

ART ET ESTHÉTIQUE : 504

En *Art et esthétique*, l'intention éducative est de fournir à l'étudiant une culture générale en explorant diverses formes d'art, dans un ou dans quelques champs artistiques. Par la fréquentation d'œuvres ou par l'expérimentation d'un médium artistique, cette formation de base vise le développement d'une sensibilité esthétique. De plus, elle vise l'apprentissage des éléments fondamentaux du langage artistique et elle habilite à faire des liens entre les éléments de ce langage.

ENSEMBLE 1

Les cours de l'ensemble 1 mettent l'étudiant en contact avec des œuvres issues de la culture contemporaine et d'autres époques, de manière à percevoir la dynamique de l'imaginaire en art et à s'initier à des méthodes d'analyse de la production artistique.

504-101-AH LES ARTS VISUELS DANS LA VILLE (AUTOMNE 2023 – HIVER 2024)

Les arts visuels dans la ville est un cours à l'image de la cité dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire ouvert, dynamique et changeant. Passons-nous chaque jour à côté de formes artistiques sans les remarquer? La ville est-elle un lieu propice pour exprimer l'imagination créatrice? Quels sont les arts visuels que nous rencontrons dans les rues? Qui produit ces formes artistiques urbaines? Faire l'expérience des arts visuels urbains qui s'immiscent partout, au gré de notre quotidien, devient donc l'objectif principal de ce cours.

Alimenté par un corpus diversifié et coloré, ce cours amène l'étudiant, au fil des semaines, à prendre connaissance de l'évolution des pratiques artistiques urbaines et à qui elles s'adressent, à énumérer les particularités de leurs langages, à les analyser, et à expliquer de quelles façons ces pratiques forgent l'image de notre ville, de nos villes. Ainsi, le but de ce cours est simple: l'étudiant est d'abord appelé à dénicher un cas de pratique artistique urbaine pour ensuite le partager par le biais d'un texte écrit de type « article de presse » d'environ 750 mots. Reporter artistique d'une session, l'étudiant sera appelé à aller sur le terrain et à monter un dossier de presse pour en arriver à l'écriture de son commentaire.

Les principaux éléments de contenu sont les procédés de création tels l'affiche, la sculpture publique, le graffiti et la performance ainsi que leurs principales caractéristiques; l'évolution de ces procédés de création à travers leurs principaux courants artistiques; le commentaire artistique.

Parce qu'élaborée à partir de diverses manifestations artistiques urbaines actuelles et en fonction des calendriers culturels saisonniers, la programmation de ce cours est appelée à se transformer de session en session.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Pour dénicher ces cadeaux d'art qu'offre la ville, il faut emboîter le pas et investir la rue. En effet, Les arts visuels dans la ville convie à des sorties permettant d'expérimenter et de commenter l'art dans son contexte. Chacune de ces sorties est minutieusement préparée en classe par le biais d'exposés informels et multimédia insistant à la fois sur l'historique de la pratique ciblée ainsi que sur les particularités de son langage. L'étudiant est ainsi appelé, en classe, à prendre en notes les notions importantes, mais aussi à répondre à des questions et à participer à des ateliers de discussion. Afin d'assurer que la compétence requise par l'objectif final se développe graduellement chez l'étudiant, des analyses progressives de commentaires artistiques sont prévus pendant la session.

Pour assurer une participation active, l'étudiant se doit, à la maison, de lire les textes à l'étude, de compléter ses notes de cours à l'aide de recherches individuelles et d'élaborer des questions à propos d'éléments de contenu qui demandent des explications supplémentaires.

Le caractère très visuel de ce cours requiert une présence en classe constante.

504-102-AH LE CORPS ET L'ART, HISTOIRE DE SA REPRÉSENTATION (AUTOMNE 2023)

Sculpter des corps, les dessiner, les peindre, les graver, les photographier ou les exposer ne sont là que quelques-uns des gestes posés par les artistes à travers le temps que ce cours entend présenter et questionner.

Des origines de l'art à l'art d'aujourd'hui, cette introduction à l'histoire de l'art occidental a pour but de faire découvrir et apprécier certains courants ou pratiques artistiques qui s'intéressent principalement au corps et à ses représentations. L'étude des caractéristiques formelles de certaines tendances artistiques constituent donc un des aspects importants de ce cours. De plus, cette exploration de diverses formes de langages artistiques qui se sont intéressés à la représentation du corps au fil du temps pose les jalons d'une réflexion plus large sur le rôle que jouent souvent le corps et ses représentations dans la société actuelle.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

En classe, l'étudiant participe à l'évaluation diagnostique concernant ses connaissances antérieures en art. Il se mêle activement aux ateliers formatifs sur le vocabulaire spécialisé de l'histoire de l'art, sur les caractéristiques formelles et sur le repérage de différents motifs iconographiques dans les œuvres.

Il prend part aux plénières sur les lectures obligatoires et participe aux ateliers supervisés de recherches d'images. De plus, il consulte régulièrement la documentation visuelle (imprimée ou électronique) en lien avec le cours.

L'étudiant participe activement aux sorties culturelles conçues en fonction de la programmation des lieux d'exposition et rédige les comptes rendus ou les travaux reliés à ces activités.

Il peut également être appelé à faire des recherches, des exercices complémentaires individuels sur le site Web du cours, à produire des analyses, des comparaisons ou des synthèses en rapport avec la matière enseignée, et ce, tout en respectant les exigences méthodologiques du travail intellectuel et en portant une attention particulière à la maîtrise de la langue.

504-206-AH CINÉMAS D'ICI ET D'AILLEURS (AUTOMNE 2023 – HIVER 2024)

Le cinéma est une forme de divertissement et un art très populaire depuis plus d'un siècle, mais nous oublions parfois qu'il est présent dans tous les coins du monde. Ce cours propose donc un voyage cinématographique et culturel à travers les cinémas du Québec, des États-Unis et d'ailleurs.

Au terme de ce cours, l'étudiant est en mesure d'apprécier diverses formes de cinéma, de différentes époques et, surtout, de cultures variées. En abordant plusieurs thématiques et courants de trois cinématographies, le cours amène l'étudiant à percevoir et à apprécier les liens entre le cinéma, l'histoire, la culture et la vie nationale. Avec ces connaissances, il est en mesure de commenter des œuvres cinématographiques tout en tissant des liens d'ordres esthétiques et thématiques. Ce cours permet de développer un regard critique et une ouverture d'esprit face aux imaginaires d'ici et d'ailleurs.

Les éléments de contenu essentiels de ce cours sont: les principales caractéristiques des cinématographies nationales; les idéologies et les représentations dans les œuvres de différents cinéastes ainsi que les définitions et les usages du langage cinématographique.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

À partir des exposés théoriques et des documents textuels et visuels présentés en classe, l'étudiant approfondit les notions étudiées par sa prise de notes personnelles. En atelier, il participe activement aux discussions et aux exercices proposés. Il procède à l'observation attentive, à la description et à l'analyse de films.

Hors de la classe, l'étudiant consulte les documents audiovisuels et textuels indiqués dans la programmation et réalise les exercices préparatoires aux cours. Il visionne des films et des extraits de films. Il rédige les travaux liés à ces activités. L'étudiant fait par lui-même des recherches d'informations auxquelles il se réfère.

504-AEB-03 L'UNIVERS DE LA BANDE DESSINÉE (HIVER 2024)

Découvrir, explorer et apprécier l'univers du 9ème art, voilà le but de ce cours sur la bande dessinée. Visant l'apprentissage de ses éléments fondamentaux, le cours traite principalement des aspects suivants: définition et spécificité de la bande dessinée; histoire de la bande dessinée en Occident; étude des codes graphiques de ressemblance, de suppléance et des codes cinématographiques; présentation des personnages-types en bande dessinée et fonctionnement du scénario. De plus, pour mieux en cerner la spécificité, le cours questionne également les rapports que la bande dessinée peut entretenir avec d'autres arts ou médias comme la littérature, la peinture, le dessin animé, la télévision ou le cinéma.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

En classe, l'étudiant participe à l'évaluation diagnostique concernant ses connaissances antérieures en bande dessinée. Il se mêle activement aux ateliers formatifs, en équipe, sur le vocabulaire spécifique de la bande dessinée, son histoire, son milieu, ses liens avec les autres arts (par exemple le dessin animé, la peinture, le cinéma, la télévision, la littérature, etc.).

Il prend part aux plénières sur les lectures obligatoires et aux ateliers supervisés de recherches d'images. De plus, il consulte régulièrement la documentation visuelle en lien avec le cours (imprimée ou électronique). S'il y a lieu, l'étudiant participe aux sorties culturelles conçues selon le calendrier culturel et rédige les comptes rendus ou les travaux reliés à ces activités. Dessin animé, la télévision ou le cinéma.

504-AEF-03 LE CINÉMA AMÉRICAIN (AUTOMNE 2023 – HIVER 2024)

Le cinéma américain c'est bien sûr Hollywood, les vedettes, le rêve américain, les effets spéciaux, les films à gros budget, etc. C'est beaucoup plus que cela ! Ce cours propose d'explorer ce cinéma riche et diversifié en découvrant différents courants, genres et cinéastes marquants, d'hier à aujourd'hui. Ainsi, dans ce cours l'étudiant apprend à reconnaître les moments forts de l'évolution du cinéma américain tout en l'initiant aux rudiments de l'analyse filmique. Il permet également de devenir un spectateur cinéphile et critique apte à évaluer un film à sa juste valeur.

Au terme de ce cours, l'étudiant est en mesure d'expliquer les principales caractéristiques d'œuvres cinématographiques américaines majeures. Pour y arriver, il apprend à reconnaître les éléments constitutifs d'un film et à les expliquer avec précision. Il identifie les caractéristiques d'au moins trois courants ou genres cinématographiques de différentes époques, y compris un courant actuel. Puis, il commente des œuvres tout en tissant des liens d'ordres esthétiques et thématiques.

Les éléments de contenu essentiels de ce cours sont: les définitions et les usages du langage cinématographique ainsi que ceux de la mise en scène; les principaux courants et genres cinématographiques américains; les idéologies et les représentations des États-Unis dans l'œuvre de différents cinéastes, dont certains plus en marge des normes et des codes hollywoodiens.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

À partir des exposés théoriques et des documents textuels et visuels présentés en classe, l'étudiant approfondit les notions étudiées par sa prise de notes personnelles. En atelier, il participe activement aux discussions et aux exercices proposés. Il procède à l'observation attentive, à la description et à l'analyse de films.

Hors de la classe, l'étudiant consulte les documents audiovisuels et textuels indiqués dans la programmation et réalise les exercices préparatoires aux cours. Il visionne des films et des extraits de films. Il rédige les travaux liés à ces activités. L'étudiant fait par lui-même des recherches d'informations auxquelles il se réfère.

ENSEMBLE 2

Dans les cours de l'ensemble no 2, l'étudiant réalise des activités de création ou d'interprétation en utilisant un médium artistique. De plus, l'étudiant est mis en contact avec des œuvres issues du médium afin d'en reconnaître les principaux modes d'expression.

504-203-AH L'ARCHITECTURE DANS LA VILLE: SUIVEZ LE GUIDE! (AUTOMNE 2023)

Vos visites dans le Vieux-Montréal piquent votre curiosité? Vous vous posez des questions sur les bâtiments qui vous entourent ainsi que sur l'histoire qui les a vus naître? Ce cours est donc un choix judicieux pour vous. En effet, il s'intéresse aux moments de l'histoire de Montréal marqués par des réalisations architecturales significatives en regard de l'architecture internationale. Du style Régime français au style Beaux-arts, en passant par les constructions « vertes » actuelles, le cours traverse les époques en se posant deux questions fondamentales: « comment reconnaît-on ce style? » et « comment en est-on arrivé à construire de cette façon? », mariant ainsi un propos stylistique à un propos plus historique.

Afin de concrétiser les notions théoriques reliées aux différents styles architecturaux étudiés, des visites guidées sont organisées pendant la session. Supervisées par l'enseignant(e), elles sont cependant offertes par des guides relevant des différentes institutions impliquées. Ces visites permettent à l'étudiant de se poser la question suivante: « quelles sont les qualités d'une 'bonne' visite guidée? », soulevant ainsi non seulement l'aspect du contenu (sujet traité) mais aussi l'aspect du contenant (façon de traiter le sujet). Cette double préoccupation est directement liée à la réalisation finale de ce cours qui consiste en la création d'un circuit architectural montréalais. Concrètement, cela veut dire que l'étudiant jouera à son tour le rôle de guide en élaborant, sur papier, une visite guidée à caractère architectural.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Afin d'encadrer et d'inspirer l'étudiant, plusieurs exemples de circuits seront présentés en cours de session. De plus, l'étudiant sera appelé, en classe, à participer à diverses activités d'apprentissage, comme par exemple une évaluation diagnostique portant sur ses connaissances en architecture, des ateliers d'analyse architecturale et des retours-critiques à la suite des visites.

Comme travail personnel, l'étudiant pourra prendre part à des ateliers de recherche supervisés à la bibliothèque tout en bénéficiant de manière constante d'un suivi grâce au site Web du cours. Toutes ces activités d'apprentissage sont bien sûr mises en place afin de permettre à l'étudiant de bien réussir les évaluations sommatives, lesquelles se présentent sous diverses formes (examen, compte rendu de visite, scénario, circuit architectural et journal de bord).

504-207-AH CINÉMA ET CRÉATIVITÉ (AUTOMNE 2023 – HIVER 2024)

Nous vivons dans un monde d'images, les publicités colonisent nos imaginaires, les films racontent toujours les mêmes histoires convenues. Et si on découvrait les recettes sur lesquelles s'appuient ces images? Et si on les détournait? Et si on apprenait à raconter des histoires différentes et à s'exprimer de manière personnelle? Ce cours propose une initiation au monde du cinéma, plus généralement à celui de l'image, par l'entremise d'un processus de création. Il initie aux codes du langage photographique et cinématographique, à l'expressivité de l'image et du son, à la scénarisation et à la notion de genre et de courant. L'étudiant critique également des œuvres, scénarise des scènes, crée des images significatives et expressives.

Au terme de ce cours, l'étudiant est en mesure de réaliser une production artistique. En découvrant le langage cinématographique ainsi que les caractéristiques variées de différents courants et genres cinématographiques, le cours permet de reconnaître les principaux modes d'expression de l'image et du son. Plus encore, l'étudiant explore les rudiments de la scénarisation et de la mise en scène et applique ces notions dans des projets personnels et créatifs. Ce cours permet donc de s'exprimer de manière critique et personnelle à travers les images.

Les éléments de contenu essentiels de ce cours sont à la fois théoriques et pratiques: les codes du langage cinématographique et photographique; la structure du récit; la scénarisation; les caractéristiques déterminantes de certains courants et genres cinématographiques. Bien entendu, sont mises en pratique la plupart des notions apprises dans des projets créatifs.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

À partir des exposés théoriques et des documents textuels et visuels présentés en classe, l'étudiant approfondit les notions étudiées par sa prise de notes personnelles. En atelier, il participe activement aux discussions et aux exercices proposés. Il procède à l'observation attentive, à la description et à l'analyse de films.

Hors de la classe, l'étudiant consulte les documents audiovisuels et textuels indiqués dans la programmation et réalise les exercices préparatoires aux cours. Il visionne des films et des extraits de films. Il rédige les travaux liés à ces activités. L'étudiant fait par lui-même des recherches d'informations auxquelles il se réfère.