

Professeur.e (Prof)

 Chargé.e de cours (CdC)

BRANKA KOPECKI

Département de philosophie et des arts

AUTOMNE 2023

ARP1014	PEINTURE I (3 crédits)	2^e
Sigle du cours et groupe	Titre du cours	Niveau (Année)

1. DESCRIPTION DU COURS

Initier l'étudiant à maîtriser les aspects techniques et théoriques d'un médium et à démontrer une connaissance de ses particularités.

Exploration du rôle des matériaux et des techniques dans la création de l'œuvre d'art ainsi que le rôle des éléments constitutifs de la peinture. Initiation à diverses problématiques de la frontalité. Exploration de questions théoriques fondamentales touchant le processus créateur et l'art contemporain. Considérations sur le sens de la peinture.

Préalable 1 : ARP1046 Pratiques picturales.

2. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES

2.1 Compétences principales

A) Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d'objets de savoir ou de culture dans l'exercice de ses fonctions (Compétence1).

2.2 Autres compétences

A) Communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans les divers contextes (Compétence2);

B) S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel (Compétence11);

C) Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions (Compétence12).

3. INTENTIONS DU COURS

Ce cours est un atelier dirigé de création picturale. Trois projets sont proposés durant la session qui feront chacun l'objet d'une présentation critique qui implique une participation particulièrement engagée des étudiants. Une explication plus spécifique, relative à chaque projet sera présentée en temps opportun et sera accompagnée d'une documentation pertinente: textes, revues, livres, etc. La pratique de chaque étudiant (relié aux projets proposés), sera suivie régulièrement par des rencontres individuelles. Le but de ce suivi est un progrès constant des étudiants.

Le cours permettra à l'étudiant de :

- Développer sa créativité et élaborer une synthèse personnelle de la couleur.
- Arriver à une implication personnelle en développant une discipline intuitive et rationnelle de structuration de l'espace bidimensionnel.
- Comprendre et analyser le travail de ses pairs.
- Démontrer une capacité de remise en question de sa propre conception de l'art en général et de la peinture en particulier.
- Développer un esprit de recherche en s'appuyant sur l'observation, l'imagination et la mise en pratique de la théorie sur la problématique abordée dans son travail en création.

Si nécessaire, afin de favoriser le bon déroulement des activités d'enseignement à distance, au cours de la session d'automne 2022, l'UQTR demande aux étudiant(e)s d'avoir accès aux ressources suivantes :

- Ordinateur muni d'une caméra et d'un microphone;
- Accès à internet, idéalement de 10Mb/s ou plus;
- Accès aux applications (Zoom, Teams, etc.) requises dans le cadre de leur cursus

4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉ

Session : 6 septembre au 19 décembre 2023

Semaine de travaux et d'études : 23 au 27 octobre 2023

Action de Grâce : 9 octobre 2023

<i>Dates des rencontres</i>	<i>Contenu sommaire peut être sujet à changement</i>	<i>Lectures, travaux et directives peut être sujet à changement</i>
Date de début du cours (première rencontre) 6 septembre 2023	-Présentation du plan de cours. -Présentation générale de la problématique (3 projets).	
13 septembre	-Projet 1 (présentation détaillée). - Textes : projet 1.	-Travail sur le projet 1. -Lectures

20 septembre	-Travail en atelier.	-Travail sur le projet 1. -Lectures
27 septembre	-Discussions sur les textes (projet 1). -Travail en atelier.	-Travail sur le projet 1.
4 octobre	-Critique (projet 1).	
11 octobre	-Projet 2 (présentation détaillée). -Textes : projet 2.	T-ravail sur le projet 2. -Lectures.
18 octobre	-Travail en atelier. -Textes pour la discussion (avec la note).	-Travail sur le projet 2. -Lectures.
23 octobre	Semaine de travaux et d'études	
1er novembre	-Discussions sur les textes (projet 2). - Travail en atelier. -Note indicative à la mi-session.	-Travail sur le projet 2. -Lectures.
8 novembre	-Critique projet 2.	-Lectures.
15 novembre	-Discussion (avec la note). -Projet 3 (présentation détaillée).	-Travail sur le projet 3.
22 novembre	-Travail en atelier.	-Travail sur le projet 3.
29 novembre	-Travail en atelier.	
6 décembre	-Travail en atelier.	-Travail sur le projet 3.
Date de fin du cours (dernière rencontre) 13 décembre 2023	-Critique (projet 3).	

* La répartition doit être conforme au seuil minimal d'interactions et d'échanges en mode synchrone entre l'enseignant-e et ses étudiants établi par le comité de programme concerné.

Pour le type d'interaction #2, des séances prévues en présentiel pourraient basculer à distance pour des motifs recevables établies par l'UQTR.

Projets :

Couleur/matière

Le but de ce projet est l'expérimentation de la matérialité (support, matière, colorante) qui permettra une investigation de l'écriture picturale par la qualité physique de la couleur. Il s'agit de poursuivre l'étude des modes d'action sur la matière (déformation, soustraction, addition, tension, pression, juxtaposition, etc.), en portant une attention spéciale à la balance, le poids, la limite et la texture de la matière(couleur) et développer les rapports significatifs entre la couleur, le support et les gestes picturaux conséquents. Ce projet vous invite à réagir aux rapports de couleurs dont les significations varient selon la forme de la couleur, ses dimensions, son organisation et selon les rapports entre la couleur et le support utilisé. En exploitant les qualités physiques de la couleur/matière, il vous invite aussi à développer un langage intuitif et intime dont les significations se dévoilent dans le processus de l'exécution de son être.

Couleur/espace

Ce projet consiste à explorer la notion de l'espace, manifesté en peinture par une progression de la couleur et ses formes. L'espace pictural n'existe jamais à l'extérieur de ce que l'on voit. Il est défini par ses principales composantes visuelles dont l'échelle, la distance et les orientations suggèrent certaines topologies formelles et leurs significations expressives. Ici, il est donc question de comprendre comment un espace pictural concret est occupé et formé par la couleur. Dans ce sens, il s'agit d'une étude des distances et des perspectives qui sont transformées en une expérience intime et émotionnelle de l'espace et de la spatialité. Par des effets d'éloignement ou de rapprochement des éléments (ce que permettra la confrontation et l'exploitation de l'espace imaginaire, virtuel, symbolique et intime avec la réalité d'un espace pictural concret qui se forme progressivement devant nos yeux), ce projet exige une attention particulière à la nature intérieure de l'espace pictural qui est toujours un monde total et complet en soi.

Couleur-structure

Ce projet implique la notion de construction et l'exploration de jonction entre des éléments visuels (couleur et espace) en faisant les liens entre les connotations liées aux éléments et une nouvelle signification dans leur relation. Chercher une justesse dans l'organisation des éléments et introduire la notion de structure seront les deux principales ambitions de ce projet. À partir d'une même source (le rapport de la couleur et de l'espace), il faut suggérer une certaine structure (la manière dont les parties d'un tout sont arrangées entre elles) et exploiter les variations qui naîtront en un nombre infini de manifestations. Donc, il s'agira d'établir un système de relations afin de permettre une lecture spécifique d'un espace concret où différentes situations et différents éléments (le rapport avant-arrière, les passages d'une forme à une autre, les profondeurs des espaces, etc.) rendent possible la notion temporelle de l'image

et engendrent l'événement comme la manifestation de ce qui arrive, ce qui se réalise dans un univers donné. Ce projet peut avoir une forme installative.

5. FORMULES OU STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES

- Exposés magistraux.
- Enseignement individualisé.
- Atelier
- Critiques et études à intervalles régulières des travaux des étudiants.

6. BIBLIOGRAPHIE

Obligatoire : Les documents seront fournis et suggérés pendant les cours.

Générale :

Brusatin, Manlio : *L'histoire de la couleur*, Champs, Flammarion, Paris, 1986.

Brusatin, Manlio : *Histoire de la ligne*, Champs, Flammarion, Paris, 2002.

Bayrle, Thomas: *Vitamine P : nouvelles perspectives en peinture*. Phaidon, Paris, 2004.

Déribéré, Maurice: *La couleur*, Coll. Que sais-je ? Éd. Presses universitaires de France, No 220, Paris, 1993.

Denoël Robin, Michel: *L'art, miroir de vies et créateur de mondes : essai sur la peinture*, Harmattan, Paris, 2010.

Klee Paul: *Théorie de l'art moderne*, Pierre-Henri Gonthier, Paris, 1998.

Passeron R.: *L'œuvre picturale et les fonctions de l'apparence*, Vrin, Paris, 1996.

- **Les activités d'animation** organisées au cours de la session, telles que les conférences, sont un complément indispensable aux cours. L'étudiant doit donc considérer que sa participation à ces événements fait aussi partie des activités pédagogiques de la session.

7. AUTRES INDICATIONS

- Ce cours exige une présence au cours, aux critiques et à toutes les étapes de l'évolution de travaux.
- Uniquement les travaux dont le professeur aura suivi l'évolution en présence de l'étudiant seront acceptés aux fins d'évaluation et de présentation.
- L'étudiant doit répondre aux échéances selon le calendrier convenu.

8. FICHE D'ÉVALUATION

Détail des éléments d'évaluation

	PONDÉRATION (maximum de 100%)			
	Individuel	Équipe	Total	
MODALITÉS D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES	Minimum de 60 % de la note globale	Maximum de 40 % de la note globale	100 %	Date d'examen ou de remise des travaux
<p>Projets :</p> <p>L'évaluation des trois projets est continue. Une note est donnée pour chaque projet proposé à la fin de la période qui lui est réservé et totalise 60% de la note finale.</p> <p>Les critères d'évaluation des projets sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pertinence et la qualité de la recherche; - l'originalité de l'approche; - la motivation, la présence hebdomadaire et la participation aux critiques; - l'esprit d'ouverture et l'approche Analytique, nécessaire à ce niveau de recherche et de création; - le caractère évolutif du travail. 	60 %	-	60 %	<p>4 octobre 8 novembre 13 décembre</p> <p>Note indicative à la mi-session 1 novembre.</p>
<p>Discussion :</p> <p>Cette évaluation portera sur les aspects suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> -la compréhension des notions et des approches abordées dans les textes proposés. -la pertinence des questions et des points de vue exprimés (l'étudiant(e) doit pouvoir exprimer des idées complexes de façon claire et concise). - une participation active et le respect des autres interlocuteurs (le sens du dialogue). 	15 %	-	15 %	15 novembre

Caractère évolutif : -20 % de la note finale sera accordée, à la fin du cours, au caractère évolutif du travail de création dans son ensemble.	20 %	-	20 %	13 décembre
Compétences professionnelles visées	5 %	-	5 %	13 décembre
Total des éléments de l'évaluation	100 %	-	100 %	

- Tout changement de date prévu à la fiche d'évaluation doit se faire avec l'accord des deux tiers (2/3) des étudiants inscrits au cours-groupe.
- L'auto-évaluation et l'évaluation des pairs ne peuvent compter séparément ou ensemble pour plus de 5 % de la note finale. (*Règlement des études de premier cycle*)

Règles particulières pour la passation d'une activité d'évaluation par Zoom

L'étudiant qui participe à une activité d'évaluation par Zoom doit activer sa caméra (vidéo) et la maintenir active jusqu'à sa déconnexion de la séance Zoom, afin de permettre à l'enseignant ou au surveillant de vérifier son identité et d'effectuer la surveillance de l'activité. L'étudiant doit avoir le visage à découvert sans obstruction (couvre-visage, casquette, chapeau, ou tout vêtement ou accessoire qui empêche de bien voir son visage) L'étudiant doit ajuster sa caméra de façon à ce qu'elle capte son visage complet. L'étudiant doit avoir en sa possession sa carte étudiante à des fins de vérification d'identité et se connecter à l'activité en utilisant les prénom et nom indiqués sur sa carte.

Si l'étudiant refuse d'activer sa caméra ou de s'identifier auprès de l'enseignant ou du surveillant de la manière qui lui sera indiquée, il sera exclu de la séance Zoom. Il sera considéré comme étant absent à l'activité sans motif sérieux et sans possibilité de la reprendre.

Il est interdit d'enregistrer (vidéo ou audio) l'activité en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit. Toute violation de cette règle constitue un délit en vertu du *Règlement sur les délits relatifs aux études* et peut donner lieu à une sanction.

Veuillez prendre note que les activités d'évaluation ne sont pas enregistrées par l'enseignant ou le surveillant.

[Règles de conduite – utilisation de Zoom dans le cadre des activités d'enseignement](#)

Pour plus de détails sur les modalités de la formation à distance, visitez le site web du [Bureau de pédagogie et de formation à distance](#)

Barème de notation

Cote	Min inclus	Max exclu
A+	95,0	100
A	91,5	95,0
A-	88,0	91,5

Cote	Min inclus	Max exclu
B+	84,5	88,0
B	81,0	84,5
B-	77,5	81,0

Cote	Min inclus	Max exclu
C+	74,0	77,5
C	70,5	74,0
C-	67,0	70,5

Cote	Min inclus	Max exclu
D+	63,5	67,0
D	60,0	63,5
E	0	60,0

9. CADRE RÉGLEMENTAIRE

****Pour cheminer dans ce programme, la personne étudiante doit compléter la formation SIMDUT et sécurité en laboratoire au plus tard au courant de la première semaine de la première session. À défaut d'avoir complété cette formation, la direction de programme procèdera à l'annulation des inscriptions aux cours.**

La description officielle du cours publiée sur le site Internet de l'UQTR où des règlements pédagogiques particuliers peuvent s'appliquer:

[ARP1014 - PEINTURE I](#)

Tous les documents normatifs sont disponibles sur le site du secrétariat général :

https://oraprdnt.uqtr.quebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=944&owa_no_fiche=14&owa_bottin=

Plus particulièrement :

1. [Règlement des études de premier cycle](#)
2. [Politique de la formation à distance](#)
3. [Politique portant sur les utilisations des technologies de l'information et des communications \(TIC\)](#)
4. [Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation de handicap](#) et le site web de [soutien à la communauté universitaire en regard des étudiants en situation de handicap](#)
5. [Règlement sur les délits relatifs aux études](#)
6. [Règlement relatif à la sécurité sur le campus de l'UQTR](#)
7. [Politique visant à prévenir et enrayer toute forme de harcèlement, de discrimination et d'incivilité](#)
8. [Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel](#)
9. [Procédure relative à la levée de cours](#)