENSEIGNANTS																		ENSEIGNANTS																		ENSEIGNANTS																																																																							
P. FAVRE						M. HANS MOEVI						J. ISOZ						J. STETTLER						D. VAN BLYENBURGH						V. VAN SINGER F. BRIDEL						D. SCHILLING M.-C. RUATA-ARN						M. BARONE						M. D'AMORE						M. HANS MOEVI						T. SCHUNKE						V. VAN SINGER						M. HANS MOEVI						P. FAVRE						M. BARONE P. SCHÄTTI						D. BEER																	
PHOTOGRAPHIE (S1) COURS DE BASE INFOGRAPHIE (S1) PORTFOLIO																		CONNAISSANCE DE L'ART ET DU DESIGN CONTEMPORAINS																		DIVERS (S2)																																																																							
1						2						3						4						5						6						1						2						3						4						5						6																																									
PHOTO BASE						PHOTO BASE						INFOGRAPHIE-PORTFOLIO						CONNAISSANCE A&D						CONNAISSANCE A&D						CONNAISSANCE A&D						CONNAISSANCE A&D						CONNAISSANCE A&D						CONNAISSANCE A&D						INTRODUCTION À L'ANALYSE DE L'IMAGE						EXPRESSION ORALE						M. POIATTI						I. CHLADEK																																			
ENSEIGNANTS																		ENSEIGNANTS																		ENSEIGNANTS																																																																							
O. CHRISTINAT						J. BRÖCKMANN						M. MELLO						D. DAVAL						K. DEFAGO						I. LACOUR						I. PAPALOZOS						I. SCOLARI						M. POIATTI						I. CHLADEK																																																					
ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ																		ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ																		ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ																		ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ																		ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ																		ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ																	

TRONC COMMUN

Les étudiants participent à
 - 2 modules de dessin + 2 modules d'expérimentation à choix sur 5 proposés | 2 modules de projet à choix sur 6 proposés
 - 1 cours de photo de base | 1 cours de portfolio-infographie
 - 1 cours d'analyse de l'image | 1 cours de soutien à l'expression orale

Les élèves participent à 2 jours d'ateliers pré-spécialisés dans leur pré-orientation (AV | AI | CV | DB | DM) hors temps transversal

ATELIER PRÉ-SPECIALISÉ

BUTS ET OBJECTIFS

C | PROGRAMME 2017 – 2018 | TRONC COMMUN

D | PROGRAMME 2017 – 2018 | PRÉ-SPÉCIALISATION

TRONC COMMUN

DESSIN

4 HEURES HEBDOMADAIRES

5 modules – les élèves suivent 2 modules sur les 5

BUTS

CES ATELIERS VISENT À

- Mettre en place une relation entre la réalité et ses représentations, ainsi qu'une réflexion sur l'activité graphique comme moyen de conceptualisation et de représentation.
- Donner les bases techniques du dessin.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Développer sa propre perception des formes et des structures en pratiquant l'observation et l'analyse.
- Construire un regard propre sur les choses.
- Traduire graphiquement ses perceptions au moyen de techniques variées.
- Utiliser le dessin comme moyen d'élaboration d'un projet.
- Développer une vision dans l'espace et maîtriser la représentation de la 3e dimension sur une surface plane à travers les connaissances fondamentales de la perspective.
- Établir des liens entre le dessin et les autres arts : la danse, le théâtre, le cinéma, la musique, l'écriture...

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER (MODULE)

Voir programmes des cours ci-après.

COURS | MODULE

DESSIN | DESSIN D'OBSERVATION | CONTEMPORAIN

ENSEIGNANT(S)

PASCALE FAVRE

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- connaissance de base de la représentation en perspective
- cours de dessin (gymnase, ECG ou équivalent)
- cours d'histoire de l'art (gymnase, ECG ou équivalent)

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- donner des bases techniques du dessin d'observation
- mettre en place une relation entre la réalité et ses représentations, ainsi qu'une réflexion sur l'activité graphique comme moyen de conceptualisation et de représentation
- acquérir une bonne vision de l'espace
- développer un projet personnel en relation avec le monde de l'art et du design contemporain

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- développer une vision dans l'espace et maîtriser la représentation de la 3e dimension sur une surface en 2D à travers les connaissances fondamentales de la perspective
- développer sa propre perception des formes et des structures en pratiquant l'observation et l'analyse
- construire un regard propre sur les choses
- traduire graphiquement ses perceptions au moyen de la ligne
- utiliser le dessin comme moyen d'élaboration d'un projet personnel en relation avec sa pratique et son orientation

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- expérimenter et acquérir des moyens d'expressions divers (médium, format, techniques)
- enrichir et développer sa propre perception visuelle des formes, des structures et des caractères dominants d'objets en pratiquant l'analyse, l'observation et la traduction graphique de ces objets
- utiliser l'outil du dessin dans plusieurs champs ; dessin de mémoire, copie d'après photographie, observation, croquis de recherche, conceptualisation d'idées
- traduire des espaces intérieurs et extérieurs, des objets, des personnages, des animaux, des habits, des bijoux, etc.
- synchroniser l'œil et la main
- être sensible à la diversité des pratiques et des attitudes possibles du dessin afin d'expérimenter les aspects cognitifs (signes, idées, mémoires...), sensitifs (toucher, matérialité...), optique (vision, saisie, analyses de formes...) et moteur (geste, corporalité)
- repérer les enjeux et le rôle du dessin par rapport à son cheminement artistique

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Le cours propose une série d'exercices autour de l'observation en insistant sur la qualité de la ligne et de ses diverses possibilités de représentations.

La deuxième partie du cours est consacrée au développement d'un projet personnel en relation avec l'orientation de l'élève. Le suivi du projet est hebdomadaire et personnalisé.

Le premier module consacrera le projet à la question de la série en utilisant la ligne comme représentation graphique. Le deuxième module consacrera le projet à une forme libre mais pouvant être incluse dans le dossier personnel. L'élève développera son projet de dessin en relation avec la ligne à travers l'expérimentation.

Avant le projet, les différents exercices toucheront :

- la représentation de l'objet : contour, ligne
- la représentation des espaces : perspectives frontales et à l'angle
- le dessin de mémoire : l'image mentale
- le dessin de paysage : naturel et urbain, vide et plein, distance et dimension

Le croquis et le dessin comme moyens pour aborder les champs suivant :

- perception, cadrage
- espace, profondeur
- proportions
- techniques
- mémorisation
- ligne, trait
- abstraction
- signe, vision, saisie, analyse
- touché et matérialité
- gestualité, intégration du corps
- format, composition
- construction géométrique
- valeur, lumière
- approche du dessin contemporain

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- transmission des connaissances de bases au moyen d'exercices et de théorie
- présentation orale des exercices et exemples tirés du monde du dessin contemporain (livres, internet, film, etc.)
- description du travail, analyse des consignes, justification de la demande en fonction de la filière et des critères d'évaluation
- présentation visuelle
- enseignement individualisé en cours d'exercice

COLLABORATIONS

- collaborations possibles : atelier projet écriture, atelier projet couleur, atelier expérimentation collection
- atelier principal

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle de dessin (espace suffisant) avec tables (éventuellement chevalets)
- planches à dessin
- murs (accrochages)
- un ordinateur et un projecteur vidéo
- armoire (objets)
- tiroirs à dessin (stockage)

COURS | MODULE

DESSIN | DESSIN D'OBSERVATION

ENSEIGNANT(S)

MARTA HANS-MOËVI

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
 - maturité ou en année de maturité à l'ECG
-

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Entraînement au dessin d'observation dans le but d'apprendre à se positionner dans l'espace et d'utiliser le dessin comme un outil, ainsi qu'un moyen de stimuler sa créativité par la stimulation visuelle.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- utiliser le langage du dessin à la ligne et aux valeurs de manière distincte
 - se créer son propre regard sur son environnement
 - découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux outils de représentation
 - utiliser le dessin comme moyen de recherche, de vérification et non comme but
 - expérimenter le grand format pour mieux ressentir les dimensions et l'espace
 - apprendre à dire par le dessin ce que l'on ressent d'une situation, d'une ambiance, d'un contexte donnés
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- voir
 - tracer des lignes, par le biais de parcours observés : c'est la main qui guide l'œil avant tout
 - voir des valeurs
 - dessiner et en même temps choisir un point de vue
 - utiliser le dessin comme un outil de mesure et compréhension de l'espace
 - travailler avec un modèle, comme moyen de vérification de ses aptitudes à mesurer l'espace
 - choisir un point de vue dynamique et nouveau et explorer des manières de cadrer en dessin
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- initiation à la technique du dessin à la ligne
- initiation à la technique du dessin aux valeurs

- travail de dessin d'espace perceptif
- dessins de cadrages et de points de vue
- travail avec un modèle

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- visites ciblées
- lectures selon bibliographie transmise
- conférences selon l'actualité

COLLABORATIONS

- en transversalité avec d'autres intervenants des classes passerelles
- avec un professeur invité si le budget le permet

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle N121 à Necker (car salle équipée pour travailler l'espace, avec modèle)
- matériel: eau, projecteur vidéo, meuble à plans pour rangement des dessins, armoire fermée, planches à dessin de grandeur variée, chevalets... panneaux de porte comme grandes planches

COURS | MODULE

DESSIN | BD – ILLUSTRATION

ENSEIGNANT(S)

JOËLLE ISOZ

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
 - notions de composition
 - notion d'utilisation des mediums
 - notion d'écriture (simple)
-

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- introduction au rapport « texte-image »
 - introduction à la narration simple, prémise de la séquence
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- réalisation d'images personnelles et graphiques
 - compréhension du rapport entre le texte et l'image
 - observation et transcription
 - explorer un maximum de techniques différentes
 - oser et explorer à travers des mediums divers
 - écrire un cours récit
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- établir des liens et des passerelles avec les productions artistiques du passé et du présent
 - chercher et développer une écriture graphique personnelle au service d'une technique et d'un texte
 - développer des écritures graphiques diverses, en fonction du sujet
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Module de ~10 semaines :

Progression de l'image simple à la planche de bande dessinée.
Introduction et présentation de divers travaux d'artistes.

Étape1

- travail du portrait en couleur

Étape2

- travail sur 3 images, à partir d'un texte court

Étape 3

- création d'une bande dessinée de 2 pages à la manière d'une interview

Étape1

- création d'une bande dessinée à partir d'un texte imposé (adaptation d'un texte littéraire en bande dessinée)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

J'appuie mon cours sur l'étude des travaux des artistes-illustrateurs-auteurs de BD suivants :

- La Revue dessinée, Revue XXI, Joe Sacco, Emmanuel Lepage, Emmanuel Guibert, Dupuy et Berbérien, Pierre Wazem,
- Patrick Chappatte, etc.

COLLABORATIONS

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- Salle de dessin avec un ordinateur et un projecteur

COURS | MODULE

DESSIN | DESSIN(S) CONTEMPORAIN(S)

ENSEIGNANT(S)

JÉRÔME STETTLER

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
 - cours de dessin (collège, ECG ou équivalent)
 - intérêt pour les expressions visuelles (plastiques) contemporaines
-

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- expérimentation active du dessin
 - recherche de définition de ce que peut être le dessin pour soi-même
 - découverte d'expressions graphiques contemporaines
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- expérimenter divers dispositifs et langages graphiques
 - définir le sens d'une activité graphique dans le contexte élargi de sa formation en passerelle
 - dégager des espaces de projets personnels dans le champ du dessin
 - découvrir, au travers d'artistes de référence, diverses expressions graphiques contemporaines
 - faire dialoguer les idées et les langages graphiques
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- définir par une réflexion et une pratique, les champs du dessin dans lesquels on travaille (dessin-processus, dessin de mémoire, d'observation, copie de document, dessin d'idée, esquisses préparatoires, expression graphique d'un imaginaire, etc.)
- développer ses connaissances du dessin contemporain
- découvrir et expérimenter des moyens d'expressions graphiques (médioms, supports, formats, etc.) et ses divers aspects cognitifs (perception, langage, mémoire, mouvement, etc.)
- penser les dispositifs de présentation des dessins
- développer ses capacités critiques au travers d'un texte de présentation du projet mené

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Le cours de dessin(s) contemporain(s) se structure en 3 ateliers thématiques distincts.

Chaque atelier thématique se déroule sur environ 3 cours de 4 x 60 minutes.

Chaque atelier est accompagné d'une présentation (powerpoint) visant à définir les problématiques du champ visé.

Les thématiques abordées seront :

- la ligne (langage premier, constitutif du dessin)
- le dessin d'appropriation, dessiner d'après des documents déjà produits (photographies, photogrammes, documents d'archives, etc.)
- le dessin et la graphie

D'autres thématiques peuvent être abordées comme :

- le dessin et les ombres
- quand le dessin se fait volume (passage du plan à la 3D, installation graphique)
- le dessin et sa durée (rythme, vitesse, achèvement/inachèvement, animation)
- figurer l'espace, dessin de lieux
- l'implication du corps dans le dessin (dessin performatif, position corporelle du dessinateur-trice, dessiner avec le corps, souffle, etc.)
- dessin et relation à la machine (informatique, projection)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- présentation d'artistes de référence issus du champ du dessin contemporain (powerpoint, textes)
- explicitation des énoncés
- transmission de connaissances sur les techniques et langages graphiques
- soutien méthodologique pour développer la créativité de l'élève
- suivi des travaux (projets spécifiques) individualisés
- retour analytique et critique sur le travail et le texte présentés par l'élève

COLLABORATIONS

- collaborations possibles avec d'autres intervenants (enseignants) en classes passerelles | propédeutiques
- liens possiblement opérés avec les apprentissages menés en atelier principal

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle avec un espace suffisamment grand et des murs pour les accrochages
- un ordinateur et un projecteur
- un stock de papier de base
- un meuble à plan (stockage)
- une armoire

COURS | MODULE

DESSIN | DESSIN D'OBSERVATION | CONTEMPORAIN

ENSEIGNANT(S)

DANIELLE HUBERT VAN BLYENBURGH

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Dessin d'observation ou une topographie du regard : les objets du quotidien :

- expérimenter et développer le rapport regard / observation / main / outil / geste
- s'approprier un point de vue et développer un travail s'articulant entre concept et procédés du dessin
- développer une méthode de travail qui stimule la créativité et la recherche d'idées
- réussir l'examen d'entrée à la HEAD – Genève (certains élèves utilisent une sélection de travaux pour leur examen d'entrée)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- établir des liens avec l'histoire de l'art, analyser l'évolution d'une thématique récurrente comme *les vanitas* au travers d'exemples d'œuvres du passé et contemporains
- analyser les transformations formelles et conceptuelles en fonction d'une vision liée à une époque
- expérimenter et s'approprier une vision historique ou contemporaine et la traduire avec ses propres moyens d'investigation plastique
- développer une vision personnelle, une expression singulière autour d'une thématique commune

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- exercer différentes techniques (crayons, graphites, encres, fusains) et de les choisir en fonction des qualités expressives recherchées et des objets observés
- développer un vocabulaire graphique et plastique personnel pour transcrire sa vision (lignes, hachures, lavis, clair / obscur)
- comprendre le rapport format, qualité du papier (papier trouvé et neuf), grammage et expression graphique
- explorer et analyser les rapports d'espace de perspective, d'échelle
- découvrir et utiliser différents statuts du dessin : esquisse, épure, analytique « rétinien »
- présenter et analyser des œuvres contemporaines et historiques

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Le cours se déroule en deux parties :

1. exercices techniques
2. analyse théorique du rapport à l'objet (vanités et natures mortes), qui servira de tremplin pour le développement du projet personnel

Théorie

- exemples de nature morte du 17e à aujourd'hui : analyse par les élèves et l'enseignante
- exemples et analyses de dessins contemporains et historiques (statuts du dessin)
- exemples d'artistes contemporains, références et appropriation de procédures

Projet personnel développé tout au long du cours (~ 10-11 semaines), approche libre en relation avec la thématique « nature morte, vanité ». Techniques mixtes.

- entretiens individuels et discussions collectives

Exercices

- écritures : graphies, marques ; différentes duretés de crayon
- textures artificielles et naturelles ; technique des valeurs (clair/obscur)
- introduction à la perspective (fenêtre de Dürer) ; perspective et valeurs, boîte enveloppe
- exemples historiques autour de la ligne, abolition fond/forme, vide et espace du plan de la feuille ; encre, graphite ou fusain
- exercices de composition, échelle, format (travail sur le format américain) ; encre, craie noire, techniques mixtes
- exercices en relation à l'espace (sol, mur)
- appropriation : exercices de style autour des artistes comme Donald Sultan, Marc Bauer, David Hockney
- exercices de monotype

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- bibliographie
- films d'artistes
- reproduction d'œuvres d'art

COLLABORATIONS

- avec les autres cours de dessin

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- une salle où les élèves puissent travailler au sol et contre les murs
- projecteur vidéo et écran (ou mur blanc) pour la projection des exemples historiques
- salle que l'on peut obscurcir

TRONC COMMUN

ATELIERS D'EXPÉRIMENTATION

4 HEURES HEBDOMADAIRES

5 modules – les élèves suivent 2 modules sur les 5

Couleur | Espace | Matériaux | Typographie | Volume

BUTS

CES ATELIERS VISENT À

- Développer le potentiel créatif et expressif.
- Amener les élèves à expérimenter divers matériaux et moyens d'expression.
- Mener des recherches et expérimentations dans les champs des formes, de l'espace et des volumes.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Tester et comprendre le potentiel qu'offrent les différents moyens d'expression afin de mener des recherches et de transposer ses idées et découvertes par le moyen de l'expérimentation.
- Mettre en place des pratiques innovantes.
- Élaborer des stratégies de présentation et de mise en valeur.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER (MODULE)

COULEUR

- Apprendre à voir et percevoir les couleurs.
- Observer le potentiel des couleurs et analyser les sensations qu'elles engendrent.
- Explorer les influences des variations de celles-ci sur différents supports.

ESPACE

- Observer et percevoir l'espace, sa relation au corps et aux objets.
- Raconter l'espace, l'explorer, le quantifier.

MATÉRIAUX

- Explorer les matériaux et les volumes.
- Se confronter au rapport au corps, aux mouvements et aux gestes, afin de susciter l'envie d'explorer d'autres perspectives de réflexion et de travail.

TYPOGRAPHIE

- Observer et comprendre les spécificités des familles de caractères.
- Utiliser la typographie dans différents types d'expérimentations.
- Appréhender les possibilités de communication qu'offre l'outil typographique.

VOLUME

- Comprendre les relations d'espace qui existent entre les objets indépendamment de leur échelle.
- Explorer et choisir les techniques, les matériaux et les outils selon ses besoins et trouver des stratégies de mise en œuvre.
- Réaliser des objets avec un niveau d'achèvement cohérent.

COURS | MODULE

EXPÉRIMENTATION | COULEUR

ENSEIGNANT(S)

VIVIANNE VAN SINGER

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Ce cours est construit avec une mise en pratique expérimentale des notions fondamentales relatives à la couleur. Il se donne comme un laboratoire et un observatoire de la couleur ; un atelier où sont mis à l'épreuve la perception et les effets des couleurs, leur matérialité, leur potentiel d'expression. Une approche des différentes théories des couleurs et de leurs classements (roues chromatiques, couleurs primaires, secondaires, couleurs complémentaires, tons rompus et camaïeux, les contrastes, intensité et luminosité des couleurs, harmonie et composition, poids des couleurs, expressivité de la couleur) ainsi qu'une découverte des notions relatives à la couleur et ses noms, à la vision des couleurs, à l'histoire culturelle des couleurs, ce qui va permettre aux élèves d'affiner et d'inventer par l'expérimentation leurs propres nuanciers ou palettes.

- exercer et approfondir une pratique expérimentale de la couleur
- explorer et expérimenter la dimension expressive et active des couleurs selon leur contexte et leur usage

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- développer le potentiel qu'offrent les différents moyens d'expression afin de mener des recherches et de transposer ses idées, ses découvertes par le moyen de l'expérimentation
- trouver une mise en forme de ses pratiques inventives
- élaborer une présentation et une mise en valeur de ses découvertes liées à l'expérimentation
- mettre en pratique les expériences et expérimentations du cours dans des réalisations personnelles

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- voir, nommer et percevoir les couleurs
- observer les effets des couleurs, selon leur mise en forme (dimension, quantité, matérialité, composition, spatialité)
- découvrir la couleur autour de soi, ses usages et ses effets

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- voir des couleurs et les nommer
- rechercher des couleurs, les comparer à entre elles
- réaliser ses couleurs (pratique de différentes techniques : peinture, encres, crayons, feutres, laques)
- trouver et créer ses couleurs (tissus, matériaux divers, magazines, etc.)
- analyser les effets de la couleur sur soi
- analyser les interactions des couleurs entre elles
- créer différents types de nuanciers
- mise en forme de sa propre palette de couleurs et de ses usages possibles
- découverte des nombreuses propositions artistiques, architecturales, design où la couleur est en jeu
- approche des implications culturelles et significations des couleurs, de leurs usages et leur histoire

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Projections de films relatifs aux sujets proposés. Distribution de documents y relatifs. Établissement d'un répertoire de sites web adéquats. Recherches et mises en pratique des notions abordées et partagées autour de la couleur. Distribution des énoncés de travaux à réaliser avec critères d'évaluation. Certaines expérimentations pouvant s'engager à deux. Les élèves vont recenser les documents relatifs aux notions abordées. Ils vont compléter ceux qu'ils reçoivent par des recherches personnelles. Les élèves vont réaliser leur book « couleur de recherches et expérimentations » et ainsi, ils vont se constituer un book personnel dans lequel ils mettront leurs recherches (les images trouvées ou créées au fil des sujets abordés, les essais et exercices préparatoires, leurs trouvailles ; les exercices de base relatifs aux notions abordées). Ils réaliseront, ainsi, un recueil sous forme de livre-classeur, fait d'expériences, de recherches et de connaissances autour de ce cours couleur. Leur book pourra également recueillir des images et dessins directement liés à leur orientation plus spécifique. Visites d'exposition.

COLLABORATIONS

- certains sujets peuvent s'aborder de manière transversale avec les cours expérimentation Espace, Objet, Matière

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle sèche avec point d'eau
- poste ordinateur avec projecteur vidéo et connection internet

COURS | MODULE

EXPÉRIMENTATION | ESPACE

ENSEIGNANT(S)

DANIEL SCHILLING & MARIE-CHRISTOPHE RUATA-ARN

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

L'atelier d'expérimentation « Espace » vise à conceptualiser l'espace et à le cerner comme entité complexe et structurée.

Il s'agit de comprendre que l'espace peut être manipulé et devenir objet d'expérimentation :

- appréhender l'espace en tant que composante importante du projet qu'il développe
- développer le potentiel créatif et expressif
- mener des recherches
- expérimenter dans les champs des formes, de l'espace et des volumes

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- tester et comprendre le potentiel qu'offrent les différents moyens d'expression afin de mener des recherches et de transposer ses idées et découvertes par le moyen de l'expérimentation
- explorer l'idée de « tridimensionnalité »
- mettre en place des pratiques innovantes pour décrire et pour manipuler l'espace
- élaborer des stratégies de présentation et de mise en valeur des idées et du projet

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

À travers l'expérimentation, l'élève doit être capable de :

- raconter l'espace, le qualifier, voire le mesurer et le quantifier
- développer un discours (parlé, graphique, etc.) visant à décrire l'espace et à le représenter (la perspective est, à cet égard, une écriture spatiale)
- analyser les rapports entre un corps et l'espace qui l'entoure
- s'interroger sur les possibilités de manipulation de l'espace
- apprendre à expliquer les idées abordées dans chaque projet

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Le module sera ponctué de quatre exercices qui inviteront l'élève à « décrire » et ensuite à « transformer » l'espace. Ces exercices s'organiseront autour de la notion d'« échelle » des espaces à manipuler.

Du vêtement à la ville, de l'objet de petite taille à la planète entière, les différentes recherches seront accompagnées de séminaires thématiques et de discussions autour de ces notions :

- espace visuel
- espace sonore
- espace du toucher
- espace de la mémoire
- espace du repos
- espace des loisirs
- espace du travail
- espace de la mobilité
- ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- études de cas
- visites de bâtiments, sites, quartiers...
- lectures de textes spécifiques sur les thématiques abordées
- diaporamas, films et autres supports graphiques

COLLABORATIONS

- avec les enseignants et élèves des autres ateliers d'expérimentation, notamment Volume et Matériaux

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- grande salle équipée de 3 ou 4 grandes tables
- écran ou tableau noir
- 3 ou 4 ordinateurs connectés sur internet, équipés de logiciels pour la représentation (photoshop, illustrator, indesign, sketchup...)
- imprimante A4

Possibilité de partager la même grande salle de Vuache avec les autres ateliers d'expérimentation.

COURS | MODULE

EXPÉRIMENTATION | MATÉRIAUX

ENSEIGNANT(S)

MARIE BARONE HUMM

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- développer et comprendre le potentiel créatif et expressif
 - amener les élèves à expérimenter divers matériaux
 - mener des recherches et expérimentations dans des champs de formes, volumes et de matières
 - explorer des matériaux et volumes
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- comprendre le potentiel qu'offrent les différents moyens d'expressions afin de mener des recherches et de transposer ses idées et découvertes par le moyen de l'expérimentation
 - mettre en place des pratiques innovantes
 - élaborer des stratégies de présentation et de mise en valeur
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- observer les textures, structures et surfaces qui nous entourent
 - collecter, choisir et analyser des matériaux et objets
 - reproduire des matières avec différents outils et matières premières de base
 - créer et réaliser des échantillons de matières innovantes
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Modules d'environ 10 semaines :

- 1) Observer, regarder et collecter des matières et des objets environnants dans leurs milieux naturels
Observation et étude d'animaux, flore et minéraux au Musée d'histoire naturelle
- 2) Reproduire des structures, échantillons ou objets à l'aide de différentes matières et techniques de réalisation
 - exploration du papier, du carton
 - exploration du tissu
- 3) Réaliser un échantillonnage de prototypes de matières réalisées à partir des différents matériaux de base
- 4) Réalisation d'un prototype d'objet (bijou, vêtement, accessoire, meuble ou couverture de livre) à partir de la matière créée

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- travail en atelier
- recherches en bibliothèque
- projection d'iconographies en lien avec la matière et projection de documentaires
- apport théorique
- sorties et visites

COLLABORATIONS

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- atelier avec arrivée d'eau, machine à coudre, fers à repasser
- plan de travail
- matériel: sous-main, cutter, ciseaux, perforatrice, emporte pièce, bassine de teinture, sèche-cheveux, fers à air chaud
- toile de guinée, papier, carton
- ordinateur avec projecteur vidéo

COURS | MODULE

EXPÉRIMENTATION | TYPOGRAPHIE

ENSEIGNANT(S)

MÉLISSA D'AMORE

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- développer le potentiel créatif et expressif des élèves
 - amener les élèves à expérimenter la typographie comme moyen d'expression
 - mener des recherches et expérimentations autour de la lettre et de ses multiples représentations
 - observer et comprendre les spécificités des familles de caractères
 - montrer et démontrer que la typographie peut être quelque chose d'amusant et qu'elle est essentielle pour toutes les filières pré-spécialisées
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- utiliser la typographie dans différents type d'expérimentations
 - appréhender les possibilités communicatives qu'offre l'outil typographique
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- utiliser les spécificités des familles de caractères
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Présentation générale de la typographie

- approche expérimentale, expressive, directe, ludique et poétique autour :
 - de la mise en page
 - des formes des lettres
 - de la typographie dans l'espace
- introduction à la lettre, sa forme et son histoire
- présentation de quelques bases et outils de composition

Utilisation des moyen de reproduction tels que :

- photocopieuse
- projecteur vidéo
- table lumineuse
- ordinateur et imprimantes NB
- à la main

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- documentation
- livres

COLLABORATIONS

- avec les collègues qui enseignent les logiciels liés à la typographie

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- une classe
- des tables pour dessiner
- un poste informatique, une imprimante et un scanner
- une photocopieuse
- un projecteur vidéo
- du matériel de coupe (tapis de coupe, cisaille et massicot)
- du matériel de dessin, crayon encre, peinture, etc. (doit être fourni par l'étudiant)

COURS | MODULE

EXPÉRIMENTATION | VOLUME

ENSEIGNANT(S)

MARTA HANS-MOËVI

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

Concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- se familiariser avec la 3d par le moyen de vérifications, de questionnements, d'investigations sur des matières et des techniques de montage, et apprendre à faire des choix judicieux à la fois sur des combinaisons de formes possibles ainsi que sur des résolutions techniques
- approcher les volumes par la prise de conscience des différents genres de formes existantes, et réalisation de volumes au moyen de techniques variées
- sensibiliser aux possibilités constructives et expressives de la réalisation de volumes
- apprendre à travailler en groupe, partager ses idées, et choisir à deux ou à plusieurs les meilleures solutions

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- observer le "déjà construit" pour comprendre et créer sa propre classification des formes
- aborder la problématique de l'échelle des volumes, en utilisant le dessin 3d pour visualiser le résultat à obtenir
- trouver des solutions pour donner "forme à une forme" et savoir quelles techniques servira le mieux à réaliser ce que je veux réaliser
- choisir de travailler des matières en fonction des buts recherchés (papier, carton, terre...)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- enrichir des savoirs-faire par les techniques abordées
- enrichir des savoirs-être en proposant des volumes qui habitent un espace
- proposer des objets qui soient cohérents entre forme, matière et échelle
- faire des choix judicieux pour exprimer ce que l'on veut dire
- partager ses idées et travailler en groupe

PROGRAMME | ACTIVITÉS

1) observer et reproduire

- observer des formes organiques et leur matière
- reproduire celles-ci avec différentes matières : tissus, plastique (PET), papier, terre

2) décontextualiser pour intriguer

- par le biais de la photographie, placer des objets dans un contexte afin d'interroger celui-ci par la forme et la matière

3) proposer des nouveaux sens expressifs en réalisant une nouvelle forme-matière

Les thèmes abordés sont l'animalité, la métamorphose, ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- lectures selon bibliographie transmise
- conférence si l'occasion se présente

COLLABORATIONS

- en transversalité avec d'autres intervenants des classes passerelles

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

Atelier d'expérimentation devant contenir :

- tables, chaises, meubles de rangement pour outils sur roulettes si possible, outils de base (marteau, scie, tourne-vis...), armoire prof fermée pour le matériel, étagère pour ranger le travail des élèves en cours... sous-main de coupe pour protéger les tables
- matériel d'expérimentation : papiers variés, cartons, terre, sagex...
- machines : genre perceuse, perceuses, agrafeuses...
- eau, savon, linges...
- local terre à Vuache
- ordinateurs, projecteur vidéo, scanner, imprimante

TRONC COMMUN

ATELIERS DE PROJET

4 HEURES HEBDOMADAIRES SUR UN SEMESTRE

6 modules – les élèves suivent 2 modules sur les 6

Cinéma – Images en mouvement | Collection | Construction | Narration | Structure | Vidéo

BUTS

CES ATELIERS VISENT À

- Mettre en place une méthodologie de projet, de la conception à la réalisation.
- Transmettre des savoir-faire dans le cadre de la réalisation de projets.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Élaborer un concept et apprendre à lui donner une forme expressive et artistique adaptée.
- Transposer de manière créative ses sources d'inspiration.
- Expérimenter des outils entraînant de nouveaux savoir-faire.
- Mettre en application les connaissances acquises en vue de la réalisation d'un projet.
- Échanger les idées et se confronter à d'autres propositions.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER (MODULE)

Voir programmes des cours ci-après.

COURS | MODULE

PROJET | CINÉMA – IMAGES EN MOUVEMENT

ENSEIGNANT(S)

THOMAS SCHUNKE

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- connaissances de base de la technique photographique et vidéo
- cours de dessin (gymnase, ECG ou équivalent)
- expérience personnelle et scolaire de l'analyse des films et des vidéos

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- perfectionner les bases techniques et artistiques de la prise de vue en vidéo
- acquérir les bases de la grammaire audio-visuel
- donner des notions de la mise en scène cinématographique (espace, cadrage, jeu d'acteurs, etc.)
- mettre en marche un regard analytique et critique de l'image en mouvement dans le cinéma et dans l'art contemporain
- développer un projet vidéo individuel ou collectif de la conceptualisation à la réalisation
- développer un sens du cadrage et du découpage cinématographique
- expérimenter l'écriture et la conceptualisation audio-visuelle à travers un synopsis, un scénario, un storyboard

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- réaliser un projet vidéo (court métrage de fiction ou documentaire, vidéo d'art, installation vidéo) en traversant toutes les étapes de la conception au produit final
- acquérir les notions de base pour structurer le temps à travers la mise en scène et le montage
- s'inspirer de la réalité et de la production audio-visuel existante pour arriver à réaliser son propre projet

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- utiliser les formes diverses du montage image et son
- mettre en espace de l'image en mouvement dans des installations vidéo

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- exercices et expérimentations pratiques avec l'appareil photographiques ou une caméra vidéo
- séances d'écritures pour les projets
- exercices de la mise en scène du jeu d'acteurs
- visionnement des films, des vidéos et des documentations sur des installations vidéos, suivi des discussions analytiques
- visites d'expositions de l'image en mouvement s'il y a une possibilité

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- transmission des connaissances à travers le visionnement des exemples spécifiques et de l'enseignement de la théorie du cinéma
- descriptions des méthodes du travail cinématographique et exercices pratiques
- enseignement individualisé et coaching des projets

COLLABORATIONS

Collaborations possibles avec les atelier de Narration, de Construction ou de Collection.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle avec un espace suffisant pour les exercices mise en scène et caméra
- pièces annexes pour les installations vidéo
- tables de travail
- projecteur vidéo
- plusieurs ordinateurs avec le logiciel Final Cut Pro

COURS | MODULE

PROJET | COLLECTION

ENSEIGNANT(S)

VIVIANNE VAN SINGER

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

La collection : réunion d'objets ayant un intérêt esthétique, scientifique, historique, provenant de leur rareté ou rassemblés par goût de l'accumulation.

Collection, collectionner : activité étroitement liée à l'art et aux gestes de l'artiste.

Dans ce cours, un travail sera entrepris par les étudiants autour du geste de la collection, permettant d'appréhender ce mode de faire et de poser la question du comment organiser un fonds d'objets, d'images, de choses qui constitueront sa propre collection.

On posera également la question d'une attitude essentielle pour ce faire : être en éveil, à l'écoute et aux aguets.

On expérimentera des outils entraînant des savoir-faire personnels.

Par des opérations telles que manipuler, distinguer, rapprocher, nommer, classer, on pourra en faire un projet artistique, ainsi arriver à donner une vision autre et personnelle à ces fonds recueillis.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- élaborer un concept et apprendre à lui donner une juste forme expressive personnelle et artistique
- transposer de manière créative ses sources d'inspiration
- mettre en application les connaissances acquises en vue de la réalisation d'un projet
- échanger les idées et se confronter à d'autres propositions

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- poser les questions relatives à un certain mode de faire, celui de cueillir, de regrouper, d'amasser, de réunir : gestes qui s'inscrivent dans toute activité humaine depuis son apparition, liés à une appréhension du monde environnant et qui supposent une manière de voir et de se déplacer
- organiser, classer, nommer sont nécessaires pour accéder à une compréhension, à une connaissance, à un savoir sur ce monde ainsi appréhendé, ce qui va amener à une élaboration et à la constitution d'une collection
- transformer cette première collection en geste de création

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- approche théorique et pratique du geste de collecter, collectionner
- phase d'observation, une attitude : être attentifs, être à l'affût
- définir le champ, l'espace, éventuellement la durée de sa cueillette
- déterminer les motifs de ces choix
- recueillir les objets, images, sons, signes, etc.
- les organiser : trouver les gestes qui vont en faire une collection
- trouver dans les opérations telles que nommer, classer, manipuler, déplacer, distinguer, rapprocher
- réaliser la mise en forme qui va transformer cette collecte, collection en une vision artistique

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- mise en place d'un fonds d'images, d'objets, de mots issu d'observations, de notations, de sensations, de trouvailles
- mise en commun de ces premières cueillettes
- constitution d'un répertoire d'artistes ayant fait le choix de « collection » pour leur champ de travail et dans leurs gestes de création
- projections de films relatifs au sujet proposé
- élaboration de sa propre collection en définissant son choix, déterminant son classement, l'organisant visuellement et conceptuellement
- constitution d'un journal de bord, permettant de comprendre la conception de sa collection, comprenant les réflexions et les étapes du passage d'un amas d'objets, d'images, de signes à une collection à une proposition personnelle

COLLABORATIONS

- selon les expositions en cours, visites d'exposition, rencontres avec des artistes proches du geste de la collection

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle sèche avec point d'eau
- poste ordinateur avec projecteur vidéo et connection internet

COURS | MODULE

PROJET | CONSTRUCTION

ENSEIGNANT(S)

MARTA HANS-MOËVI

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Réalisation d'un projet construit en passant par ses différentes phases d'élaboration :

- l'avant projet
- le choix d'une idée émergente
- la réalisation finale

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- mettre en place une méthodologie de projet (ou comment passe-t-on de l'idée au projet)
- parvenir à l'achèvement d'un projet en passant par diverses étapes et moyens (dessins, maquettes et réalisation finale)
- gérer le temps donné
- apprendre à travailler en groupe
- présenter son travail devant un jury et organiser son discours de manière claire

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- observer, regarder, rechercher avant de démarrer son travail, se donner le temps nécessaire pour l'inspiration, le choix d'une idée
- utiliser le dessin comme moyen de vérification d'un objet à réaliser, construire des maquettes d'études, choisir les moyens et matériaux adéquats pour la réalisation de ses objectifs
- réaliser l'objet final de manière la plus performante possible (niveau d'achèvement en fonction des objectifs fixés, qualité plastique de l'objet)
- travailler en groupe dans le but d'aller plus loin dans ses idées, grâce à la confrontation et la remise en question mutuelle
- présenter de manière claire le travail effectué devant un jury

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Leçon 1

- présentation de la démarche abordée dans le cours « Structure forme – fonction », échanges sur les buts du cours et les objectifs à atteindre en 7 semaines
- distribution de l'énoncé et démarrage des réflexions

Leçon 2

- constitution des groupes, tour de table sur les idées émergentes
- travail en groupe : recherches, essais de matériaux et formes

Leçon 3

- présentation intermédiaire : tour de table où chaque groupe présente au moyen de dessins et de maquettes son travail
- mise au point du travail d'exécution à venir

Leçons 4, 5, 6

- exécution du projet

Leçon 7

- préparation de la salle et présentation du projet par les différents groupe devant un jury composé de la professeur et un invité (un architecte la plupart du temps)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- visites ciblées
- lectures selon bibliographie transmise
- conférence si l'occasion se présente

COLLABORATIONS

- en transversalité avec d'autres intervenants des classes passerelles
- avec un professeur invité si le budget le permet

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

Atelier d'expérimentation devant contenir :

- tables, chaises, meubles de rangement pour outils sur roulettes si possible, outils de base (marteau, scie, tourne-vis...), armoire prof fermée pour le matériel, étagère pour ranger le travail des élèves en cours... sous-main de coupe pour protéger les tables
- matériel d'expérimentation : papiers variés, cartons, terre, sagex...
- machines : genre perceuse, perceuses, agrafeuses...
- eau, savon, linges...
- local terre à Vuache
- ordinateurs, projecteur vidéo, scanner, imprimante

COURS | MODULE

PROJET | TEXTE, IMAGE, NARRATION

ENSEIGNANT(S)

PASCALE FAVRE

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- cours de français (gymnase, ECG ou équivalent)
 - cours d'histoire de l'art (gymnase, ECG ou équivalent)
-

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Ce cours vise à

- faire découvrir quelques formes d'écriture contemporaine
 - développer une relation entre son travail personnel (atelier) et l'écriture
 - entraîner sa propre écriture à travers des exercices
 - mettre en relation image et texte (narration)
 - créer des objets (micro-édition)
 - développer ses connaissances sur le livre d'artiste
 - transmettre un plaisir de l'écriture
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'élève doit être capable de

- répondre par l'écriture à des exercices de style bref
 - élaborer un projet mêlant image et texte
 - concevoir des projets faisant intervenir l'écriture
 - trouver des formes adéquates pour la présentation de ses textes
 - établir des liens entre l'écriture et les autres arts
 - dire et inventer du récit à partir du réel dans lequel on vit
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

L'élève doit être capable de/d'

- expérimenter des formes d'écriture diverses (liste, titre, analyse, description, narration...)
- enrichir et développer l'expression de son écriture
- utiliser l'écriture dans plusieurs champs ; description de son travail artistique, calligramme, nouvelle brève, notes quotidiennes
- rendre compte de son travail devant la classe et en discuter
- concevoir un objet diffusable (micro édition)
- concevoir une mise en espace du texte, écriture (installation)
- être sensible à la diversité des pratiques de l'écriture afin d'expérimenter de nouvelles possibilités
- repérer les enjeux et le rôle de l'écriture par rapport à son cheminement artistique

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Exercice d'écriture, formes brèves d'après des thèmes comme

- l'acrostiche
- la description
- la liste
- le titre
- le souvenir
- la forme brève et les remarques
- la construction d'une narration
- la description d'une œuvre (d'après une photographie)
- la lettre, le mot, la phrase
- la phrase du jour

Exercices de travail de relation entre image et textes

- à partir d'images trouvées
- à partir de journaux
- à partir de ses propres images
- à partir de ses dessins

Exercices autour d'une image

Exercices autour du calligramme

Exercices autour de l'autofiction

Projet personnel

- la conception d'un livre d'artiste, d'une micro-édition, etc.

Regard et conceptualisation

- écriture sur son propre travail

Mise en commun, textes rédigés en classes et lectures de textes dans les champs de l'écriture d'artiste

- lectures de textes proposés
- projections de vidéo, travail individuel et présentation en groupe

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- transmission des connaissances de bases au moyen d'un support de cours, fiches
- présentation orale des exercices et exemples (livres, internet, film, etc.)
- description du travail, analyse des consignes, présentation visuelle
- enseignement individualisé en cours d'exercice

COLLABORATIONS

- tronc commun dessin, atelier projet typographie
- atelier pré-spécialisé CV et AV

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle de cours
- tables
- un projecteur vidéo
- des ordinateurs pour la rédaction (élèves et enseignante)
- les logiciels Adobe Creative Suite (élèves et enseignante)
- imprimantes (NB/couleur)

COURS | MODULE

PROJET | STRUCTURE

ENSEIGNANT(S)

MARIE BARONE HUMM & PATRICK SCHÄTTI en alternance

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
-

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- mettre en place une méthodologie de projet, de la conception à la réalisation
 - transmettre des savoir-faire dans le cadre de la réalisation de projet
 - expérimenter des outils entraînant de nouveaux savoir-faire
 - explorer et chercher
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- élaborer un concept et apprendre à lui donner une forme expressive et artistique adaptée
 - transposer de manière créative ses sources d'inspiration
 - mettre en application les connaissances acquises en vue de la réalisation d'un projet
 - échanger les idées et se confronter à d'autres propositions
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- collecter des sources d'inspiration ethniques, culturelles, historiques
 - observer et comprendre la morphologie du corps
 - observer et comprendre les mouvements et articulations du corps
 - concevoir et réaliser des accessoires en lien au corps
 - choisir des techniques, outils et matériaux adaptés au projet d'accessoire
 - mettre en valeur l'accessoire crée et réalisé
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- apport théorique sur l'histoire des accessoires et des parures, et leurs significations
- recherches d'informations, d'iconographies et de sources d'inspiration
- réalisation d'un book
- initiation à différentes techniques de réalisation de projet
- expérimentation des outils liés aux techniques et matériaux choisis
- création et réalisation d'accessoires en lien au corps
- élaboration de stratégie de présentation et de mise en valeur de projet

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- introduction théorique
- visualisation de documentaires et iconographies en lien aux accessoires
- présentation des ateliers, initiation aux différents outils
- démonstration des gestes de façonnage
- réalisation en atelier bijoux et mode

COLLABORATIONS

- jury extérieur
- design mode et bijou

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- atelier de design de bijoux et mode avec accès à l'eau
- matériels et outillages de design de bijoux et mode
- un ordinateur et un projecteur vidéo

COURS | MODULE

PROJET | VIDÉO

ENSEIGNANT(S)

DOUGLAS BEER

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- être ponctuel, responsable, respectueux des autres et du matériel

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- donner aux élèves les outils leur permettant de fabriquer et d'analyser des films/clips vidéo

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- a) pré-production : réaliser un dossier de préparation d'un projet, contenant :
 - des recherches sur le sujet donné
 - un résumé en quelques lignes du contenu du clip, film, documentaire, etc.
 - une brève note d'intention (ce que l'élève souhaite dire ou communiquer avec son film ? comment les idées seront-elles mises en images – par exemples, le style et le genre)
 - toutes informations utiles (liste des collaborateurs-trices, casting, photos de repérages, matériel nécessaire, accessoires, etc.)
 - un storyboard
- b) production : filmer et enregistrer des sons de manière professionnelle ; éclairages ; organisation d'un tournage
- c) post-production : monter des images et des sons de manière professionnelle ; choix des codecs pour l'exportation du film

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- connaissances techniques
- plans : grand ensemble, ensemble, rapproché, gros plan, très gros plan, le plan-séquence, le dutch tilt
- caméra :
 - a) les réglages manuels : focus, diaphragme, vitesse d'obscuration, gain/iso, balance des blancs
 - b) ses supports : épaulement, travelling, le steadycam, la grue, la dolly et autres moyens de fixation
- lumière : les ambiances, les 4 types d'outils d'éclairages (incandescence, hmi, fluorescent, led), éclairages « hard » et « soft », les mélanges des sources et donc des couleurs – et comment y remédier (filtres et gélamines)
- son : les types de micros et les enregistrements externes
- montage : raccords, transitions, l'effet koulechov, sons, mixages des sons, effets sonores et musique, incrustations, caches, etc.
- dramaturgie dans la fiction et le documentaire : le conflit, le personnage, l'objectif, les obstacles, l'information, la motivation, la sympathie et l'empathie, la structure, l'incident incitatif, le climax et la conclusion, le thème, les histoires principales et secondaires, les publics, les genres

PROGRAMME | ACTIVITÉS

CONNAISSANCES TECHNIQUES COURS GÉNÉRAL DE BASE

LES PLANS

- grand ensemble, ensemble, rapproché, plan américain, gros plan, très gros plan, le plan-séquence, le dutch tilt
- les profondeurs de champ longue et courte
- champ/contre-champ avec le respect de l'axe (ou du 180°)

LA CAMÉRA a):

- les réglages manuels de base de tout appareil : focus, diaphragme, vitesse d'obturation, gain/iso, balance des blancs

LA CAMÉRA b):

- ses supports : épaupe, travelling, la steadycam, la grue, la dolly et autres moyens de fixations

LA LUMIÈRE

- les éclairages « hard » et « soft »
- l'éclairage classique à 3 points
- les ambiances
- les 5 types d'outils d'éclairages (naturel, incandescence, HMI, fluorescent, led)
- les mélanges des sources –et donc des couleurs– et comment y remédier (filtres et gélâtines)
- les drapeaux, réflecteurs et diffuseurs

LES TRUCAGES

- incrustations avec des fonds vert ou bleu

SON

- les types de micros et leurs utilisations
- les enregistreurs externes
- le clap
- la perche
- le sans fil (HF)
- la prise de son en extérieur et en intérieur
- le son d'ambiance

MONTAGE

- raccords, transitions, l'effet Koulechov, l'étalonnage, sons, mixages des sons, effets sonores et musique (libre de droits, incrustations, caches, points clés effets divers, etc.).
- fabrication d'une bande annonce

CONNAISSANCES THÉORIQUES :

- analyse de clips (publicitaires, promotionnels), de films de fiction et de documentaires courts ou longs
- notions de dramaturgie : comment soutenir l'attention du spectateur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- un atelier vidéo avec 12 caméras, enregistreurs son, banc de montage, grue, steadycam, dolly, etc.

COLLABORATIONS

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle 309 du bâtiment Necker avec 10 postes de montages Final Cut & Adobe Première

TRONC COMMUN

PHOTOGRAPHIE

4 HEURES HEBDOMADAIRES SUR UN SEMESTRE

BUTS

CET ATELIER VISE À

- Donner à tous les élèves les bases techniques de la photographie.
- Développer de la dextérité dans l'utilisation du matériel photographique et le traitement des images.
- Poser les bases d'un regard critique sur le sens des images fixes et en mouvement.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Construire un regard, développer une position personnelle.
- Maîtriser l'utilisation d'un appareil photo numérique.
- S'exercer à l'utilisation du matériel de prise de vue en studio.
- Savoir traiter ses images avec l'outil informatique.
- Développer une vision dans l'espace afin de construire une image dans sa globalité.
- Utiliser la photographie comme moyen de réalisation et/ou de présentation d'un projet.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Voir programme de cours ci-après.

COURS | MODULE

PHOTOGRAPHIE | MODULE DE BASE

ENSEIGNANT(S)

JÖRG BRÖCKMANN | OLIVIER CHRISTINAT

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Cours d'initiation à la photographie

- donner à tous les élèves des notions techniques de base
 - s'initier à la maîtrise du traitement des images numériques
 - initiation à la composition de l'image
 - développement de projets créatifs en lien avec la filière
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- utiliser les bases fondamentales de la photographie pour réussir ses images
 - construire un regard, développer une position personnelle
 - poser les bases d'un regard critique sur le sens des images
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- utiliser la photographie comme moyen d'expression artistique
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

01. l'appareil photographique – ses divers éléments et leur fonctionnement
02. la mise au point, manuelle et autofocus + exercice
03. la profondeur de champ, le diaphragme + exercice
04. l'obturateur – la vitesse d'obturation + exercice
05. le cadrage et la composition de l'image
06. l'angle de vue et la focale de l'objectif (composition 2)
07. la photographie en studio : l'éclairage
08. l'autportrait
09. la série photographique
10. un projet personnel

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Supports de cours :
- cours théorique
 - énoncés d'exercices
 - documentation
 - exemples

COLLABORATIONS

- ensemble des ateliers

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- atelier studio photo Necker + salle info annexe (pour traitement d'images) – 1 poste par élève
- matériel photographique de l'élève (selon liste d'acquisition établie par le CFPARTS) : 1 appareil reflex numérique + zoom standard + 50mm + étui + trépied + disque dur

TRONC COMMUN

ATELIER INFOGRAPHIE – PORTFOLIO 4 HEURES HEBDOMADAIRES SUR UN TRIMESTRE

BUTS

CET ATELIER VISE À

- Poser les bases de l'utilisation des logiciels de PAO.
- Acquérir des bases de graphisme, de typographie et de manufacture.
- Développer une culture visuelle autour des portfolios.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Réaliser des documents de présentations.
- Travailler à l'aide d'outils adaptés au besoins de bonnes réalisations en terme de mise en page.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Voir programme de cours ci-après.

COURS | MODULE

INFOGRAPHIE – BOÎTE À OUTILS POUR PORTFOLIO

ENSEIGNANT(S)

MANON MELLO

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | 1 trimestre (durant semestre 1)

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- savoir allumer et utiliser un ordinateur, si possible connaissance de la plateforme mac

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Ce cours est une introduction au graphisme et à InDesign, avec un petit détour dans Photoshop, pour donner une base solide de mise en page en vue d'encourager les étudiants à faire des dossiers et des portfolios avec un logiciel professionnel.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- introduction théorique à la mise en page, à la typographie, à la reliure et au façonnage
- apprentissage des bases d'indesign
- apprentissage des notions de résolutions et taille de l'image dans photoshop
- analyse de portfolios d'étudiants/autres pour développer un regard constructif et critique

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- savoir créer un document multi-pages, avec une grille simple
- savoir intégrer du texte en connaissant quelques notions de typographie de base
- savoir intégrer des images/illustrations avec une résolution suffisante, faire quelques réglages utiles si nécessaire
- savoir mettre en place et réaliser une mise en page simple, agréable et lisible
- savoir préparer un document pdf en vue d'une impression de qualité
- savoir façonner un document jusqu'au bout avec soin

En résumé, être capable de faire des dossiers/portfolios simples, efficaces en terme de communication, et de bon goût, en utilisant un logiciel de mise en page professionnel.

PROGRAMME | ACTIVITÉS

COURS 1

- trucs & astuces
- InDesign > espace de travail, nouveau document, formats, fond perdu, marges et repères, gabarits, calques, importation d'objets,
- performances d'affichage, liens, résolution, transformation/disposition, ajustement, ...
- critiques de portfolios

COURS 2

- InDesign > suite du 1er cours
- exercice de moodboard
- critiques de portfolios

COURS 3

- présentation des bases d'une bonne mise en page
- InDesign > construction d'une grille modulaire
- exercice d'utilisation d'une grille modulaire
- critiques de portfolios

COURS 4

- InDesign > construction d'une grille multi-colonnes
- exercice d'utilisation de la grille multi-colonnes et des outils présentés
- présentation des règles de typographie de base

COURS 5

- InDesign > texte et options de bloc de texte, panneaux de contrôle, glyphes, tabulations, réglages typographiques, différentes fonctions utiles, styles de paragraphes, styles de caractères, ...
- livre des polices > installation d'une police de caractères
- exercice Curriculum Vitae

COURS 6

- Photoshop > espace de travail, outils, modes de couleur, résolution, calques de réglages, masques
- scanner
- portfolio personnel – réalisation en vue de l'évaluation du cours
- présentation sur la reliure et le façonnage

COURS 7

- InDesign > enregistrement et assemblage, exporter en pdf, imprimer en cahier
- envoyer un document à l'imprimerie de Necker
- portfolio personnel – réalisation suite et critique collective des portfolios réalisés

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- support de cours
- présentations et analyses au projecteur vidéo
- exercices pour pratiquer directement ce qui est enseigné

COLLABORATIONS

Ce cours est une introduction technique et théorique qui sera utile dans de nombreux cours de la passerelle | propédeutique.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle d'informatique
- poste maître avec projecteur vidéo
- imprimante
- scanner
- accès au serveur de l'école et internet

TRONC COMMUN

CONNAISSANCE DE L'ART ET DU DESIGN CONTEMPORAINS

4 HEURES HEBDOMADAIRES

Cours séminaires

BUTS

CES COURS-SÉMINAIRES VISENT À

- Enrichir les références historiques et théoriques en art et design contemporains par la visite d'expositions et l'analyse des œuvres et des objets exposés.
- Mettre en place une méthodologie de recherche.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Développer un regard critique sur la création contemporaine, en interrogeant les œuvres et en les replaçant dans leur contexte artistique, théorique, historique.
- Poser des questions pertinentes face aux œuvres et aux objets à analyser.
- Mener une réflexion sur la spécificité des démarches artistiques contemporaines.
- Exprimer des jugements personnels construits et argumentés.

TRONC COMMUN AUX 4 COURS

- Connaissance en art contemporain par le biais de visites (musées, galeries, centres d'art, etc.).
- Apport théorique sur les projets développés en atelier lors des semaines transversales.
- Grandes étapes de l'histoire de l'art du XXe siècle.

SÉMINAIRES DE FIN D'ANNÉE PROPOSÉS À CHOIX

Thématiques spécifiques abordées en fin d'année lorsque les élèves ont confirmé leur orientation (mise en place de repères historiques et lectures de textes théoriques):

- Art et média
- Corps, mode, mouvement
- Objet-design
- Art dans l'espace public
- Scénographie d'expositions

COURS | MODULE

CONNAISSANCE DE L'ART ET DU DESIGN CONTEMPORAINS

ENSEIGNANT(S)

DIANE DAVAL | KARINE DÉFAGO | ISABELLE LACOUR |
ISABELLE AEBY PAPALOIZOS | INES SCOLARI

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

4 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
-

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- enrichir les références historiques par un apport théorique et la visite d'expositions
 - approfondir la pratique de l'analyse de créations artistiques
 - porter un regard critique sur la création contemporaine
 - interroger les œuvres en les replaçant dans leur contexte artistique, théorique et historique
 - mettre en place une méthodologie de recherche
 - constituer un/des dossier/s de recherche
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- poser des questions pertinentes face aux œuvres et aux objets à analyser
 - mener une réflexion sur la spécificité des démarches artistiques contemporaines
 - exprimer des jugements personnels construits et argumentés
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Connaissances dans l'orientation future choisie

- art public
 - arts visuels
 - design bijou
 - design mode
 - scénographie | architecture d'intérieur
 - design graphique
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Les grandes étapes du XXe siècle :

- Cézanne et le Cubisme
- l'Art Abstrait et le Suprématisme
- Duchamp et le Dadaïsme
- le Bauhaus
- l'après guerre : la scène européenne (Cobra et l'Art Informel) et la scène américaine (Action painting et Post-Painterly Abstraction)
- le Pop art, le Nouveau Réalisme et l'Art d'Assemblage
- Histoire de la performance : Happening, Fluxus et Body Art
- Minimal Art, Process Art et l'Art de l'Installation
- l'espace comme narration : le Land Art
- l'art s'interroge sur lui-même : l'Art Conceptuel, B.M.P.T., Art et Langage
- l'Arte Povera et Supports/Surfaces
- Néo-Géo et Simulationnisme
- les nouvelles technologies : l'Art Vidéo et l'Art Numérique
- la photographie contemporaine

Visites d'expositions et conférences

6 conférences, chacune donnée par un designer œuvrant actuellement dans un des domaines suivants :

- architecture d'intérieur | mobilier
- arts visuels
- bijouterie | accessoire
- cinéma | vidéo
- communication visuelle
- stylisme

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- cours illustrés
- livres, films
- fiches d'analyse pour la lecture d'œuvres
- séminaires et exposés
- mistic

COLLABORATIONS

- HEAD-GENÈVE
- institutions culturelles genevoises

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle de conférences (HEAD-Genève | CFPARTS)
- salles de cours théoriques (ordinateurs et projecteurs vidéo)
- salles d'informatique
- bibliothèques

TRONC COMMUN

INTRODUCTION À L'ANALYSE DE L'IMAGE

2 HEURES SUR UN SEMESTRE

Cours séminaire

BUTS

CE COURS VISE À

- Poser les bases d'un regard critique sur le sens des images fixes et en mouvement.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Construire un regard, développer une position personnelle.
- Analyser les images et en comprendre le sens.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Voir programme de cours ci-après.

COURS | MODULE

INTRODUCTION À L'ANALYSE DE L'IMAGE

ENSEIGNANT(S)

MYRIAM POIATTI

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

2 heures | semestre 2

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- définir les différents types d'images et leurs signes spécifiques
 - approche et analyse des images propres à leur champ professionnel
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- lire les signes que l'image véhicule
 - comprendre et analyser comment les images transmettent des messages
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- utiliser les spécificités propres à différents types d'images (fixe, en mouvement, littéraire)
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- lecture de textes relatifs à l'image et ses signes
- lecture et analyse d'images propres à leur filière d'étude

- constitution de dossier de recherche
- rédaction de textes d'analyse
- visites d'exposition, en particulier le festival images, Vevey

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- textes
- visites
- documents multimédias

COLLABORATIONS

- avec les enseignants d'histoire de l'art et d'atelier

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- classe avec connexion internet
- projecteur vidéo

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ | ARTS VISUELS

ATELIERS

16 HEURES HEBDOMADAIRES EN DEHORS DES PÉRIODES DE TRANSVERSALITÉ

BUTS

CET ATELIER VISE À

- Développer le potentiel créatif.
- Mettre en place une approche articulant pratique et théorie.
- Introduire les différents médiums en usage dans les pratiques de l'art contemporain, ainsi qu'aux langages et aux discours de l'art contemporain.
- Mettre en place des repères historiques de l'art du XXe et du XXIe siècle.
- Préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD – Genève.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Élaborer et expérimenter une pratique artistique articulée à une réflexion théorique.
- Engager une démarche artistique personnelle.
- Acquérir un vocabulaire et des concepts relevant de la pratique de l'art, ainsi que des connaissances fondamentales en matière d'art contemporain (formes et discours).
- Prendre connaissance et analyser des œuvres et des démarches artistiques contemporaines.
- Développer sa curiosité et ses capacités critiques.
- Inscrire ses réflexions et son travail dans des questions contemporaines.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER

Voir programme de cours ci-après.

COURS | MODULE

ARTS VISUELS | ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

ENSEIGNANT(S)

PASCALE FAVRE & ISABELLE PAPALOÏZOS & JÉRÔME STETTLER & VIVIANNE VAN SINGER

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

16 heures | année

PRÉREQUIS

– concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- développer le potentiel créatif
 - mettre en place une approche articulant pratique et théorie
 - introduire les différents mediums en usage dans les pratiques de l'art contemporain, ainsi qu'aux langages et aux discours de l'art contemporain
 - mettre en place des repères historiques de l'art du XXe et du XXIe siècle
 - préparer les élèves aux concours d'admission principalement de la HEAD–Genève
-

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- élaborer et expérimenter une pratique artistique articulée à une réflexion théorique
 - maîtriser un vocabulaire et des concepts relevant de la pratique de l'art
 - développer une approche analytique et expérimentale des medium et des langages en pratique dans l'art contemporain
 - trouver une expression personnelle à l'intérieur des langages de l'art
 - développer une analyse critique sur son propre travail
 - expérimenter des dispositifs
 - inscrire ses réflexions et son travail dans des questions contemporaines
-

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- élaborer un concept, mener une réflexion sur la démarche et sur le médium adoptés et parvenir à les présenter oralement et par écrit
 - analyser divers dispositifs de présentation des travaux
 - comprendre l'idée de point de vue et des relations objet–sujet–projet
 - approfondir et développer une première idée
 - archiver et documenter sa démarche
-

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Travaux de réflexion sur des thématiques :

- au travers de l'objectif : réflexion sur le point de vue
- semblables et différents : travail à deux
- observation, appropriation, transformation
- démarche : que signifie, que veut dire commencer ? quand s'arrêter ?
- autoportrait–autofiction : qu'est-ce que je construis ?
- montage–collage : je me sers dans l'histoire et je colle, je remonte, je raconte autrement, je modifie, je change de perspective
- travail sur le et dans l'*in situ* : en tant que lieu, en tant que moyen de production
- le quotidien : observer, donner du sens
- mémoire : collectionner, archiver, inventer
- ordinaire–extra-ordinaire

Chaque thématique est travaillée sur 2 à 5 semaines selon les projets.
Un jury est organisé à l'issue de chaque projet.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Présentation par les enseignants d'une thématique

- distribution de l'énoncé et des critères d'évaluation, ainsi que d'une bibliographie
- suivi individuel pour la conception et la réalisation du travail et suivi en groupe ou sous-groupe lors des présentations des travaux personnels et des questions y relatives
- transmission des connaissances fondamentales en matière d'art contemporain (formes et discours)
- débats collectifs sur les questions traitées ainsi que sur la réception des réalisations individuelles
- création d'un carnet de route, traces du cheminement

COLLABORATIONS

- invitation d'un artiste ou d'un étudiant en Master de la HEAD–Genève pour présenter sa démarche (s'inscrivant dans la thématique abordée)
- invitation d'enseignants de la HEAD–Genève aux jurys

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- atelier permanent (2 classes)
- tables, chaise, étagères, rangement
- 10 ordinateurs, 2 imprimantes (1 NB + 1 couleur), 2 scanners (A4 et A3), 2 projecteurs vidéo, 2 écrans
- appareils photo, 2 caméras, 2 disques durs
- 6 planches à découper, 4 tables lumineuses, 1 massicot, 2 rétroprojecteurs

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ | ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

ATELIERS

16 HEURES HEBDOMADAIRES EN DEHORS DES PÉRIODES DE TRANSVERSALITÉ

BUTS

CES ATELIERS VISENT À

- Articuler la théorie et la pratique.
- Développer le potentiel créatif.
- Mettre en place une méthodologie de projet, de la conception à la réalisation.
- Préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD – Genève.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Acquérir des outils professionnels, les bases méthodologiques et techniques pour développer et représenter des projets originaux.
- Développer la perception spatiale telle que la géométrie spatiale.
- Développer le sens critique, l'ouverture et la curiosité.
- Analyser des problématiques et savoir rechercher des références pertinentes dans les domaines de l'architecture d'intérieur et du design contemporains ainsi que dans toutes formes artistiques.
- Développer sa créativité, le sens et le goût de l'expérimentation et de l'exploration.
- Développer des aptitudes au travail collectif et collaboratif.
- Questionner ses propres habitudes.
- Présenter et communiquer ses projets de manière claire et argumentée.
- Expérimenter différents matériaux dans le cadre de la réalisation de meubles et de maquettes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER

Voir programmes des cours ci-après.

COURS | MODULE

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR | AT. PRÉ-SPÉCIALISÉ : REPRÉSENTATION

ENSEIGNANT(S)

RÉMY BOCHET

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

7 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

L'architecture d'intérieur, lieu de rencontre à la croisée de l'architecture, du design et de la décoration, a pour principale préoccupation l'homme et son environnement, d'abord immédiat et proche, quasiment à portée de main, à l'espace intime, mais également dans un rapport à l'espace public, élargi à la ville, au territoire. Ses composants vont de l'objet à l'espace, de la texture à la couleur, de la matière à la lumière, du plus concret au plus abstrait. L'architecture s'appréhende par tous les sens, mais la vue est largement dominante, elle y joue un rôle majeur, l'architecture d'intérieur s'offre d'abord au regard, et c'est ce regard que l'étudiant va être amené à développer, son sens esthétique, d'analyse et de critique sur son environnement.

- observer, comprendre, communiquer, expérimenter et développer sa propre personnalité, donner des réponses originales, pertinentes, argumentées et référencées aux problèmes qui seront proposés durant toute l'année, qu'ils soient spécifiques à la profession, ou plus généralement inscrit dans les domaines de l'art et du design

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le cours d'Atelier Projet-Représentation a pour but de donner aux étudiants les conditions favorisant le développement d'une méthode de travail et des outils nécessaires à l'élaboration et à la représentation du projet d'architecture d'intérieur.

Par méthode, on entendra un processus nécessaire au développement d'une idée, d'une intuition, en réponse à une problématique proposée par l'enseignant (client) ou par l'étudiant lui-même.

L'attention portera donc toujours sur le projet (idée, concept, et ses différents aspects esthétiques formels, fonctionnels, conceptuels), d'une part et sur sa représentation, dans un but de communication dans un premier temps, et, au final, en vue de sa réalisation.

Ainsi, on entend par représentation tous les moyens et outils mis en œuvre dans le processus du Projet, allant de la première esquisse à main levée ou informatique, au dessin de détail d'exécution, en passant par le schéma de concept, les plans à différentes échelles, sans oublier la maquette d'étude et de présentation.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Dans cette démarche de projet, pour l'amener à son but qui peut être sa simple communication (la réalisation dans le cadre académique étant le plus souvent impossible faute de moyens), par les moyens de représentation appropriés, jusqu'à sa possible concrétisation voir réalisation dans le cadre de mandats, l'étudiant devra apprendre à maîtriser les outils spécifiques au domaine de l'architecture d'intérieur, et plus particulièrement les outils informatiques (numériques), par l'apprentissage de logiciels dédiés à la modélisation et au dessin. Bien que la maîtrise de ces logiciels ne soit pas un but en soi, elle est la condition nécessaire dans tout le processus du projet, en lien étroit avec le dessin et le croquis à main levée ainsi qu'avec l'élaboration et le travail sur des maquettes physiques.

PROGRAMME | ACTIVITÉS

À travers différents exercices, progressifs dans la durée, la taille (échelle) et la complexité, portant sur des thématiques chaque fois bien précises et ciblées l'étudiant est amené à formuler des questions et des hypothèses puis d'y répondre en se positionnant de manière personnelle avec des propositions et solutions créatives et originales.

Ces exercices sont introduits par une présentation faisant appel à des références théoriques, historiques ; par des exemples du design moderne et contemporains. Puis sur la base d'une observation et de l'analyse d'exemples proches de la thématique, l'étudiant développera sa propre vision et donnera une réponse personnelle au moyen des outils de représentation informatique acquis dans le cadre du cours, mais également au moyen de croquis, de maquettes et de photos. L'atelier de projet fait la synthèse des enseignements, des aptitudes, des connaissances développées durant toute l'année dans l'ensemble des cours.

Dans un premier temps, les exercices portent sur des problématiques qui sont plus de l'ordre de la micro-architecture, mettant directement le corps en relation avec l'objet ou l'espace proche, connu, maîtrisable, le plus souvent avec des fonctions en rapport avec le quotidien, dans des fonctions universelles que l'on retrouve dans le logement telles que « se reposer », « travailler », « manger », « se laver »... Ces exercices permettent d'aborder des notions d'échelle, de dimensionnement, d'ergonomie, d'organisation de l'espace, de mise en relation, de circulation, tout en questionnant notre manière de vivre et d'habiter et nos relations aux objets et aux espaces qui nous entourent.

D'autres thématiques telles que plier, assembler, transformer sont possibles par le biais de ces exercices.

Pour pouvoir répondre aux objectifs du cours liés à la représentation, le programme est axé, au niveau technique, sur l'apprentissage des logiciels de CAO suivants :

- SketchUp pour la modélisation et l'esquisse 3D
- ArchiCAD pour la modélisation et la représentation 2D et 3D de projets d'architecture d'intérieur
- Artlantis pour la mise en images, le rendu de modèles 3D

Les codes de représentation :

- le géométral : plans, coupes élévations
- le relevé d'objet et d'espace construits
- les échelles courantes et les codes qui leur sont associés : tracé, cotation, nomenclature, niveau de détails, graphisme
- les axonométries et les modes de représentation 3D ainsi que les représentations dérivés tels que axonométries, écorchés, éclatés
- la mise en page, les planches de présentation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tous les moyens permettant de susciter l'intérêt, la curiosité, l'ouverture, la discussion, l'interactivité entre étudiants et enseignants sont à prendre en considération.

Voyages, visites, travail individuel et en groupe, encouragement à participer à des événements locaux et régionaux, diffusion d'informations relatives à des conférences, expositions, notamment celles organisées par la HEAD – Genève.

Mise à disposition d'ouvrages et de revues spécialisées.

COLLABORATIONS

- collaborations internes avec tous les ateliers AI
- dans la mesure où des moyens financiers le permettent, des collaborations et des interventions externes sont souhaitées, notamment pour inviter des professionnels lors des jurys

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- une salle de classe ou tout autre lieu permettant d'avoir un espace de travail personnel ou en petits groupes
- un accès à l'informatique
- un moyen de projection
- un lieu de rassemblement et de réunion (autour d'une grande table) pour des discussions collectives
- un espace avec équipement de base pour fabriquer, exposer et stocker des maquettes et autres productions tangibles, (prototypes, essais de matières et matériaux)
- accès à des ateliers bois et métal

COURS | MODULE

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR | AT. PRÉ-SPÉ. : PROJET ET CONCEPTUALISATION

ENSEIGNANT(S)

FEDERICO NEDER

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

5 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- dessin technique

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- articuler la théorie et la pratique
- développer le potentiel créatif
- mettre en place une méthodologie de projet, de la conception à la réalisation
- préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD-Genève

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- développer le sens critique, l'ouverture et la curiosité
- développer sa créativité, le sens et le goût de l'expérimentation et de l'exploration
- développer des aptitudes au travail collectif et collaboratif
- questionner ses propres habitudes
- expérimenter différents matériaux dans le cadre de la réalisation de meubles et de maquettes

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- analyser des problématiques et savoir rechercher des références pertinentes dans les domaines de l'architecture d'intérieur et du design contemporains ainsi que dans toutes formes artistiques
- acquérir des outils professionnels, les bases méthodologiques et techniques pour développer et représenter des projets originaux
- présenter et communiquer ses projets de manière claire et argumentée

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Six exercices de projet sur des thématiques de plus en plus complexes, allant de l'aménagement intérieur d'un espace connu à la création d'un environnement à partir d'une notion abstraite.

Certains exercices seront développés en collaboration avec l'atelier représentation (resp. Rémy Bochet).

Quelques-unes des thématiques abordées :

- relevé d'une salle ou d'un bâtiment de petite taille
- création d'un mur ou une paroi à partir d'un matériau ou d'une technique de construction
- conception d'un espace habitable à partir d'une forme préétablie
- concevoir une annexe d'une maison historique
- imaginer un labyrinthe

...

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- études de cas
- séances de brainstorming, discussions collectives
- séances de critiques intermédiaires et critiques finales pour chaque exercice

COLLABORATIONS

Collaboration avec l'atelier Représentation : 3 ou 4 exercices développés conjointement.

D'autres collaborations avec les enseignants des cours théoriques et des ateliers couleur, photographie, dessin, meuble, etc. sont aussi envisagées.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- grande salle équipée d'un ordinateur pour chaque élève et une grande table pour des séances collectives et critiques
- écran ou tableau noir
- logiciels souhaités : photoshop, illustrator, indesign, sketchup... word
- imprimante A4
- cette salle est à partager avec l'atelier Représentation (resp. rémy bochet).

COURS | MODULE

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR | AT. PRÉ-SPÉ. : CONSTRUCTION MEUBLE

ENSEIGNANT(S)

LOÏC MURIEL

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

3 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- dessin technique

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Ce module a pour objectif de permettre aux étudiants de développer des outils d'analyse constructive de mobilier. Il est consacré à la théorie, l'analyse, et au mode de représentation d'un objet.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Sur la base de cahiers définissant les modes d'utilisations de matériaux employés dans les domaines du meuble, l'étudiant maîtrise les bases théoriques de la construction, et confirme sa manière d'aborder, planifier et structurer un objet.

- concevoir et présenter un plan de meuble

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- élaborer et concevoir de nouveaux objets

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- présentation travaux mobilier & architecture d'intérieur
- dessin de meuble : chaise simple
- théorie sur le bois et moyens d'assemblages
- dessin de meuble : tiroir
- questionnaire théorique I
- théorie sur les systèmes de ferrements, ergonomie, glossaire
- dessin de meuble : analyse et dessin d'un meuble « à choix » I
- questionnaire théorique II
- dessin de meuble : transformation et dessin d'un meuble « à choix » II
- visites entreprises et/ou centre de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- support de cours théorique
- projection (illustrations, plans, txt)
- plans techniques

COLLABORATIONS

- ateliers architecture d'intérieur, infographie, couleur...

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- classe atelier architecture d'intérieur
- matériel de dessin technique (main & informatique: CAO-DAO)

COURS | MODULE

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR | AT. PRÉ-SPÉCIALISÉ : GÉOMÉTRIE SPATIALE

ENSEIGNANT(S)

DANIEL SCHILLING

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

2 heures | semestre 1

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- bases de dessin technique aux instruments : géométral et axonométries
- bases de géométrie plane
- bon niveau de culture générale

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Définition : La géométrie descriptive fait partie des mathématiques appliquées et a pour but de restituer sur une surface plane l'espace à 3 dimensions. Le système du géométral créé par Gaspard Monge permet de représenter tout objet en plan, de face et de profil qui ensemble résultent de projections orthogonales et qui est appelé géométral.

- pratique des connaissances sur des sujets propres au répertoire professionnel d'un dessinateur d'intérieur sous forme d'épures (projections) sur formats A4 et A3
- développer une culture architecturale

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- communiquer avec les professionnels du bâtiment et leurs mandants en établissant les documents d'exécution et de présentation
- visualiser dans l'espace : perspectives, croquis, maquettes
- exercer son esprit critique et sa curiosité

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- dessiner sous forme d'épures des projections architecturales

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Droites

- représentation de la droite
- projections de la droite
- droites particulières
- vraies grandeurs de la droite

Projections orthogonales

- projections orthogonales, recherche de la 3e vue

Axonométries

- cavalière, isométrie, iso-cavalière

Sections planes

- sections planes de volumes

Changements de plans, rotations

- changements de plans et rotation de figures dans l'espace

Ombres

- théorie et exercices sur les ombres

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- transmission des connaissances selon le processus : théorie (rétro-projecteur) puis application (travaux d'élèves)
- appui par un enseignement individualisé pour les travaux spécifiques (projet personnel)
- documentation personnelle, références

COLLABORATIONS

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle d'atelier avec planches à dessin
- matériel de dessin technique de base personnel

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ | COMMUNICATION VISUELLE

ATELIERS

16 HEURES HEBDOMADAIRES EN DEHORS DES PÉRIODES DE TRANSVERSALITÉ

BUTS

CET ATELIER VISE À

- Transmettre les connaissances de base dans de la communication visuelle, en particulier dans le domaine du graphisme.
- Développer le potentiel créatif.
- Amener les élèves à analyser une problématique de communication et la synthétiser graphiquement.
- Acquérir une indépendance dans le processus de travail.
- Préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD – Genève.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Acquérir les outils de base liés à l'exercice du graphisme (informatique et moyens de production).
- Traduire graphiquement une demande selon un mandat précis.
- Analyser les besoins du mandat et y répondre de façon adaptée.
- Travailler dans un contexte réel avec des impératifs donnés.
- Développer un regard et une sensibilité personnelle.
- Développer sa créativité, le sens et le goût de l'expérimentation et de l'exploration.
- Établir des liens entre les arts graphique et les autres corps de métiers intervenant dans la réalisation du projet de mandat (technique et moyens de production, culture, architecture, publicité, etc.).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER

Voir programmes du cours ci-après.

COURS | MODULE

COMMUNICATION VISUELLE | ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

ENSEIGNANT(S)

CHRISTINE KEIM & YVES NINGHETTO & INES SCOLARI

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

14.5 heures | année pour la pratique (le cours de portfolio du TC est intégré à l'atelier en CV)

2 heures | année pour la théorie

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- développer le potentiel créatif des étudiants
- transmettre les connaissances de base – théoriques et pratiques – de la communication visuelle, en particulier dans le domaine des arts graphiques
- amener les élèves à analyser une problématique de communication et la synthétiser à travers un visuel
- mettre en place les bases des logiciels de créations graphiques
- développer une vision claire de ce que fait un designer en communication visuelle dans le domaine du graphisme et de l'illustration
- développer le sens critique et l'argumentation, l'ouverture et la curiosité
- développer une réflexion théorique autour de son travail et savoir préparer un argumentaire pour le défendre
- préparer les élèves au concours d'entrée de la HEAD – Genève

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- établir des liens entre les arts graphiques et les autres corps de métiers intervenant dans la réalisation d'un projet (technique et moyens de production, culture, architecture, publicité, etc.)
- maîtriser les logiciels de créations graphiques
- analyser les besoins d'un mandat et y répondre de façon adaptée

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- élaborer des recherches ciblées et constructives pour comprendre et analyser les thèmes proposés, savoir poser le contexte historique et trouver des références contemporaines
- activer un processus de travail dense alternant documentation, développement de concepts, recherches graphiques « à la main », réalisations informatiques et critiques constructives pour aboutir à la finalisation d'un projet spécifique
- maîtriser les bases des logiciels de créations graphiques : choix du logiciel approprié, gestion de l'impression, contraintes techniques, finitions, etc.

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Le programme des cours est revu chaque année en fonction des expériences vécues et des retours de l'année précédente. Il est adapté en fonction de l'évolution de la filière communication visuelle de la HEAD–Genève. Il inclut les axes suivants :

BASES DU GRAPHISME avec une série d'exercices construits autour des variables graphiques :

- organisation d'une surface
- cadrage
- rythme
- rapport noir-blanc
- forme et contre-forme
- stylisation, pictogramme...

TYPOGRAPHIE avec une série d'exercices de créations graphiques autour :

- de la lettre
- de l'alphabet
- d'une réflexion sur l'utilisation de diverses polices de caractères

CRÉATION DE VISUELS avec la production régulière d'images sur des thèmes imposés

- utilisation de techniques variées
- photographie
- illustration
- mixtes, etc.

Cette partie permet d'aborder et d'exercer les différentes stratégies de communication.

IDENTITÉ VISUELLE avec l'ébauche d'une identité visuelle :

- création d'un logo
- réflexion sur la charte graphique
- simulations diverses – set administratif, dépliant, affiche, etc.

Cette partie permet d'aborder les différents supports appropriés pour transmettre un message ainsi que l'étude des contraintes d'un mandat professionnel.

Chaque exercice d'atelier est accompagné d'un apport théorique qui le contextualise en terme d'histoire de la communication visuelle et en lien avec les grands courants d'arts visuels.

Tous ces travaux sont l'occasion de s'approprier les outils informatiques de la Creative Suite :

- concepts de base d'Illustrator
- maîtrise du scanner
- introduction à Photoshop
- connaissances de bases d'Indesign
- gestion et installation de polices de caractères
- réalisation de documents PDF (préresse)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- outil informatique (matériel et logiciels)
- bibliothèque
- documentation diverses
- visites (imprimerie, musées, etc.)

COLLABORATIONS

Les trois enseignants construisent le cours ensemble et se tiennent régulièrement au courant de l'avancement du programme afin que l'articulation entre la théorie et la pratique soient cohérente.

Pour certains travaux, une collaboration avec le cours de photographie se met en place.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- un ordinateur par élève
- un poste enseignant équipé d'un projecteur vidéo, avec une sortie audio
- un scanner
- une imprimante A3 recto | verso
- du matériel de coupe (tapis de coupe, cisaille et massicot)
- du matériel pour la manufacture (agrapheuse, etc.)
- des casiers de rangements pour les étudiants

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ | DESIGN BIJOU

ATELIERS

16 HEURES HEBDOMADAIRES EN DEHORS DES PÉRIODES DE TRANSVERSALITÉ

BUTS

CES ATELIERS VISENT À

- Transmettre des savoir-faire dans le cadre de réalisation de bijoux et d'accessoires.
- Développer le potentiel créatif.
- Acquérir une indépendance dans le processus de travail.
- Préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD – Genève.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Mener une recherche et transposer de manière créative ses idées.
- Utiliser de manière appropriée les différents matériaux propre au monde de la bijouterie.
- Comprendre les étapes de la conception à la réalisation d'un bijou ou d'un accessoire.
- Concevoir et réaliser des maquettes.
- Utiliser le dessin comme moyen d'élaboration de son projet.
- Utiliser les moyens informatique dans le cadre de la conception et de la réalisation d'un projet.
- Échanger des idées, se confronter à la critique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER

Voir programmes des cours ci-après.

COURS | MODULE

DESIGN-BIJOU | ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

ENSEIGNANT(S)

PATRICK SCHÄTTI

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

8 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

Dans cet atelier pré-spécialisé se concentre la formation pratique essentielle à l'appréhension du domaine du design de bijoux et d'accessoires (lunettes, montres, chaussures, sacs), enrichie par l'apport d'un contenu théorique approprié, à des fins de culture générale et artistique.

Il s'agit moins d'atteindre une perfection technique que de cultiver un état d'esprit permettant à l'élève de diversifier ses connaissances pratiques et théoriques au travers de la conception et de la réalisation d'un bijou ou d'un accessoire, afin de le préparer à sa future profession de designer.

Les cours se déroulent dans un atelier de bijouterie entièrement équipé.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- parcourir de manière autonome les différentes étapes menant de la conception à la réalisation d'un bijou ou d'un accessoire, que ce soit une pièce unique ou la déclinaison d'une collection
- présenter ses sources d'inspiration, son concept et son travail de manière cohérente et synthétique, au travers d'une présentation orale et/ou écrite (portfolio)
- développer une réflexion théorique étayée, et transposer une source d'inspiration dans un concept qui mènera à un objet fini
- d'élaborer une stratégie d'exposition et de mise en valeur du bijou ou de l'accessoire (communication, scénographie, packaging)
- d'échanger des idées, d'argumenter et de se confronter à la critique

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- choisir un ou plusieurs matériaux adaptés à son projet
- choisir une ou plusieurs techniques adaptées à son projet
- mener une recherche pratique et théorique sur un matériau, en tester les limites, en détourner l'usage

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Connaître les enjeux du bijou/des accessoires :

- À la manière d'un cours d'histoire de l'art, il s'agit ici de fournir des références visuelles comme autant de points de départ d'une réflexion sur les enjeux du bijou et des accessoires de notre temps. Bijoux connectés, chaussures se laçant toutes seules, quel est le futur de ces accessoires qui nous accompagnent au quotidien ?
- Interroger les limites et possibilités de la parure stimulera le processus créatif des étudiants et leur permettra de mieux comprendre les liens serrés que les accessoires tissent avec nous-mêmes et les autres.

Apprendre à connaître les techniques :

- Casting, collage, martelage, rivetage, découpe laser ou haute pression, impression 3D, brasure, etc. Les techniques artisanales, industrielles et semi-industrielles sont au cœur des métiers d'arts d'aujourd'hui, il est nécessaire de les connaître afin de pouvoir choisir celle qui sera la plus adaptée à un projet donné.

Apprendre à manier les outils :

- Que ce soit les outils de l'établi (pièce à main, lime, marteau, bocal, pinces...) ou de l'atelier (étau, laminoir, filière et banc à tirer, chalumeau, triboulet...), ou encore les principales machines-outils (polisseuse, perceuse à colonne,...), transmettre les bases pratiques de la conception de bijoux et d'accessoires passe nécessairement par l'apprentissage et la prise en main d'une grande variété d'outils. Il faut apprendre le geste juste qui, en conjonction avec le choix de l'outil approprié, mène à un résultat optimal.

Connaître les matériaux :

- Apprendre à reconnaître les matériaux qui nous entourent, leurs forces et leurs faiblesses, et faire un choix construit en fonction du projet.

Encourager une méthode :

- Élaborer une méthode de travail (carnet de croquis, livre de recherches, moodboard) rationnelle qui stimule la créativité, la recherche et le partage d'idées. Il est primordial d'encourager l'usage des outils méthodologiques permettant d'acquérir une autonomie dans le processus de travail, du concept à l'objet fini.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- présentations iconographiques
- support de cours théorique
- démonstrations et expérimentations en atelier
- micro-bibliothèque avec ouvrages de référence dans la salle de classe

COLLABORATIONS

Le programme du cours se fait en étroite collaboration avec l'atelier Prototypes et l'atelier CAO : partage de thématique, suivi de projet, approches transversales.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

Annexe Vieusseux :

- atelier de bijouterie (établis | outillage de base)
- salle de classe (ordinateur | projecteur vidéo)

COURS | MODULE

DESIGN-BIJOU | ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ OBJET ET ACCESSOIRES

ENSEIGNANT(S)

DOROTHÉE LOUSTALOT

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

8 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée
- connaissances de base en géométrie, calcul de surface, volume, dessin
- capacité à visualiser et à représenter ses idées en 2D | 3D
- bonnes aptitudes manuelles

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- transmission des savoirs-faire et des techniques dans le cadre de production d'objets ou d'accessoires
- conception et réalisation de maquettes d'accessoires, d'objet fonctionnel ou d'ornement en lien avec le corps
- liaison entre la bijouterie et les autres domaines du design d'objet
- développement de la personnalité créative de l'étudiant (univers et références)
- préparation au concours d'admission de la HEAD – Genève (oral et dossier)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- mener une recherche et transposer de manière créative ses idées
- expérimenter par le dessin – main, infographie ou 3D – puis par le volume
- développer une méthodologie de création en design d'objet/d'accessoire
- constituer un carnet de recherches, de références et d'inspirations
- travailler en groupe, brainstormer, faire des choix
- communiquer un parti-pris et défendre un projet à l'oral

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- comprendre les relations corps-objet
- utiliser les outils d'un atelier de maquettes
- réaliser des maquettes de forme et/ou fonctionnelles
- expérimenter un ensemble de matériaux et de techniques
- choisir le matériau et la mise en œuvre adéquats lors de la réalisation d'un projet
- créer des planches de communication, des mises en situation, des scénarios

PROGRAMME | ACTIVITÉS

- exercices et suivi de projet en atelier / en classe / en salle informatique
- création autour d'un thème imposé, de manière individuelle ou en groupe
- recherches d'idées par croquis et maquettes
- tests des idées et des fonctionnalités par les volumes
- information et formation aux outils et machines de maquettage
- expérimentation d'un maximum de matériaux et techniques

- initiation aux logiciels de DAO – CAO
- démonstration de machines – FAO

- visites
- recherches

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- travail individuel et travail en groupe
- démonstrations des machines et outils
- accompagnement et suivi des élèves

- ouvrages spécialisés sur le design d'objet
- apports théoriques et références en design
- visites expositions / musées / galeries / artisans

COLLABORATIONS

- atelier Design Bijou
- atelier Design Mode

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- salle de cours PADB
- salle d'infographie (ordinateurs + logiciels de DAO/CAO)
- atelier Design Bijou (établis + outillage)
- salle de maquettage (découpe laser + styrocut)

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ | DESIGN MODE

ATELIERS

16 HEURES HEBDOMADAIRES EN DEHORS DES PÉRIODES DE TRANSVERSALITÉ

BUTS

CES ATELIERS VISENT À

- Transmettre des savoir-faire dans le cadre de réalisation de vêtements et d'accessoires.
- Développer le potentiel créatif.
- Donner les outils nécessaires pour acquérir une autonomie dans le processus de travail.
- Préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD – Genève.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'ÉLÈVE EST CAPABLE DE

- Expérimenter les volumes et les formes en lien avec le corps.
- Mener une recherche et transposer de manière créative ses sources d'inspiration.
- Concevoir un prototype de vêtement de sa création à sa réalisation.
- Choisir et connaître les matières appropriées à la réalisation de projet.
- Utiliser les techniques de moulage et de coupe afin de réaliser des patrons de modèles imposés et personnels.
- Utiliser le dessin de mode comme moyen d'élaboration de son projet.
- Échanger des idées, se confronter à la critique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES PAR ATELIER

Voir programmes des cours ci-après.

COURS | MODULE

DESIGN MODE | ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ – DESIGN MODE

ENSEIGNANT(S)

MARIE BARONE HUMM & NATACHA MALANITCHEVA

ORGANISATION

TRONC COMMUN

ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE

SEMESTRE

ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

13 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- transmettre des savoir-faire dans le cadre de réalisation de vêtements et d'accessoires
- développer le potentiel créatif
- donner des outils nécessaires pour acquérir une autonomie dans le processus de travail
- préparer les élèves au concours d'admission de la HEAD – Genève
- expérimenter des volumes, des formes en lien avec le corps

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- mener une recherche et transposer de manière créative ses sources d'inspiration
- concevoir un prototype de vêtement de sa création à sa réalisation
- échanger des idées, se confronter à la critique

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- choisir des matières appropriées à la réalisation de projet de vêtement
- choisir les détails de finitions de vêtements en cohérence avec le style de celui-ci
- utiliser les machines et outils liés à la profession choisie
- réaliser un book de travail et des dossiers de présentation
- mettre en valeur son travail de création et réaliser des photographies des vêtements

PROGRAMME | ACTIVITÉS

L'atelier aura 6 périodes de travail

- 1) 7 semaines: apprentissage des techniques de couture
- 2) 2 semaines: étude et observation des détails, des styles et des coupes de vêtements
- 3) 4 semaines: expérimentation de formes et volumes autour du corps
- 4) 4 semaines: études et observation des plis (pli du vêtement, pli du corps, etc.)
- 5) 4 semaines: travail thématique réalisé avec le cours de coupe, moulage et dessin
- 6) 7 semaines: travail spécifique métier réalisé avec une thématique et en collaboration avec tous les enseignants

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- projection de documentaires
- présentation iconographiques et théoriques
- démonstration
- réalisation en atelier

COLLABORATIONS

Les deux enseignantes collaborent étroitement dans le cadre de l'atelier commun.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- atelier avec matériel de couture; machines à coudre, fers à repasser et plan de travail
- accès à l'eau
- ordinateur, projecteur vidéo

COURS | MODULE

DESIGN MODE | ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ – DESSIN DE STYLISME

ENSEIGNANT(S)

DANIELLE HUBERT VAN BLYENBURGH

ORGANISATION

TRONC COMMUN
 ATELIER PRÉ-SPÉCIALISÉ

DEMI-SEMESTRE
 SEMESTRE
 ANNÉE

NOMBRE D'HEURES | ANNÉE

3 heures | année

PRÉREQUIS

- concours d'entrée

DÉFINITION ET BUTS DU COURS

- visage, silhouette : proportion du corps humain, de l'observation à la stylisation
- rendre clairement lisible au travers du dessin de stylisme ces intentions de coupe, de modèle, de forme, de matière, de couleur
- utiliser le dessin de stylisme comme outil de recherche et développement du vêtement
- développer une méthode de travail qui stimule la créativité et recherche d'idées
- acquérir une technique personnelle adéquate pour renforcer la qualité expressive de ces idées
- réussir l'examen d'entrée à la HEAD-Genève (certains élèves utilisent une sélection de travaux pour leur examen d'entrée)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- préparer des dossiers complets en relation avec le cours d'atelier design mode
- rechercher des sources d'inspirations et les articuler de manière cohérente
- développer l'esprit de synthèse
- analyser et comprendre les différents codes du dessin de stylisme ; découvrir différents styles et fonctions du dessin de stylisme au travers d'exemples de dessinateurs connus, enrichir ces expériences personnelles en regard de ces travaux
- maîtriser les différents outils de dessin et de médiums nécessaires à la traduction d'une idée de vêtement ou de recherche d'une forme vestimentaire
- adopter un style de dessin personnel qui traduise et renforce l'idée du vêtement
- enrichir ces recherches et concepts en regard d'autres domaines comme l'art contemporain par exemple

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- utiliser le dessin de stylisme comme outil de recherche et de traduction de volumes, textures, matières, concepts
- utiliser différentes techniques : crayons gris, encres, stylos, feutres, gouache, aquarelle, collage etc.
- utiliser différentes écritures graphiques (ligne, hachures, clair/obscur, trames, surfaces etc.)
- extraire concepts et idées de travaux d'artistes contemporains à choix
- construire une grammaire vestimentaire, définition et précision d'un style et type de vêtement : coupe, couture
- déconstruire le dessin de l'informe à la forme

PROGRAMME | ACTIVITÉS

Période 1

- approche technique : silhouette, visage, proportions ; observation, stylisation
- textures – écritures :
 - a) exercices de dessin de cheveux, coupes
 - b) tissus, matières
- expérimentation technique
- travail de la ligne : crayon, pinceaux
- esquisses rapides
- multiple : silhouettes répétitives, collage
- réalisation d'une silhouette personnelle d'après photo autoportrait
- recherches d'inspiration formelles : de l'informe à la forme

Période 2

- chercher et découvrir les techniques différentes, papiers et formats inclus ; créer un petit dossier
- observation de volumes sur mannequin réalisés dans l'atelier design mode
- technique en fonction des matières
- transposition de coupe / forme : de l'aplat au volume
- création d'un tableau de tendance / sources d'inspirations (art contemporain)
- création d'une collection en rapport avec le choix d'artiste ; rendre un dossier

Période 3

- travail de dossier pour le travail de jury des ateliers pré-spécialisés
- dessins d'une collection : dix propositions de face et de dos, technique libre

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- documents, livres : mode, dessin stylisme, art contemporain (autres selon recherches)
- photocopies
- carnet de croquis
- matériel de dessin (encres, feuilles) etc.
- ciseaux, colle

COLLABORATIONS

Les thématiques du cours sont développés en étroite collaboration avec les thématiques développées dans les autres cours de design mode. Je travaille de concert avec les deux enseignantes d'atelier design mode.

INFRASTRUCTURES (type de classe ou d'atelier | matériel | informatique)

- la salle d'atelier à Malatrex
- projecteur vidéo, écran

9 | CONCOURS D'ADMISSION

Les concours d'admission du CFPARTS et de la HEAD–Genève sont séparés et ont lieu selon les indications publiées sur les flyers et plaquettes des deux écoles.

Des représentants du CFPARTS et de la HEAD–Genève participent aux jurys d'admission en passerelle | propédeutique art & design et en Bachelor.

Une réunion avec tous les jurés des deux écoles est organisée afin d'harmoniser les concours et les procédures.

Pour les deux écoles, un niveau d'exigences élevé est requis, mais il est fait preuve de tolérance pour les candidats qui ne sont pas encore des artistes ou des designers.

10 | CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION

3 conditions cumulatives sont exigées :

- une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 ;
- au maximum 2 notes de branche inférieures à 4,0 ;
- la somme des écarts négatifs à la moyenne inférieure ou égales à 2,0.

En accord avec l'article 33 du règlement C 1 10 62 (Règlement de l'École des arts décoratifs), si les absences sont de plus de 100 heures au cours de l'année scolaire, l'étudiant peut ne pas obtenir l'attestation et donc ne pas pouvoir valider son inscription à la HEAD–Genève ou ne pas obtenir sa Maturité spécialisée (ECG).

11 | LEXIQUE

PRÉ-SPÉCIALISATION

Il faut comprendre une passerelle | propédeutique art & design avec un tronc commun et cinq pré-spécialisations correspondant aux filières de la HEAD – Genève : Arts Visuels, Architecture d'Intérieur, Communication Visuelle, Design Mode et Design Bijou.

Le groupe a soulevé que la transversalité est plus aisée dans des écoles où les locaux se prêtent à cela. Au CFPARTS, les différentes classes se trouvent sur des sites différents, ce qui ne facilite pas la transversalité.

Un des objectifs du plan d'études serait grandement facilité si les différents groupes d'élèves de la Passerelle pouvaient être réunis dans une plus grande proximité et dans des locaux qui permettent les échanges.

CULTURE COMMUNE AUX DEUX ÉCOLES

La collaboration entre les deux écoles favorise les activités communes : rituels de rencontre, événements communs, jurys de fin de semestre, jurys de transversales et outils de communication entre les deux écoles pour maintenir et renforcer des liens culturels forts.

Les principes communs aux concours et la cogestion pédagogique décrits ci-après participent également à cette culture commune.

COGESTION

Il faut entendre par là une cogestion pédagogique de la Passerelle entre le CFPARTS et la HEAD – Genève. Le doyen responsable de la passerelle | propédeutique art & design est invité au conseil de direction de la HEAD – Genève et la coordinatrice de l'enseignement de la HEAD est invitée aux séances métiers (réunions pédagogiques et d'organisation) du CFPARTS. Ces invitations croisées permettent de faire circuler l'information de manière fluide entre les deux écoles et de prendre des décisions concertées (calendriers, plans d'études, modalités d'organisation des concours d'admission, etc.).

12 | ÉVALUATION DES COURS

Les cours et ateliers sont évalués régulièrement par les étudiants, les enseignants et les directions du CFPARTS et de la HEAD – Genève.

Une fiche d'évaluation des cours est remplie par l'ensemble des étudiants.
Voir document page suivante.

Vos réponses à ce questionnaire permettront à l'enseignant-e de savoir comment vous appréciez son enseignement.
Donnez librement votre opinion personnelle. Ce questionnaire est anonyme.

Merci de simplement indiquer votre pré-spécialisation :

Arts visuels **Design bijou** **Design Mode** **Architecture d'intérieur** **Communication Visuelle**

Cochez la case qui correspond à votre appréciation à chacun des énoncés :

total accord 4 | plutôt d'accord 3 | plutôt désaccord 2 | pas d'accord 1 | sans avis 0 |

4 3 2 1 0

APPRÉCIATION GLOBALE

- 01 Le contenu est riche et intéressant.
- 02 Je comprends bien l'importance de ce cours pour ma formation passerelle.
- 03 Ce cours est bien situé et coordonné avec les autres dans le plan d'études.
- 04 J'ai bien compris quels sont les objectifs de ce cours.
- 05 J'ai atteint les objectifs traités jusqu'à maintenant dans ce cours.

COURS PROPREMENT DIT

- 06 La matière est présentée de manière claire et structurée.
- 07 Le cours est bien équilibré entre éléments de théorie, exemples et illustrations.
- 08 Le rythme est soutenu tout en permettant de suivre et de comprendre.
- 09 Le professeur a une bonne expression orale (volume et débit de la voix).
- 10 La documentation fournie est appropriée (photocopie, bibliographie).
- 11 Je sais ce que je dois apprendre/fournir et comment je serai évalué-e.
- 12 J'ai assisté régulièrement à tous les cours.

EXERCICES, PARTICIPATION ET TRAVAIL PERSONNEL

- 13 L'ambiance du cours est bonne, propice à la participation et aux questions.
- 14 Les analyses orales et exercices sont adaptés en nombre et en difficulté.
- 15 Les corrections d'exercices et mise en commun m'ont permis de mieux comprendre.
- 16 Le nombre d'heure(s) hebdomadaire(s) moyen que je fournis pour ce cours
(en plus des heures passées en classe selon l'horaire) est de

DANS L'ENSEMBLE, J'ESTIME QUE CE COURS EST :

Excellent **Bon** **Suffisant** **Insuffisant** **Pas d'avis**

Avec les raisons principales suivantes :

Points forts :

Points faibles :

Mes propositions d'amélioration :

