

PLAN DE COURS

Programme d'arts plastiques 510.A0

Département d'arts plastiques

Organisation spatiale 3

510-A42-VM

Pondération : 1-2-2

4e session

Mardi 13 h 30 à 16 h 30

Professeur : **Véronique Côté**

Bureau : A11-36

Téléphone : 514-982-3437 poste 7214

Courriel : vcote@cegepvm.com

Disponibilités : Lundi 11 h à 12 h

 Mercredi 12 h à 14 h

Site Internet du programme : <http://cvm.qc.ca/artsplastiques>

1. DESCRIPTEUR DU COURS

L'objectif général de ce cours vise la production d'œuvres significatives, mobilisant les capacités inventives de l'élève tout en situant la problématique des productions sculpturales dans trois champs fondamentaux de l'organisation de l'espace : environnement naturel, construit et individuel.

2. PRÉSENTATION DU COURS

COMPÉTENCE

1. Produire une œuvre tridimensionnelle.

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

2. Le cours *Organisation spatiale 3* (510-A42-VM) est offert à la 4e session du programme d'arts plastiques. Ce cours intègre les notions spatiales acquises dans les cours préalables *Organisation spatiale 1 et 2*, *Technique et matériaux*, *Dessin 2* et *Dessin technique*. De plus, ce cours est co-requis aux cours *Organisation picturale 3* et *Atelier de synthèse*.

BUTS VISÉS PAR LE COURS

3. Le but de ce cours est l'approfondissement des notions d'environnement personnel, construit et naturel, reliées à l'organisation de la forme 3D. Aussi, l'étudiant sera amené à approfondir et développer son sens de l'autonomie en atelier à partir d'une production plus personnelle.

3. LES OBJECTIFS DU COURS

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- 1) **Formuler clairement une intention de création** en réalisant des esquisses préparatoires et des maquettes originales.
- 2) **Planifier la conception et la recherche autour d'un projet spécifique** en usant de références artistiques, historiques, géographiques, anthropologiques.
- 3) **Reconnaître et utiliser les principales techniques de travail** permettant de réaliser **des œuvres hybrides**.
- 4) **Démontrer des préoccupations contemporaines** propres à l'organisation de l'espace dans sa démarche de création.
- 5) **Expliquer l'ensemble des étapes reliées à son projet** en utilisant une terminologie adéquate pour en décrire les concepts.
- 6) **Exprimer un jugement critique** par rapport à son projet.

4. LES APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Afin d'acquérir et de mettre en pratique des notions techniques et plastiques, le cours sera divisé en deux parties : le contenu théorique et l'expérience pratique. Ainsi, suite à des démonstrations en atelier, à des exposés théoriques avec projections d'images et à des discussions de groupes, vous effectuerez de façon individuelle des expérimentations pratiques en atelier.

Chaque projet sera encadré par des rencontres individuelles avec le professeur. De plus, à la fin de chaque projet, il y aura des présentations orales et des analyses critiques de groupes.

Pour chaque cours, il y aura du travail en dehors des heures de cours et des lectures à effectuer afin de poursuivre l'exploration amorcée.

5. LE CALENDRIER ET LE CONTENU DES RENCONTRES

Dates	Objectifs spécifiques	Éléments de contenu	Activités et approches pédagogiques	Lectures, exercices et travaux
Cours 1 24 janvier	Objectifs : 1, 2	Présentation du plan de cours Présentation de chacun Présentation du projet 1 : <u>L'environnement personnel</u> Vous devez réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations de votre environnement personnel à partir des notions vues en classe. CONTENU Le soi comme espace de recherche sculpturale	Jeu-questionnaire : autoreprésentation, autoportrait, body-art et l'artiste comme œuvre d'art. Présentation d'un magistral interactif en lien avec le jeu-questionnaire.	Pour le cours 2 Préparer une intention de projet Se procurer le matériel nécessaire pour la réalisation du projet 1 Réaliser une série d'esquisses et croquis Lecture : <i>Lorsque j'étais une œuvre d'art,</i> É.-E. Schmitt
Cours 2 31 janvier	Objectifs : 1, 2, 4	Rencontre individuelle pour faire approuver votre idée CONTENU La sculpture comme lieu d'inscription de la mémoire individuelle	Visionnement d'œuvres qui s'inscrivent dans une logique de la mémoire individuelle Discussions à l'aide de questions dirigées Travail en atelier sur le projet 1	Pour le cours 3 Apporter un objet personnel et répondre au questionnaire Poursuivre le projet 1
Cours 3 7 février	Objectifs : 2, 4	Rencontre individuelle CONTENU Mythologies personnelles : lieux fictifs et temporalité imaginaire	Visionnement d'œuvres qui s'inscrivent dans une logique des mythologies personnelles Activité <i>Tour de table</i> : Présentation de l'objet personnel Travail en atelier sur le projet 1	Pour le cours 4 Trouver une image numérique d'une œuvre contemporaine qui vous inspire Poursuivre le projet 1
		Rencontre individuelle	Présentation d'un magistral	Pour le cours 5

Cours 4 14 Février	Objectifs : 2, 3, 4	CONTENU Les rituels : répétition et saturation, collection, bricolage, classification, dissémination	interactif en lien avec les rituels <i>Activité Tour de table :</i> Présentation de l'œuvre contemporaine qui vous inspire Travail en atelier sur le projet 1	Terminer le projet 1
Cours 5 21 Février	Objectifs : 4, 5, 6	CONTENU REMISE DU PROJET 1 Présentation de votre projet et critique de groupe Présentation du projet 2 : Environnement construit Vous devez réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations d'un environnement construit à partir des notions vues en classe.	Discussions de groupe autour des œuvres de chaque étudiant	Pour le cours 6 Préparer une intention de projet Se procurer le matériel nécessaire pour la réalisation du projet 2 Réaliser une série d'esquisses et croquis <u>Lecture :</u> <i>Qu'est-ce que la sculpture moderne?</i> , M. Rowel

6. LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

- **ÉVALUATIONS** (tous les travaux sont individuels)

Projet 1 : Environnement personnel

Réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations de votre environnement personnel à partir des notions vues en classe.

(remettre au cours 5, 21 février) _____ **30%**

Projet 2 : Environnement construit

Réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations d'un environnement construit à partir des notions vues en classe.

(remettre au cours 10, 3 avril) _____ **30%**

Projet 3 : Environnement naturel

Réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations d'un environnement naturel à partir des notions vues en classe.

(remettre au cours 15, 8 mai) _____ **30%**

Participation en classe

Évaluation sur l'ensemble de la session _____ **10%**

- **DESCRIPTION ET CRITÈRES**

Projet 1 : Environnement personnel

L'environnement personnel est un enjeu fondamental de l'organisation spatiale. Cette approche sculpturale privilégie l'individu comme champs de réflexion plastique. À partir des notions vues en classe (le soi comme espace de recherche, la mémoire individuelle, les mythologies personnelles et les rituels), vous devez

réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations de votre environnement personnel. L'œuvre doit intégrer plusieurs matériaux (un minimum de 2), ainsi qu'un objet personnel qui représente un événement important dans votre vie.

- **Piste de réflexion** : votre physique, votre personnalité, vos expériences personnelles.
- **Critères d'évaluations** : Cohérence entre la forme et le contenu, intégration pertinente de la notion d'environnement personnel à l'œuvre, originalité, clarté dans la présentation orale, respect des contraintes.
- **Pondération** :

Préparation, esquisses et croquis	5%
Questionnaire sur l'objet personnel	5%
Oeuvre final et présentation	20%
TOTAL	30%

Projet 2 : Environnement construit

L'environnement construit est un enjeu fondamental de l'organisation spatiale. Cette approche sculpturale privilégie l'espace public comme champs de réflexion plastique. À partir des notions vues en classe (le rapport à l'échelle, l'architectural, l'esthétisation du tissu urbain, l'approche sociologique, l'aménagement, la commémoration, les fictions archéologiques et mythologiques), vous devez réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations d'un environnement construit. L'œuvre doit intégrer un ou plusieurs matériaux et être en lien direct avec un site urbain fictif (prédéfini par le professeur).

- **Piste de réflexion** : la fonction du lieu, l'occupation des gens, l'utilité de l'oeuvre, répondre à un besoin, exprimer un message.
- **Critères d'évaluations** : Cohérence entre la forme et le contenu, intégration pertinente de la notion d'environnement construit à l'œuvre, originalité, clarté dans la présentation orale, respect des contraintes.
- **Pondération** :

Préparation, esquisses et croquis	5%
Questionnaire sur l'espace public	5%
Oeuvre final et présentation	20%
TOTAL	30%

Projet 2 : Environnement naturel

L'environnement naturel est un enjeu fondamental de l'organisation spatiale. Cette approche sculpturale privilégie les sites naturels (in-situ) et l'incorporation de composantes naturelles dans l'espace de diffusion comme champs de réflexion plastique. À partir des notions vues en classe (les transformations et mobilisations, les rapports d'échelles, le parcours, le corps, l'esthétisation de la nature, l'éphémérité ou la permanence, l'horizontalité ou la verticalité, la perspective, la récupération), vous devez réaliser une œuvre sculpturale qui explore les caractéristiques et préoccupations d'un environnement construit. L'œuvre doit

intégrer un ou plusieurs matériaux et être en lien direct avec un site naturel ou des éléments d'un site naturel.

- **Piste de réflexion** : Présence humaine ou effacement, prise de contrôle ou préservation, envahissement ou fuite?
- **Critères d'évaluations** : Cohérence entre la forme et le contenu, intégration pertinente de la notion d'environnement naturel à l'œuvre, originalité, clarté dans la présentation orale, respect des contraintes.
- **Pondération** :

Préparation, esquisses et croquis	5%
Questionnaire sur le land-art	5%
Oeuvre final et présentation	20%
TOTAL	30%

Participation en classe

Vous serez noté tout au long de la session sur votre niveau de participation aux activités, discussions, critique de groupe et présence en atelier. **TOTAL** _____ **10%**

• **REMISE DES TRAVAUX**

Les travaux exigés doivent être remis à la date, au lieu et au moment fixes par l'enseignant.

En cas de retard, les pénalités sont :

- Moins d'une semaine : -10% de la note est retranchée.
- Plus d'une semaine : le travail est refusé.

• **QUALITÉ DU FRANÇAIS**

Article 6.2 (PEA) **Évaluation du français**

«Pour tous les cours, (...), la pondération liée à la qualité du français doit atteindre au moins dix pour cent (10%) de la pondération accordée aux travaux écrits et aux présentations orales.»

7. LES MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS

NOTES DE PASSAGE

La note de passage du cours est de 60%.

PRÉSENCE AU COURS

La présence au cours est obligatoire. **Plus de trois absences non justifiées entraînent un échec.** Les retards, départs anticipés et pauses prolongées peuvent être considérés comme une absence.

PLAGIAT

Article 6.10 (PEA) **Plagiat ou fraude**

«Le plagiat ou la fraude au cours d'un examen ou d'un travail, sont automatiquement sanctionnés par la note zéro (0) pour le travail ou l'examen plagié. Dans certains cas prévus par les encadrements départementaux et inscrits au plan de cours, un plagiat ou une fraude peut entraîner l'échec du cours.

8. MÉDIGRAPHIE

OUVRAGES OBLIGATOIRES :

ROWEL, M. *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1986.

SCHMITT, É.-E. *Lorsque j'étais une œuvre d'art*, Éditions Albin Michel S.A., 2002

POINSOT, Jean-Marc. *L'atelier sans mur*, Art édition, 1991.

OUVRAGES SUGGÉRÉS :

ARMSTRONG, R. et R. MARSHALL. *The New Sculpture 1965-75*, New York, Withney Museum of American Art, 1990

A.TIBERGHEN, Gilles. *Land Art*, Paris, Carré, 1995.

CAUQUELIN, Anne. *Petit traité d'art contemporain*, Éditions Seuil, 1996.

ESTEIN, Judith, John, SsHBERY et Janet K. Cutler. *Redrooms, a retrospective*, catalogue d'exposition, Pennsylvania Avademy onf the fine arts, 1985.

GOLDSWORTHY, Andy. *A collaboration with nature*, Harry N. Abrams inc., 1990.

GOLDSWORTHY, Andy. *Wood*, Harry N. Abrams inc., 1991.

HOBBS, R. *Robert Smithson : Sculpture*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1981.

KRAUSS, R. *Passages in Modern Sculpture*, Cambridge (Mass.) MIT Press, 1981.

MARTIN, J.B. et F.LAPLANTINE. *Architecture et Nature, contribution à une anthropologie du patrimoine*, Presse universitaire de Lyon, 1996.

Mc EVILLEY, T. *Mute Prophecies : The Art of Jannis Kounellis*, Chicago, Museum of Contemporary Art, 1886.

MILLET, Catherine. *L'art contemporain*, Dominos Flammarion, 1997.

PAYANT, René. *Vedute, pièces détachées de l'art*, Éditions Trois, 1987.

SMITHSON, R. *The Writings of Robert Smithson*, New York, New York University Press, 1979.

VAN LIER, H. *Les arts de l'espace*, Paris, Casterman, 1967.