

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

CURSUS 4 -EME ANNEE S1_2023-2024

Dessin- Expression et langage plastique

80 heures	69	Français
-----------	----	----------

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DES ENSEIGNANTS

- MARTA BUDKIEWICZ, artiste plasticienne

PRÉSENTATION DU COURS

Espace et lieu : observations et narrations

Ce cours de dessin et de langage plastique propose comme thème principal : espace et lieu. Les réflexions, les recherches et les exercices proposées mettront au cœur la lumière, la manière dont elle influence la perception d'un espace, d'un lieu. A travers des séries d'observations attentives de l'espace qui environne et les techniques de dessin ainsi que de la photo, (et en option de la vidéo) la question d'ambiances sera abordée. La qualité et la nature de la lumière (naturelle, artificielle), la perception du net, du flou, du sombre ou du tamisé, du contre-jour, du diffus seront sources d'interprétations graphiques et plastiques pour ainsi métamorphoser l'espace observé. Il sera également question de construire plastiquement des formes de narrations possibles, au sens abstrait, autour d'un espace, ou d'un lieu. Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on nomme tel ou tel espace, un lieu, et inversement ? Comment s'approprie-t-on plastiquement ou graphiquement ce qu'on observe ? Ces questions seront l'occasion de poursuivre les explorations plastiques, en s'appuyant sur les références bibliographiques déjà données, mais qui pourront être complétées par les étudiants. Tout au long de ce cours, l'articulation se fera entre plusieurs techniques notamment celle du dessin, de la photo ou de la vidéo (en option). D'autres pistes de réflexions et d'explorations graphiques seront proposées également, proche du design génératif transposées au dessin, et la manière dont le trait va générer des surfaces et des formes. Le rendu final prendra forme d'une présentation de toutes les observations produites avec des techniques variées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Développer les capacités de perception et d'analyse de l'espace, de la lumière : **perception**.
- **Observation sensible** par le dessin, la photo. **Analyse** des images, observation de la qualité du trait, du rendu graphique
- Travail de **recherche**, d'**exploration** plastique et graphique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Capacité à engager un travail de recherche, d'exploration et d'expérimentation plastique et graphique ;
- La pertinence des recherches menées
- Une participation assidue et active
- Rendu soigné de l'ensemble qui se composera d'une série de dessins (format raisin, A3 et A4 crayons graphite, fusain, crayons couleur, feutres de couleurs), photos (si option vidéo : ainsi que d'un montage de film (durée d'environ 2 min)
- Un PDF qui fera la synthèse des étapes parcourues

PROGRAMME

Démarrage : le 2 octobre, le rendu : le 19 décembre

Observation :

Présentation du sujet et des références artistiques (dessin)

Séances 1 et 2 : dessin d'observation (crayons graphite) construire par les surfaces, la luminosité et les valeurs tonales. (travail en série)

Séances 3 : continuité du travail d'observation de l'espace, de sa luminosité, format raisin au fusain, puis dans la deuxième partie du cours au crayons de couleur sur du papier noir (monochromes), format A4 (travail en série)

L'espace environnant est observé à travers les sources de lumière ; tamisée, nette, diffuse, à contre-jour.

Séance 4-6 : Recherches graphiques sur le trait, les superpositions / dessin « génératif » de formes et de surfaces. (travail en série)

Narrations et interprétations :

Séance 7-10 :

Présentation du sujet et des références artistiques (photo, vidéo, installation, architecture)

Démarrage du travail d'observation (vidéo, photo). Produire du sens à travers la contextualisation d'objets dans un espace ou leur décontextualisation par les dispositifs de cadrage et la fabrication de filtres ou de dispositifs qui pourront permettre d'étendre l'horizon de ces recherches.

Lors des séances suivantes, les recherches, la mise en place des dispositifs filmographiques simples permettront de faire le lien entre ce qui se dégage des images produites (narration, variations de lumières, distorsions de l'espace) et les différentes observations produites en amont.

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

George Seurat, dessins, peinture / Gerhard Richter, peinture, photos / Olafur Eliasson / James Turrell / Bill Viola / Ann Veronica Janssens / Dan Flavin / Luis Barragan /architecture / Mona Hatoum / Louis Kahn / Steen Eiler RASMUSSEN /Jean-Luc Godard / Junichirō Tanizaki, L'Éloge de l'ombre ; (livre) 1933 / Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, éd/ Larousse in extenso, 2011 / chap. La lumière, La couleur /

BACHELARD, Gaston. La poétique de l'espace. Paris: Presses Universitaires de France, 2017 (1957).

BELIC, Milija. APOLOGIE DU RYTHME: Le rythme plastique : prolégomènes à un méta-art . Paris : L'Harmattan, 2002.

DE CERTEAU, Michel. L'invention du quotidien, t. 1 arts de faire . Paris : Gallimard, 1990.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Les éditions de minuit, 2001.

PEREC, Georges. Espèces d'espace. Paris: Galilée, 1974, 2000 ; Tentative d'un épuisement d'un lieu parisien, 1985

Derek Jarman, Chroma, Un livre de couleurs, L'éclat/poche, 2019

Expositions : Centre Pompidou : « Capital image, Nouvelles technologies et économies de la photographie », « Corps à corps, Histoire(s) de la photographie »

MATÉRIEL

Carnet de croquis : A3

Papier format raisin

Crayons graphites HB, 2B, 3B, 4B

Gomme mie de pain

Gomme blanche

Fusain

Feutres de couleurs,

Marqueurs (pointe biseautée, ronde)

Papier noir (A4)

Crayons de couleurs

Si option photo/ vidéo :

Téléphones portables (Smartphones)

Appareil photo (en option)

Ordinateur portable

Logiciel de montage (ex : Imovie, ou une application de montage, ou Adobe Premiere Pro)