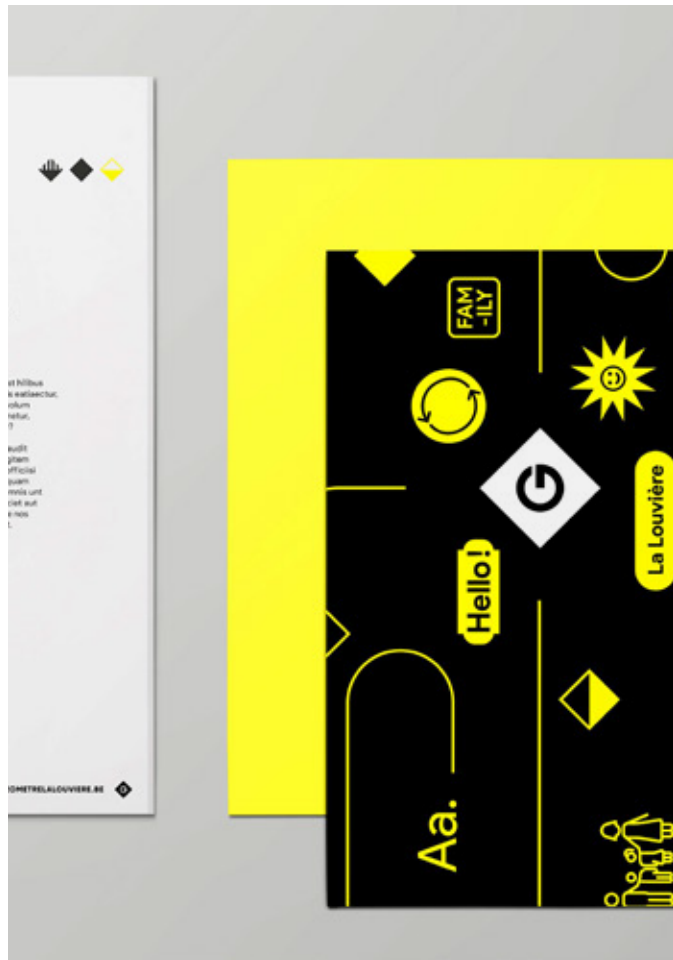
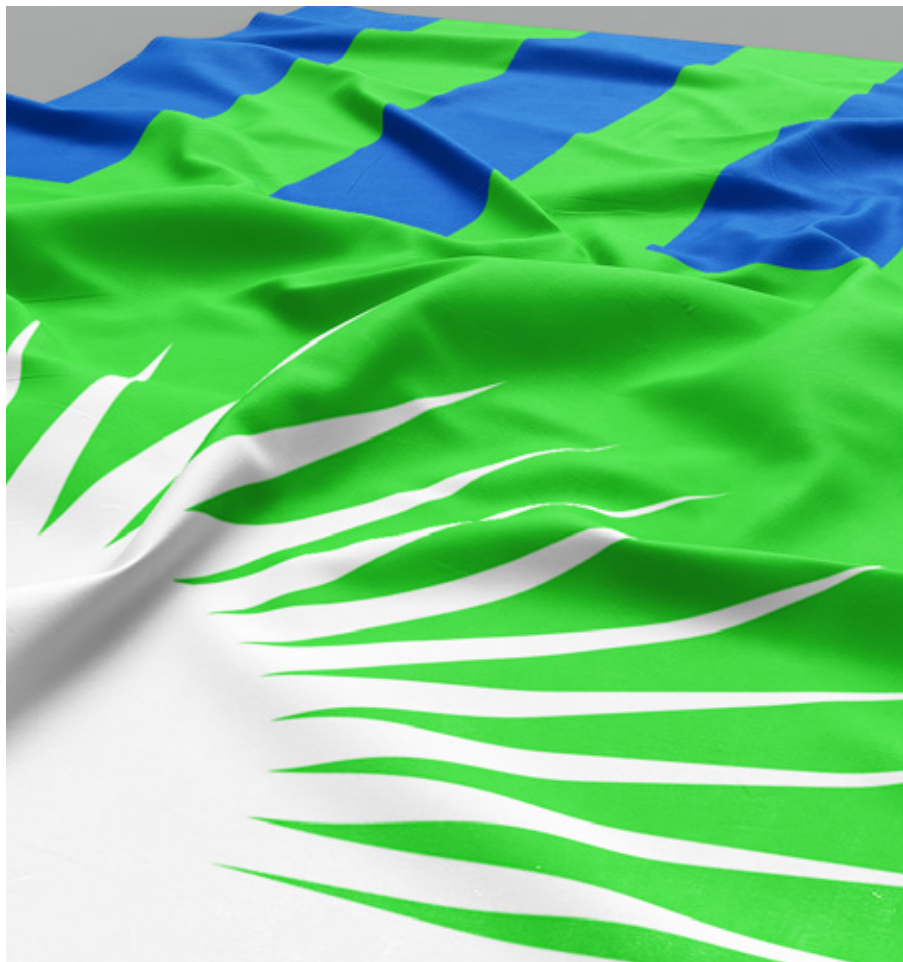
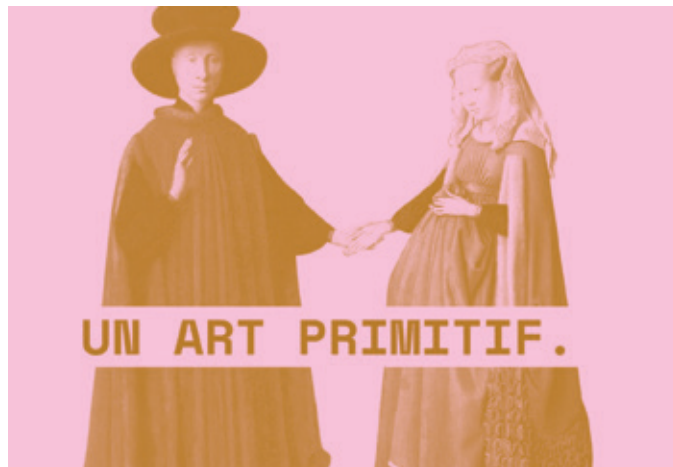

COMMUNICATION VISUELLE ET GRAPHIQUE

ARTS²
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS
MONS (BE)

L'option Communication visuelle et graphique forme des **créateur.trice.s d'images porteuses de sens**. Elle vise à la compréhension et à la maîtrise du **langage visuel**, et fait appel à des techniques et savoir-faire spécifiques. En plus de préparer à **donner une réponse à un commanditaire**, elle ambitionne aussi de former des **auteur.e.s, acteur.trice.s critiques de la société**.

Au terme du cycle de **bachelier**, l'étudiant.e peut répondre de façon créative et originale à de nombreuses missions de communication visuelle. Cela passe par la conceptualisation d'une idée et la formalisation d'un message, la pratique de la mise en page, de la typographie et de l'iconographie.

Dans les deux années de **master**, il.elle développe un travail de recherche graphique personnel. Ce travail témoigne de sa maîtrise technique et formelle, mais aussi de l'originalité de son point de vue et de sa personnalité graphique.

L'option veille à **respecter la singularité des étudiant.e.s** plutôt que de les conduire vers une esthétique uniforme. Elle prépare à des métiers tels que graphiste, illustrateur.trice, web designer, directeur.trice artistique ou de création, ...

On y fait...
de la recherche graphique
de l'identité visuelle
de l'illustration
du collage
de la photographie
de la typographie
de la mise en page
de l'édition
de la visualisation de données
du motion design
du web/multimédia
de l'installation
...

Les études en école supérieure des arts sont solides et exigeantes. Elles dotent l'étudiant.e d'une large culture et surtout d'un esprit critique et ouvert. C'est d'autant plus le cas en Communication visuelle et graphique où l'étudiant.e est confronté.e à des demandes de commanditaires extérieurs, souvent dans le domaine de la culture, tout en développant ses propres créations artistiques et originales.

Pour mener à bien ces différents projets, il.elle sera formé.e à l'utilisation des logiciels graphiques en usage dans le métier de la Communication visuelle et graphique. Mais l'infographie n'est certainement pas l'outil principal de l'artiste-graphiste. Le croquis, le dessin, la peinture, le collage restent des moyens d'expression essentiels à l'élaboration du projet, voire à sa réalisation.

BACHELIER

Le cursus de bachelier se concentre sur le développement de **compétences**.

- ARTISTIQUES, alliant recherche graphique et formalisation d’une idée,
- TECHNIQUES, manuelles et logicielles,
- RÉFLEXIVES, avec le soutien des cours généraux.

Le premier quadrimestre de la première année de bachelier voit notamment les étudiant.e.s travailler en atelier sans utiliser les logiciels de création. La priorité est donc donnée à **l’expérimentation** et à la **conceptualisation**.

En atelier, les 3 années de bachelier sont faites d’**exercices ciblés** visant à aborder différents supports et à s’essayer à un maximum de techniques. Ces exercices visent, grâce à un **suivi individualisé dans un atelier à taille humaine**, à s’assurer que l’étudiant.e développe toutes les compétences nécessaires.

LISTE DES COURS

(liste simplifiée, se référer à artsaucarre.be pour les intitulés complets et les ECTS correspondants)

	1 ^{re} bachelier (PE1)	2 ^e bachelier (PE2)	3 ^e bachelier (PE3)	QUELQUES EXEMPLES D’EXERCICES
COURS SPÉCIFIQUES DE L’OPTION	Atelier Graphisme et mise en page Typographie et art du livre Reliure Techniques d’impression Narration visuelle	Atelier Graphisme et mise en page Design graphique Webdesign Sérigraphie Sémiologie Livre d’artiste Reliure Photographie/vidéographie	Atelier Design graphique PAO Webdesign Sémiologie Livre d’artiste Photographie/vidéographie Stage	Les pages suivantes compilent quelques-unes des demandes faites durant les 3 années de bachelier (dans le cours d’atelier) et certaines réponses des étudiant.e.s.
COURS COMMUNS AU DOMAINE DES ARTS VISUELS	Dessin et décomposition Initiation informatique Assemblage Art contemporain Méthodologie Sémiologie Cinéma et image animée Actualités culturelles Lecture de l’art	Histoire de l’art Art contemporain Littérature contemporaine Philosophie contemporaine Création sonore	Pratique de la couleur Histoire de l’art Art contemporain Narrativité de l’image Philosophie contemporaine	

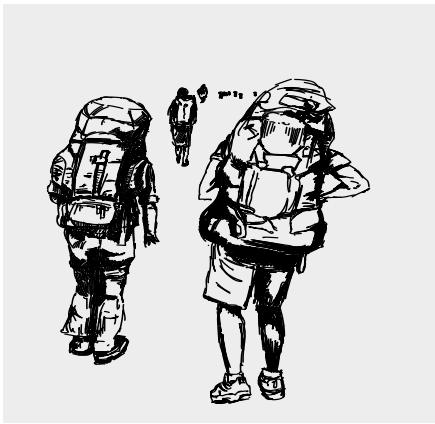
EXEMPLES D'EXERCICES

MOTS
(1re bachelier)

Énoncé:

Chaque semaine, un nom commun et nom propre vous seront donnés. Qu'ils évoquent ou pas quelque chose pour vous, ils feront d'abord l'objet d'une recherche documentaire. Ensuite, à partir des résultats de vos recherches, vous concevrez pour chacun une proposition graphique. Celles-ci devront avant tout communiquer votre perception du mot ou du nom. Il ne s'agit pas d'en faire une représentation littérale mais bien d'exprimer votre vision subjective.

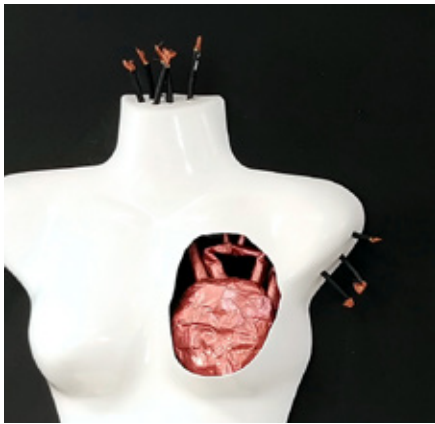
Format et technique libres et adaptés à chaque proposition (marqueurs, gouaches, bics, encres, collage, ...)

DIASPORA

FRONTIÈRE

TRANSHUMANISME

PROCRASTINATION

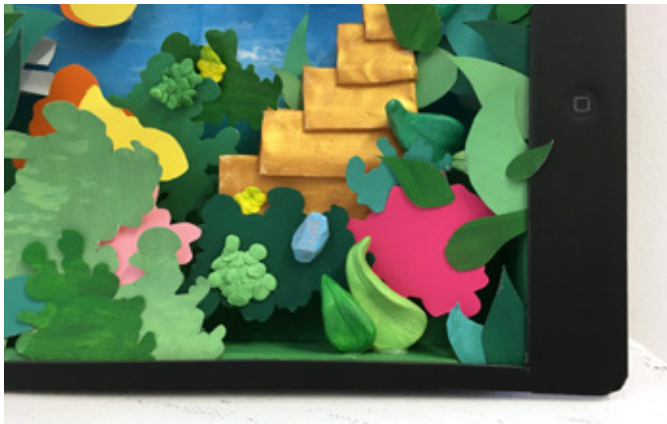
ISAAC ASIMOV

PROPAGANDE

BRIAN ENO

ELDORADO

OSCAR NIEMEYER

ESPERLUETTE

LENI RIEFENSTAHL

ISAAC ASIMOV

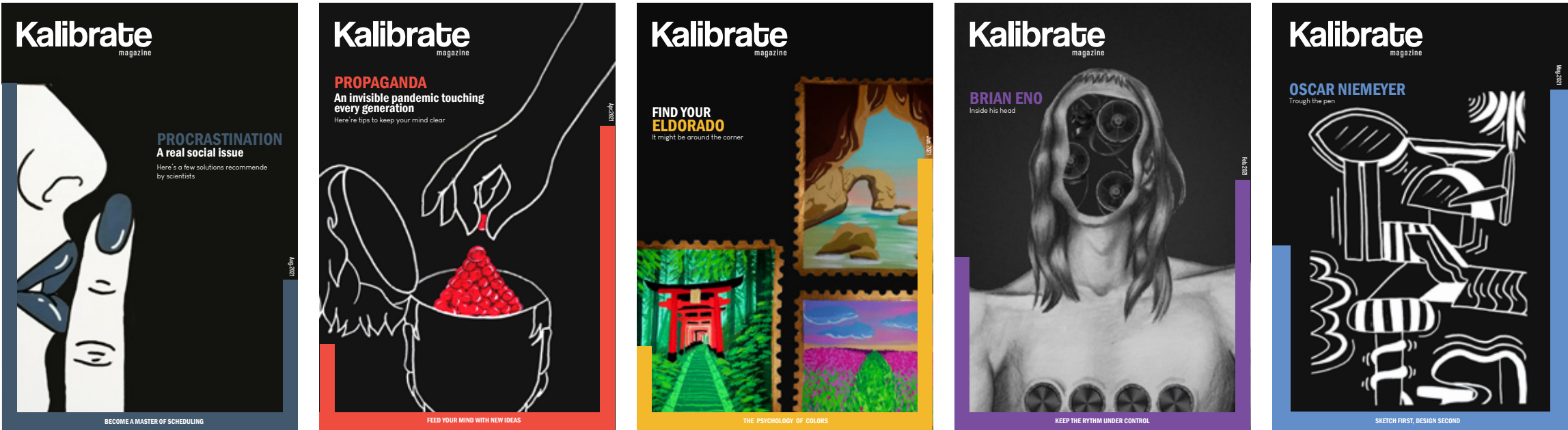
EXEMPLES D'EXERCICES

UNES
(1re bachelier)

Énoncé:

Adaptez les propositions graphiques réalisées pour l'exercice des mots à la «une» d'un magazine (autrement dit, sa couverture) que vous créez.

Donnez un nom à cette parution, créez-lui un titrage reconnaissable et intégrez-y vos réalisations. Ajoutez un texte d'accroche pour soutenir le sujet traité.

EXEMPLES D'EXERCICES

DANS MA RUE
(1re bachelier)

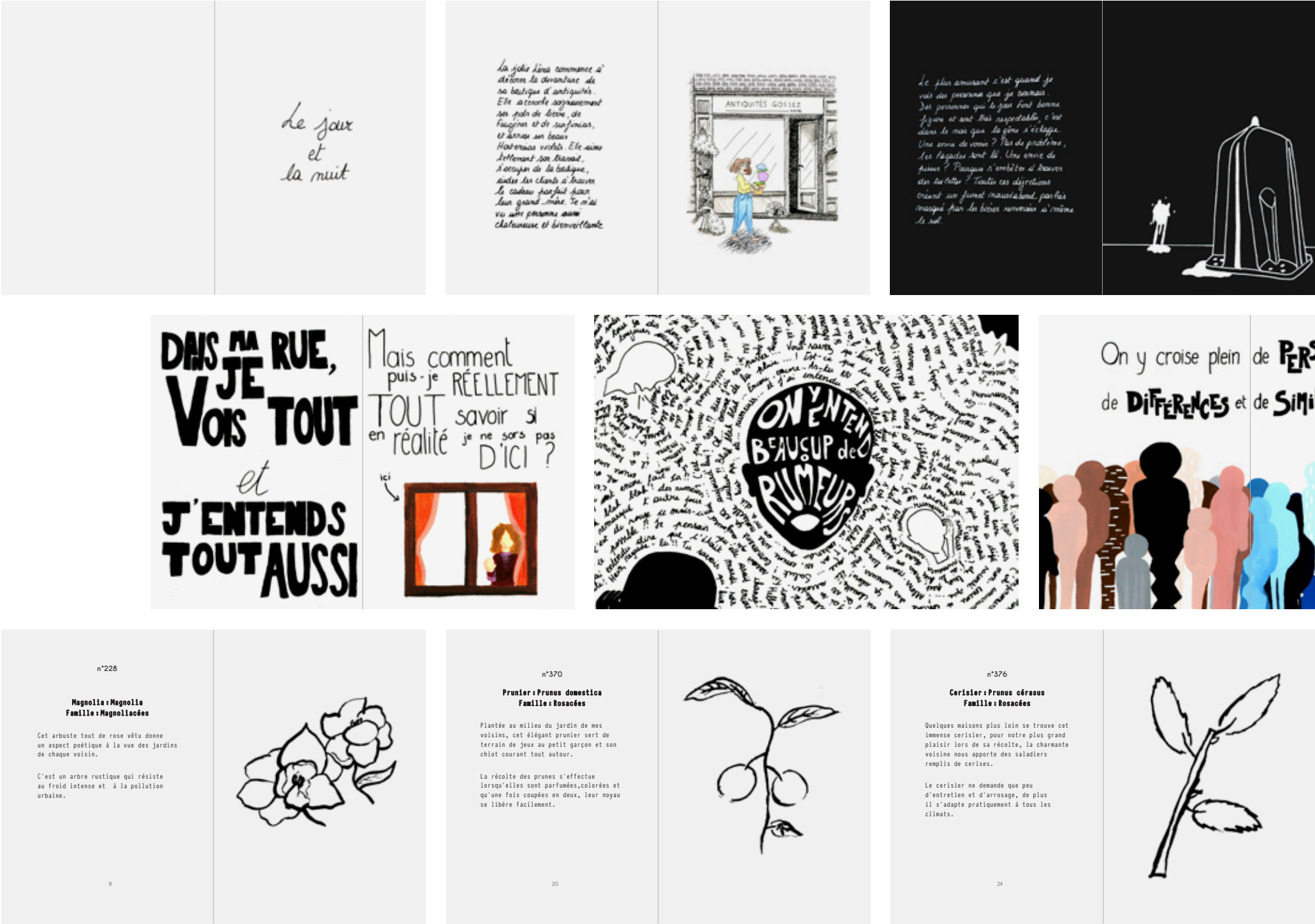
Énoncé:

Concevez un livre dont le sujet sera la rue dans laquelle vous vivez.

Définissez un angle de vue intéressant pour la présenter. Qu’y a-t-il d’intéressant dans votre rue, qu’a-t-elle de particulier? (un voisinage original, une architecture curieuse, des jardins étonnants, les habitudes des habitants, la circulation automobile, le bruit, ...)

Techniques libres (illustration, photographie, collage, typographie, ...)

Format: 130x200mm fermé.

EXEMPLES D'EXERCICES

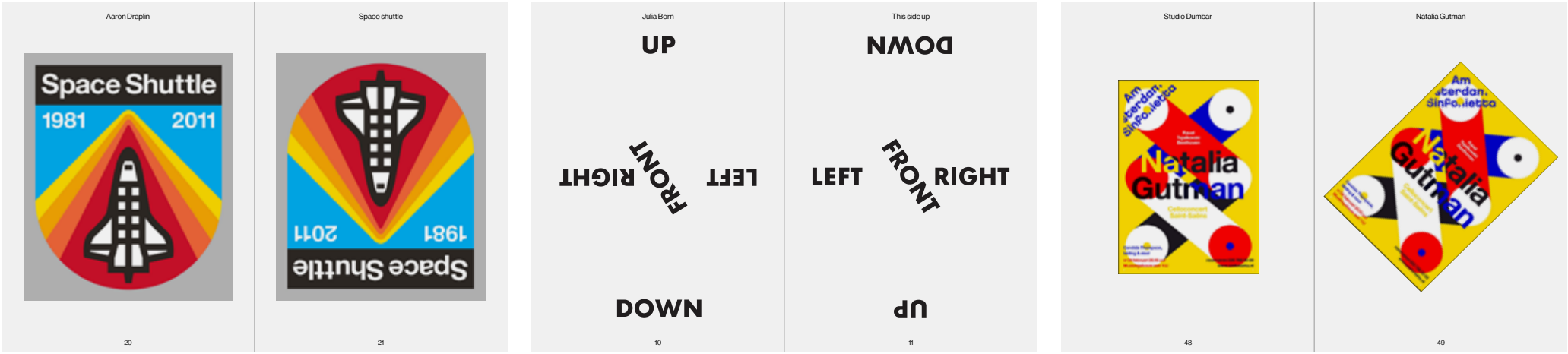
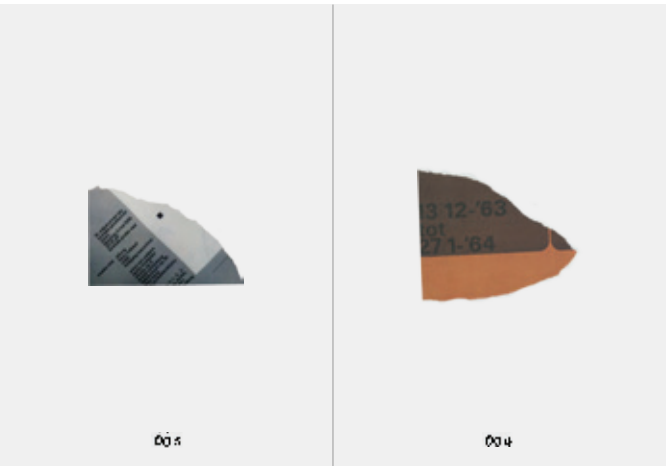
À PROPOS D'ARTISTES
(2e bachelier)

Énoncé:

Effectuez des recherches sur les artistes/graphistes ou studios de la liste qui vous a été donnée.

Pour chacun d'entre eux, collectez des visuels et commentez-les. L'ensemble doit être mis en page pour composer une édition à laquelle vous donnerez un nom pertinent.

Format libre.

EXEMPLES D'EXERCICES

MUSIQUE IMAGINÉE
(2e bachelier)

Énoncé:

Concevez 5 pochettes d'album pour un musicien ou groupe fictif. Définissez le nom de l'artiste et son univers musical. Imaginez ou générez le nom des albums et des titres.

Imprimez-les ensuite en sérigraphie, en 2 couleurs (+ leur superposition). Créez vos visuels en tenant compte des contraintes de cette technique (aplats ou trames).

EXEMPLES D'EXERCICES

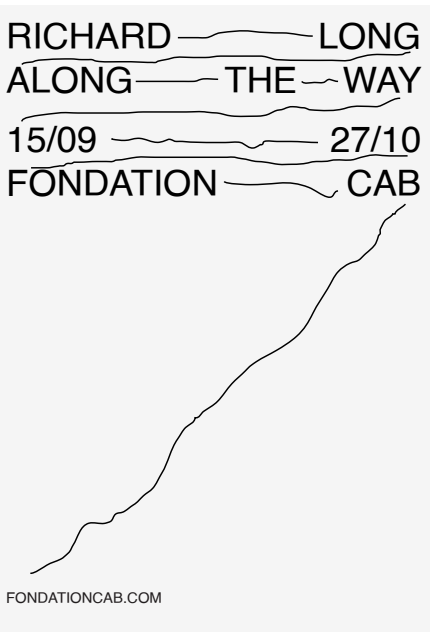
AFFICHE TYPOGRAPHIQUE
(2e et 3e bachelier)

Énoncé:

Concevez 3 affiches pour la série d'événements que vous aurez tiré au sort. Ces affiches ne feront appel ni à l'illustration ni à la photographie. À charge donc pour la typographie d'assurer son attractivité et son efficacité.

Cernez bien la hiérarchisation des informations avant de vous lancer dans la conception.

Format: A2.

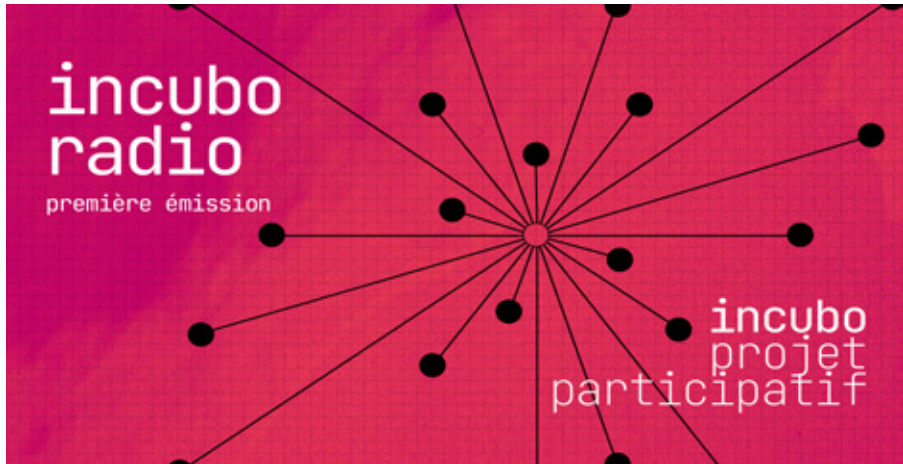
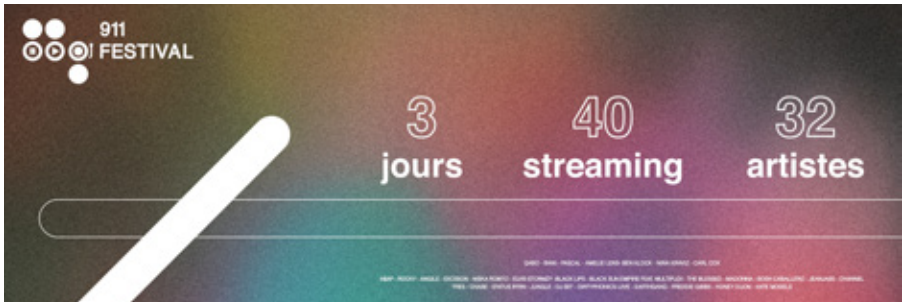
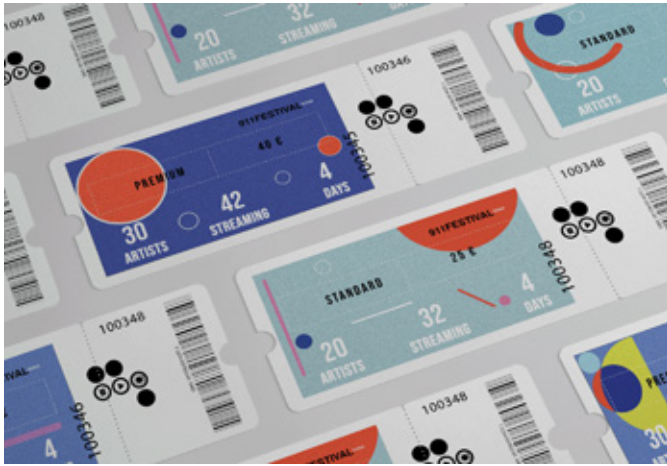
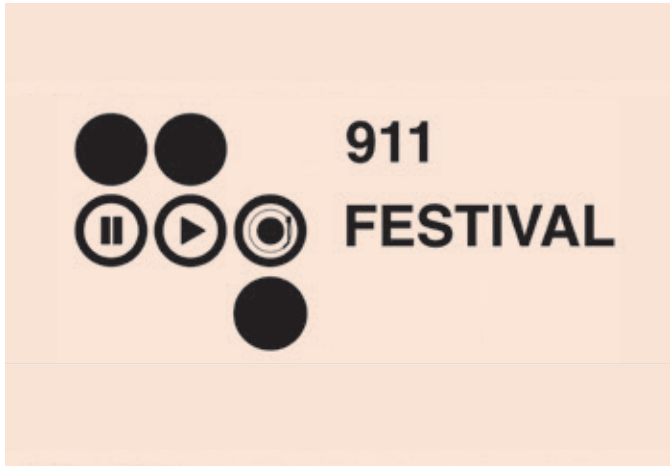
EXEMPLES D'EXERCICES

COMMUNICATION
CULTURELLE
(3e bachelier)

Énoncé:

Imaginez une institution
culturelle, inventez-lui
un nom et concevez
son identité visuelle.
Il peut s'agir d'un musée,
d'une salle de concert,
d'un média, d'un festival...

Une identité ne se limite pas
à un logo. Il convient donc
de développer un système
graphique pertinent
et cohérent, déclinable sur
des supports variés (affiches,
papeterie administrative,
publications, applications...)

EXEMPLES D'EXERCICES

UNE ANNÉE DE CINÉMA
(3e bachelier)

Énoncé:

Composez un livre
de compilation sur une année
de cinéma en 50 films.
L'année est imposée par tirage
au sort et propre à chacun,
le choix des films est libre.
Réfléchissez à la cohérence
du traitement des contenus,
tout en apportant un certain
rythme à votre chemin de fer.

Format libre.

EXEMPLES D'EXERCICES

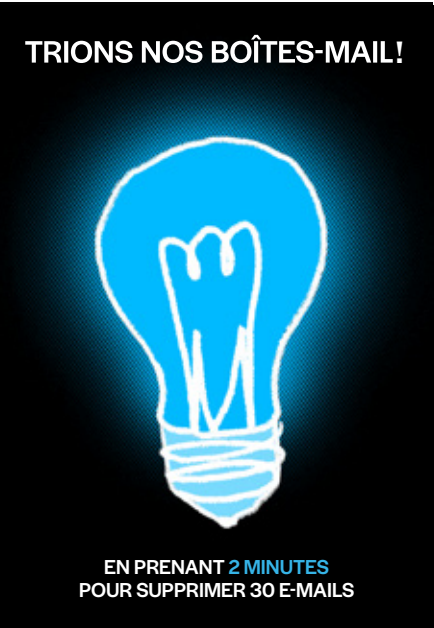
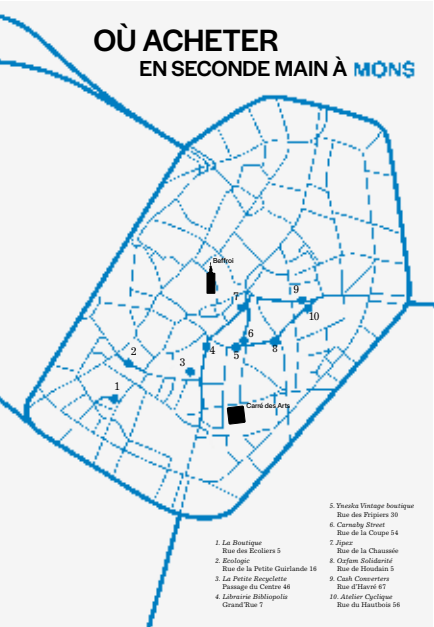
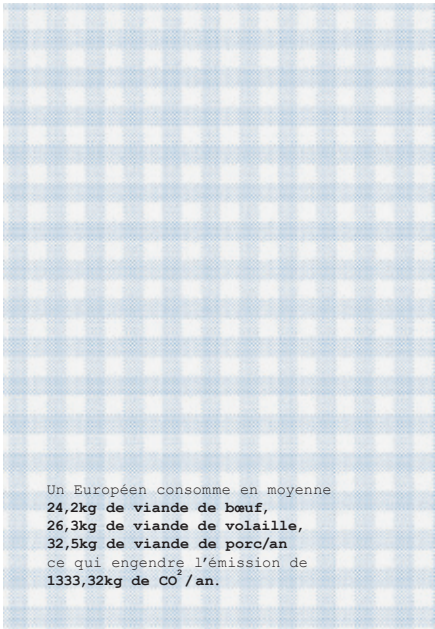
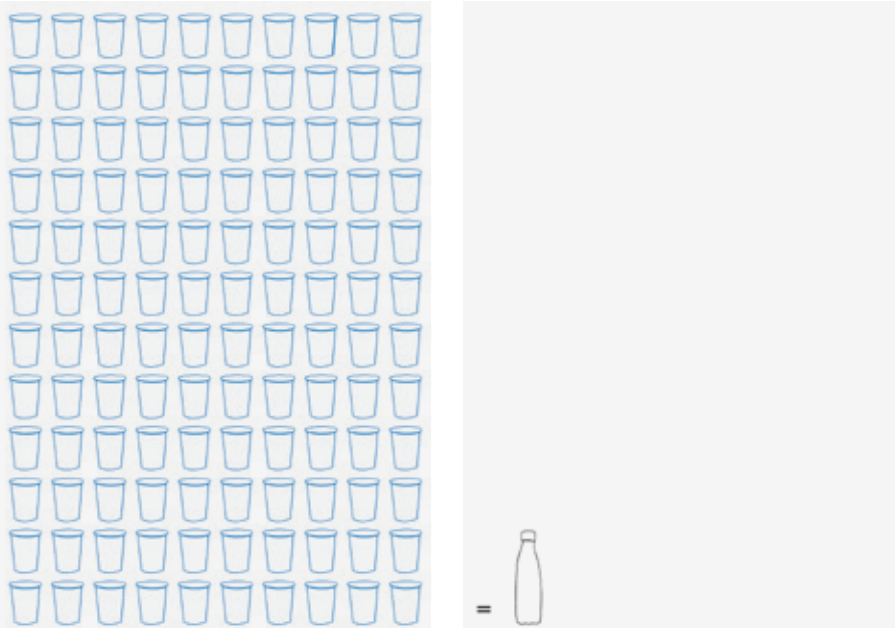
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(3e bachelier)

Énoncé:

Pendant une semaine,
concevez des affiches
destinées à illustrer et
promouvoir des gestes et
attitudes responsables.

Ces affiches seront
ensuite compilées dans
une mini-édition, guide du
développement durable à
ARTS².

Format: A3, réductible en A6.
Impression en risographie,
2 couleurs (noir + bleu).

MASTER

Le cursus de master vise à mettre en pratique les compétences acquises en bachelier. Plutôt que de répondre aux énoncés d’exercices, l’étudiant.e est prioritairement invité.e à développer un **projet libre** dont il.elle sera l’**initiateur.trice** et l’**auteur.e**.

Les années de master sont rythmées par plusieurs **workshops** d’une semaine, durant lesquelles la thématique choisie par chaque étudiant.e est travaillée à travers le prisme d’une technique, d’un support ou d’un.e intervenant.e pédagogique particulier.e.

Ce travail s’appuie en outre sur la réalisation d’un **mémoire**, recherche et analyse théorique originale autour d’un sujet libre lui aussi.

L’étudiant.e est également amené.e à se projeter dans l’**après-école** et sur les débuts de sa carrière professionnelle. Un stage de 120 heures en dernière année est notamment prévu à cet effet.

Des demandes ponctuelles, généralement liées à des **projets de collaboration** avec des intervenants extérieurs, s’ajoutent à ce programme. Elles ont toujours pour objectif de confronter l’étudiant.e à des contextes et des contraintes professionnels concrets.

LISTE DES COURS

(liste simplifiée, se référer à artsaucarre.be pour les intitulés complets et les ECTS correspondants)

	1 ^{re} master (PE4)	2 ^e master (PE5)	QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS LIBRES	QUELQUES EXEMPLES DE COLLABORATIONS
COURS SPÉCIFIQUES DE L'OPTION	Atelier Webdesign Livre d’artiste Création pluridisciplinaire	Atelier Livre d’artiste Stage	Un échantillon de projets libres est repris dans les pages qui suivent. Chaque étudiant.e en définit le message à porter, le public cible et le médium le plus adéquat.	Plus loin sont présentés quelques projets réalisés en collaborations avec des institutions partenaires. Les projets ne sont ici plus fictifs mais se basent sur un cahier des charges réel.
COURS COMMUNS AU DOMAINE DES ARTS VISUELS	ARC (cours à choix) Histoire des institutions culturelles Histoire de l’art Art contemporain Méthodologie Actualités culturelles Philosophie de l’art contemporain Méthodologie du mémoire Suivi du mémoire Notions de droit Entrepreneuriat	ARC (cours à choix) Séminaires Actualités culturelles		

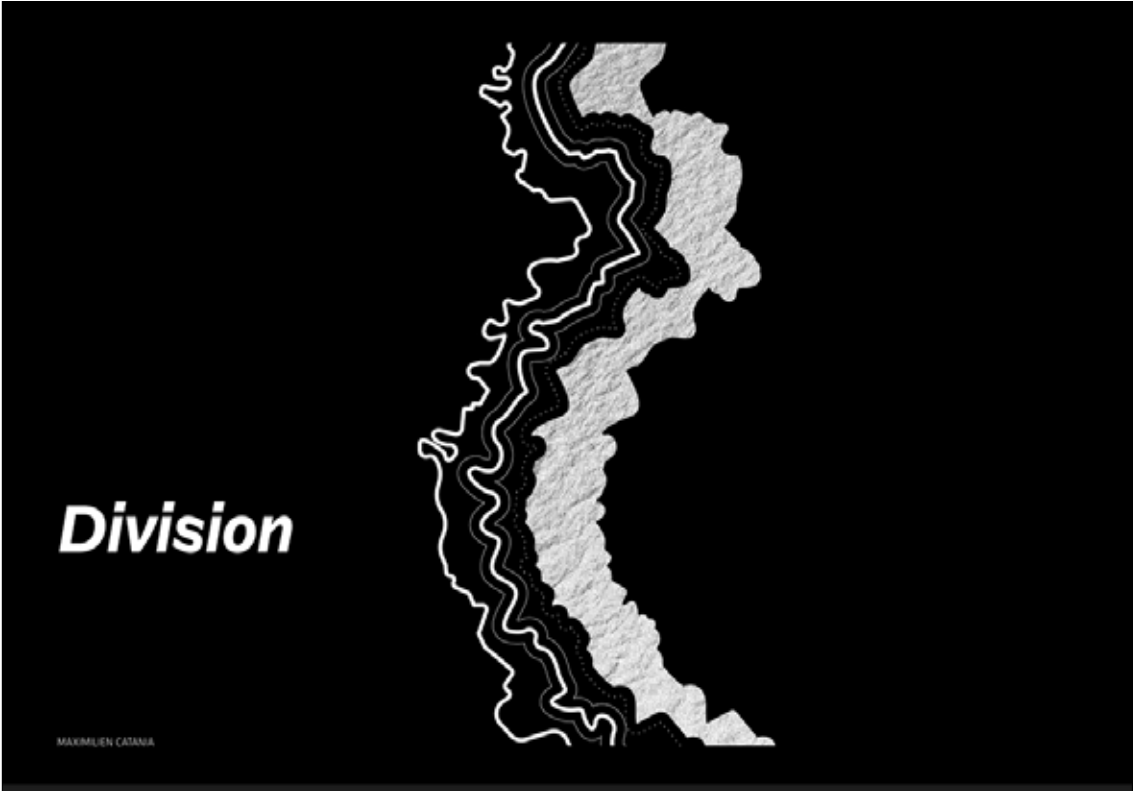
EXEMPLES DE PROJETS LIBRES

FROM A BLACK PERSON PERSPECTIVE

Géraldine Ahoyo

Travail sur le déracinement et la double culture. Au départ de témoignages de personnes d’origines africaines vivant en Belgique, le projet se matérialise par la création de «wax», motifs traditionnels composés sur base d’un langage symbolique. Chaque élément graphique y fait sens et est lié à une histoire personnelle. Le wax peut ensuite être porté et arboré comme signe d’affirmation.

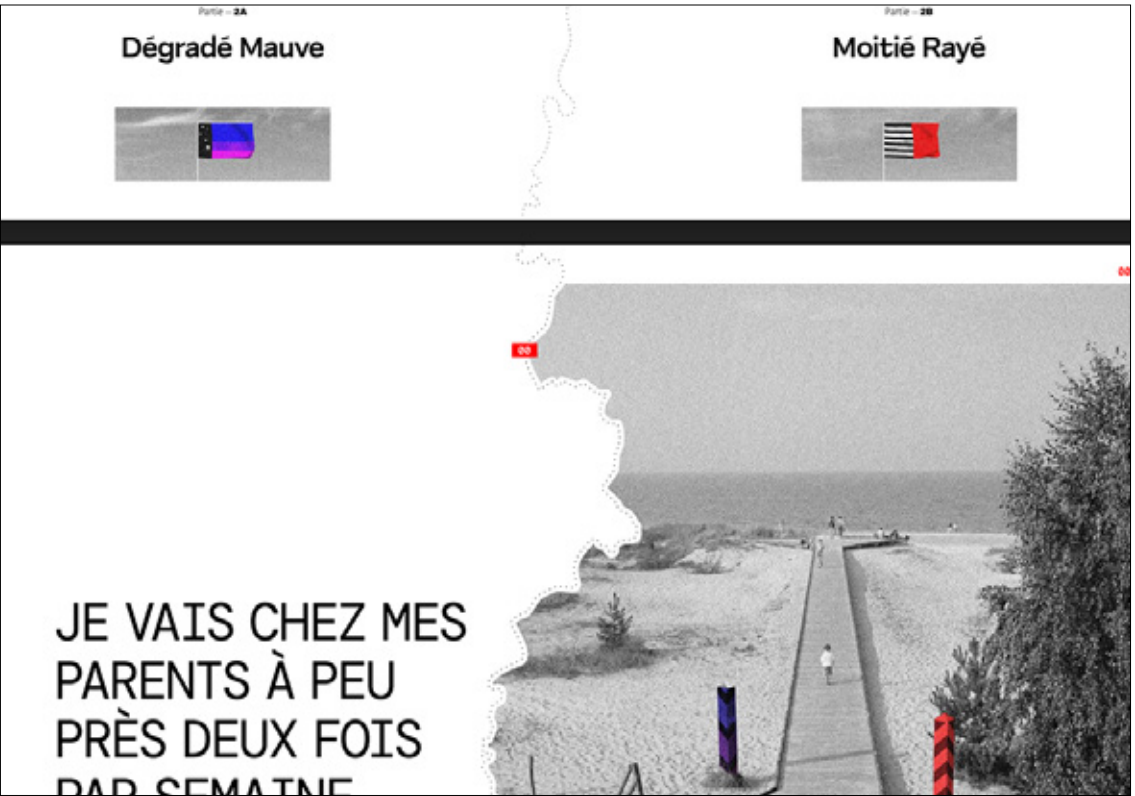

EXEMPLES DE PROJETS LIBRES

DIVISION
Maximilien Catania

Projet d'édition numérique sur la thématique de la frontière, ce qu'elle a de relatif, d'absolu, parfois d'absurde. Entre les différentes zones imaginées et décrites dans le travail, la frontière est tantôt anecdotique, tantôt infranchissable.

EXEMPLES DE PROJETS LIBRES

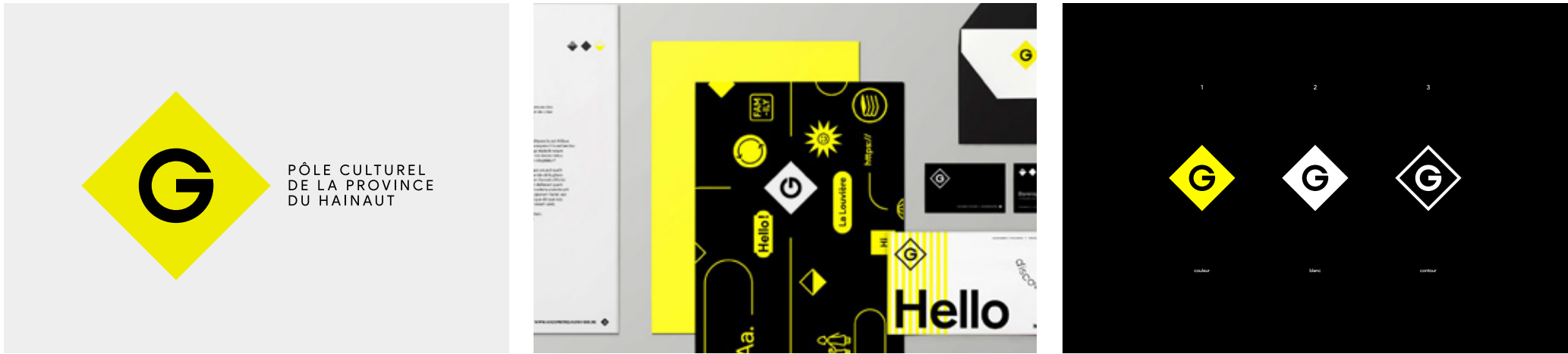
ORDINEM REDIGO
Marie Hans

Un confinement traduit
sous forme de métaphore
photographique. Quarante
rangements d'une
même bibliothèque pour
matérialiser la quarantaine.
Une série qui tourne en rond,
où tout se recommence
chaque jour.

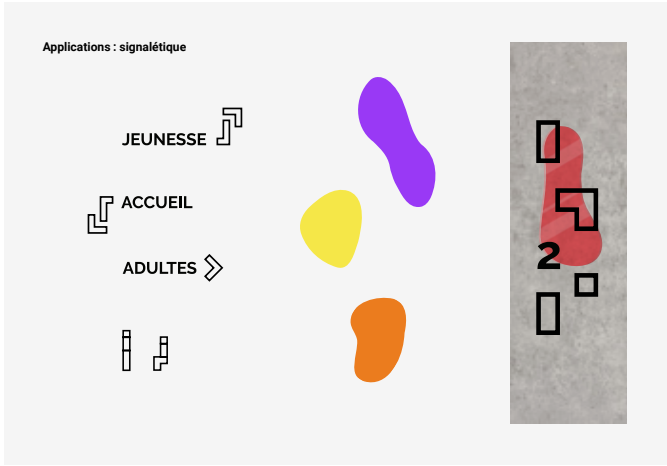

EXEMPLES DE COLLABORATIONS

LE GAZOMÈTRE

Projet de création d'identité visuelle pour la nouvelle bibliothèque provinciale du Hainaut, nommée «Gazomètre» en référence à l'ancienne affectation du lieu.

CONTRECHAMP

REPRO
GRAM
mons
nous

Près de 54 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générées l'an dernier. Tous ces déchets sont entassés et laissés à l'abandon, le plus souvent en Afrique.

Collaboration avec l'UCLouvain dans un projet visant à mettre en images, de façon vulgarisée, des travaux de recherche scientifique.

Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aider les migrants chez nous ?

Genre
en GROS

il faut que
la personne
respecte
plusieurs

[illegible]

Genre

comme

ils ne

respectent pas

les fameuses

modalités

bah ils sont...

moins bien
pris en charge
parce qu'il n'y
a pas de

lois

pour eux
en fait...

CONTACTS

Responsables d'atelier:

JM. Vanoevelen — jeanmarc.vanoevelen@artsaucarre.be

JB. Libert — jeanbernard.libert@artsaucarre.be

📷 [instagram.com/communication_visuelle_arts2/](https://www.instagram.com/communication_visuelle_arts2/)

📘 [facebook.com/CommunicationVisuelleArtsAuCarre](https://www.facebook.com/CommunicationVisuelleArtsAuCarre)

artsaucarre.be

