Certificat en arts visuels

Téléphone : 514 987-3665
Courriel : prog.artsvisuelsetmediatiques@uqam.ca

Code	Titre	Crédits
4087	Certificat en arts visuels	30

Trimestre(s) d'admission	Automne Hiver
Contingent	Programme non contingenté
Régime et durée des études	Offert à temps complet et à temps partiel
Campus	Campus de Montréal Campus de Lanaudière Campus de Laval

OBJECTIFS

L'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM offre un programme de certificat en arts visuels dans une perspective à la fois pratique et théorique. Au terme de ce programme, l'étudiant aura acquis les connaissances de base nécessaires pour amorcer une pratique artistique réflexive, pour développer de nouvelles compétences professionnelles liées à l'enseignement des arts visuels ou bien encore pour poursuivre des études au baccalauréat en arts visuels ou dans quelque autre domaine connexe.

Les disciplines abordées à l'intérieur de ce programme couvrent les champs de la pratique artistique associés aux arts visuels contemporains dans toute leur diversité ainsi qu`en éducation des arts visuels. À la formation pratique proprement dite, vient se greffer un volet théorique qui met l'accent sur les enjeux et les fonctions de la création artistique en arts visuels ainsi que sur l'artiste et les espaces associés au monde de l'art.

En résumé, le programme de certificat en arts visuels vise à initier l'étudiant à différents savoirs et savoir-faire de base, à le guider et à l'encadrer dans l'élaboration d'une démarche en arts visuels ainsi qu'à lui permettre de développer son autonomie.

Ce certificat s'adresse tant aux personnes, sans formation artistique antérieure, qui aspirent s'initier à une pratique en arts visuels qu'aux enseignants en milieu scolaire qui souhaitent un complément de formation. Par ailleurs, les enseignants en milieu scolaire, désirant une initiation à la pédagogie artistique, pourront inclure dans leur cheminement les cours optionnels de pédagogie se rapportant directement à leur intervention professionnelle.

Note : Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au grade de bachelier ès ARTS.

GRADE PAR CUMUL

Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au grade de bachelier ès ARTS.

CONDITIONS D'ADMISSION

Capacité d'accueil

Le programme n'est pas contingenté.

Trimestre d'admission (information complémentaire)
Admission aux trimestres d'automne et d'hiver.

Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d'au moins 21 ans et manifester un intérêt démontré pour l'initiation aux arts visuels.

Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours de niveau universitaire, soit quinze crédits, au moment du dépôt de la demande d'admission.

Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou l'équivalent. (1) À moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Régime et durée des études
Offert à temps complet et à temps partiel

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les cinq cours de pratique suivants (15 crédits) :
AVI1101 Développement d'une pratique en peinture I
AVI1201 Développement d'une pratique en sculpture I
AVI1301 Atelier de photographie numérique
AVI1302 Atelier de l'image en mouvement
AVI1401 Atelier en dessin
Un des deux ateliers en art d'impression suivants (3 crédits):
AVI1510 Atelier en arts d'impression : la sérigraphie
AVI1520 Atelier en arts d'impression : la gravure
Les deux cours d'approche théorique suivants* (6 crédits) :
AVI1001 Fonctions et enjeux de la création
AVI1002 L'artiste et les mondes de l'art
* Ces deux cours peuvent être remplacés par les cours AVM1001, FAM1500 ou FAM1501 offerts au baccalauréat en arts visuels et

médiatiques

Deux cours parmi les ateliers et cours de pédagogie suivants (6 crédits) :
AVI1102 Développement d'une pratique en peinture II
AVI1202 Développement d'une pratique en sculpture II
AVI1601 Atelier de performance et d'installation
AVI1701 Atelier d'approches hybrides
AVI1901 Modes de représentation et fonctions de l'image
AVI1922 Initiation aux enjeux de l'enseignement des arts plastiques au préscolaire et au primaire
ou tout autre cours choisi avec l'accord préalable de la direction du programme

PASSERELLES

Bien que la formation offerte au certificat en arts visuels puisse constituer une préparation pour la poursuite au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, la réussite de celle-ci n'assure pas au candidat une admission au baccalauréat. Par conséquent, le diplômé du certificat devra se soumettre au même processus d'admission que tout autre candidat.

Advenant son admission au baccalauréat en arts visuels et médiatique, l'étudiant du certificat en arts visuels se verra reconnaître les acquis du cours AVM1100 Plasticité et fonction symbolique de l'image dans la mesure où il aura réussi les cours AVI1101 Développement d'une pratique en peinture I, AVI1301 Atelier de photographie numérique, AVI1401 Atelier en dessin et un des deux ateliers en art d'impression (AVI1510 OU AVI1520).

De plus, l'étudiant qui aura choisi l'option de remplacer un ou les deux cours de théorie (AVI1001 Fonctions et enjeux de la création et AVI1002 L'artiste et les mondes de l'art), par un ou des cours offerts au baccalauréat en arts visuels et médiatiques (AVM1001 Introduction aux méthodes de recherche et de création en arts visuels et médiatiques, FAM1500 Paradigmes et enjeux des arts au XXe siècle I, FAM1501 Paradigmes et enjeux des arts au XXe siècle II) pourra bénéficier d'une reconnaissance de ces derniers dans son cheminement.

Par conséquent, l'étudiant du certificat en arts visuels qui est admis au baccalauréat en arts visuels et médiatiques pourra se voir reconnaître jusqu'à une possibilité totale de 12 crédits.

DESCRIPTION DES COURS

AVI1001 Fonctions et enjeux de la création
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : étudier les enjeux de l'art actuel et de l'acte de création dans leurs divers contextes d'inscription ; examiner le rôle de la création dans la vie quotidienne ; appréhender l'art comme manifestation symbolique ou spirituelle, comme recherche d'expériences sensibles inédites, ou comme quête de connaissances ; comprendre la fonction de l'imagination, de la visualisation et de l'expression dans le processus de construction de soi ; saisir les impacts de l'art dans la sphère sociale, en tant que manifestation politique et lieu de questionnement éthique, etc.

AVI1002 L'artiste et les mondes de l'art
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : comprendre et analyser les conceptions, les approches et les processus de la création, individuelle ou collective ; saisir les spécificités des différents lieux et contextes de production et de diffusion de l'art, spécialisés et non spécialisés, tels l'atelier, le centre d'artistes, la galerie, le musée, l'exposition temporaire, la manifestation internationale, l'in situ, l'espace public (urbain, industriel et rural), les groupes communautaires, les milieux scolaires et éducatifs, les médias, les environnements technologiques, etc.

AVI1101 Développement d'une pratique en peinture I
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : s'initier à la pratique de la peinture comme mode d'organisation et d'expression d'une pensée plastique ; explorer différentes approches picturales à partir de l'observation, de l'interprétation et de l'imagination ; aborder les éléments de base en peinture tels que la forme, la couleur, la lumière, la matérialité, la texture ; se sensibiliser aux différents types d'espaces, tels que la planéité et la suggestion de profondeur ; développer son sens de l'organisation de l'espace bidimensionnel au moyen de la composition, de la structuration, de la répétition ; s'initier aux différents types de contrastes de la couleur ; se sensibiliser au potentiel expressif de la couleur et de la forme ; développer des habiletés techniques spécifiques à la pratique picturale ; amorcer une réflexion sur la pratique de la peinture comme moyen d'exprimer des enjeux actuels en arts visuels ; s'initier aux pratiques picturales contemporaines.

AVI1102 Développement d'une pratique en peinture II
Objectifs
Développer son approche de la peinture dans le but de favoriser l'émergence d'une pratique personnelle ; se sensibiliser à l'importance de la perception, de l'imagination et de l'invention dans la pratique de la peinture ; élargir et raffiner ses connaissances en lien avec les composantes picturales fondamentales : forme, couleur, espace ; perfectionner ses connaissances pratiques, ses habiletés manuelles et techniques ; développer son acuité visuelle et son sens critique ; diversifier les approches et les procédés dans le but d'enrichir ses moyens plastiques et de développer des éléments de langage ; identifier et utiliser différents modes de représentation en peinture et aborder différentes notions reliées à la figuration et l'abstraction ; réaliser des projets par lesquels sont développés des contenus personnels ; se sensibiliser à l'importance de la peinture comme approche réflexive au sein des pratiques contemporaines.

Préalables académiques
AVI1101 Développement d'une pratique en peinture I

AVI1201 Développement d'une pratique en sculpture I
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : s'initier à la pratique de la sculpture comme mode d'organisation et d'expression d'une pensée artistique ; explorer différentes approches sculpturales à partir des procédés d'assemblage, de façonnage et de moulage ; aborder les éléments de base en sculpture tels que la matière, la forme, le volume et l'espace ; développer son sens de l'organisation de l'espace tridimensionnel au moyen de la composition, de la structuration, de la répétition ; s'initier aux différents traitements des surfaces et à l'importance de la lumière dans la perception de l'objet ; se sensibiliser au potentiel expressif de la matière et de la forme ; développer des habiletés techniques spécifiques à la pratique sculpturale ; amorcer une réflexion sur la pratique de la sculpture comme moyen d'exprimer des enjeux actuels en arts visuels; s'initier aux pratiques sculpturales contemporaines.

AVI1202 Développement d'une pratique en sculpture II
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : développer une approche de la sculpture dans le but de favoriser l'émergence d'une pratique personnelle ; se sensibiliser à l'importance de la perception, de l'imagination et de l'invention dans la pratique de la sculpture ; élargir et raffiner ses connaissances en lien avec les composantes sculpturales fondamentales ; développer des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques ; affiner son acuité visuelle et son sens critique ; diversifier les approches tridimensionnelles dans le but d'enrichir ses moyens plastiques et de développer des éléments de langage ; identifier et utiliser différents modes de représentation ou d'évocation en sculpture et aborder différentes notions liées à la figuration, à l'expression et à l'abstraction ; se sensibiliser à l'importance de la sculpture comme approche réflexive au sein des pratiques actuelles en arts visuels.

Préalables académiques
AVI1201 Développement d'une pratique en sculpture I

AVI1301 Atelier de photographie numérique
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : se familiariser avec les composantes et les techniques de base de la pratique photographique numérique ; explorer les éléments techniques qui se rattachent au travail de prises de vues tout en se sensibilisant à la notion centrale de point de vue photographique ; s'initier à l'ensemble des paramètres liés à la gestion et au traitement de l'image numérique ; expérimenter l'ensemble du processus photographique, de la captation à la mise en forme de l'image par la réalisation de projets de création ; développer des connaissances liées à l'histoire et à la culture artistique du médium photographique ; s'ouvrir à la réflexion critique qui engage la pratique photographique dans la sphère artistique.

AVI1302 Atelier de l'image en mouvement
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : se familiariser avec les principes fondamentaux des arts médiatiques et de l'image en mouvement ; s'initier au rythme, à la durée et à la temporalité des images; se familiariser avec le vocabulaire et les notions spécifiques aux arts médiatiques; se sensibiliser aux dimensions historiques, esthétiques et critiques propres aux arts médiatiques; réaliser un ensemble de travaux dans la perspective des pratiques artistiques contemporaines.

AVI1401 Atelier en dessin
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : s'initier à la pratique du dessin comme mode d'organisation et d'expression d'une pensée plastique ; explorer les approches telles que le dessin d'observation, d'interprétation et d'imagination ; aborder les éléments de base du dessin tels que la ligne, le plan, la texture, la lumière, la suggestion de volume ; développer son sens de l'organisation de l'espace bidimensionnel au moyen de la composition, de la structuration, de la répétition ; explorer les différents médiums secs ou liquides (crayon, fusain, encre et aquarelle) et les différents types de supports (papier, carton, tissu, etc.) ; amorcer une réflexion sur la pratique du dessin comme moyen d'exprimer des enjeux actuels en arts visuels ; s'initier aux pratiques contemporaines du dessin.

AVI1510 Atelier en arts d'impression : la sérigraphie
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : S'initier aux arts d'impression comme mode de conception et de fabrication de l'image et comme expression d'une pensée plastique; connaître différents supports et matrices utilisés en arts d'impression ainsi que leurs qualités spécifiques; explorer différentes approches de la sérigraphie dans la production d'une image imprimée, tout en approfondissant les éléments de base du langage visuel : forme, ligne, texture, couleur, espace; comprendre les notions fondamentales liées aux procédés de transposition et de multiplication de l'image; explorer différents procédés reliés à l'inscription au pochoir; développer des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques ainsi qu'une méthodologie de travail efficace et conforme dans les ateliers de production : préparation des clichés et des écrans, préparation des encres, utilisation de la couleur, planification des étapes d'impression, manipulation des équipements spécialisés, utilisation adéquate des papiers; s'initier aux pratiques contemporaines en arts d'impression.

Sommaire du contenu
Le sommaire du contenu de ce cours est le suivant : Les contenus de l'image imprimée : le potentiel expressif et conceptuel, l'iconographie, l'abstraction et la figuration, les citations et les détournements, temporalité et narration.La plasticité de l'image imprimée : la matérialité, les composantes formelles, les notions de composition et l'utilisation de la couleur.Les notions liées à la pratique des arts d'impression : la trace, l'empreinte, le pochoir, le multiple, la série, l'édition, la variante.Divers procédés de conception des matrices en sérigraphie : les procédés directs et indirects, les procédés de transfert et de reproduction, les procédés manuels, mécaniques, photomécaniques et numériques, le monotype.Les procédés et modes d'impression en sérigraphie : le clichage sur l'écran, les repérages, la préparation des encres, la manipulation de l'équipement d'impression, les supports, les effets d'opacité et de transparence, la séparation des plans et des couleurs, les procédés d'addition et de soustractionSurvol d'autres techniques d'impression telle que l'impression en creux et en relief.

AVI1520 Atelier en arts d'impression : la gravure
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : S'initier aux arts d'impression comme mode de conception et de fabrication de l'image et comme expression d'une pensée plastique; connaître différents supports et matrices utilisés en arts d'impression ainsi que leurs qualités spécifiques; explorer différentes approches de la gravure en creux et en relief dans la production d'une image imprimée, tout en approfondissant les éléments de base du langage visuel : forme, ligne, texture, couleur, espace; comprendre les notions fondamentales liées aux procédés de transposition et de multiplication de l'image; explorer différents procédés reliés à l'inscription gravée; développer des connaissances pratiques, des habiletés manuelles et techniques ainsi qu'une méthodologie de travail efficace et conforme dans les ateliers de production : préparation des matrices, préparation des encres, utilisation de la couleur, planification des étapes d'impression, manipulation des presses, utilisation adéquate des papiers; s'initier aux pratiques contemporaines en arts d'impression.

Sommaire du contenu
Le sommaire du contenu de ce cours est le suivant : Les contenus de l'image imprimée : le potentiel expressif et conceptuel, l'iconographie, l'abstraction et la figuration, les citations et les détournements, temporalité et narration.La plasticité de l'image imprimée : la matérialité, les composantes formelles, les notions de composition et l'utilisation de la couleur.Les notions liées à la pratique des arts d'impression : la trace, l'empreinte, le pochoir, le multiple, la série, l'édition, la variante.Divers procédés de conception des matrices en gravure: les procédés en creux et en relief, procédés de transfert et de reproduction, les procédés manuels, mécaniques, photomécaniques et numériques, le monotypeLes procédés et modes d'impression en gravure : l'inscription sur la plaque, les repérages, la préparation des encres, la manipulation de l'équipement d'impression, les supports, la séparation des plans et des couleurs, les procédés d'addition et de soustractionSurvol d'autres techniques d'impression telle que l'impression planographique (lithographie et sérigraphie).

AVI1601 Atelier de performance et d'installation
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : s'initier à la pratique de la performance et de l'installation comme mode d'intervention et d'expression artistique ; aborder des notions théoriques et pratiques en lien avec la création de dispositifs qui considèrent les relations entre le corps, le temps, le public et l'espace ; explorer différentes problématiques telles que la présence, la théâtralité, la spatialisation, la polysensorialité, l'interaction, la participation, le contexte, l'in situ, l'éphémérité et la trace en lien avec la performance et l'installation ; développer des habiletés spécifiques à ces pratiques ; amorcer une réflexion sur la pratique de la performance et de l'installation comme moyen d'exprimer des enjeux actuels en arts visuels ; examiner différentes approches en lien avec la performance et l'installation contemporaines.

AVI1701 Atelier d'approches hybrides
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : s'initier à la notion d'hybridité dans les pratiques artistiques ; prendre connaissance des pratiques actuelles qui mettent en place certains dispositifs interdisciplinaires ; comprendre le caractère connoté ainsi que la valeur fonctionnelle et symbolique des matériaux ; établir le rapport entre le concept d'une œuvre, sa matérialisation et les procédés ou les dispositifs de présentation ; explorer différentes approches interdisciplinaires et développer des techniques et des façons de faire qui ont pour but de favoriser l'émergence d'une pratique hybride ; aborder et mettre en pratique différents dispositifs interdisciplinaires. Réaliser des projets combinant plusieurs disciplines tels que le dessin, la peinture, la photographie et la sculpture ; amorcer une réflexion sur la

pratique de l'interdisciplinarité comme moyen d'exprimer des enjeux actuels en arts visuels; s'initier aux enjeux des approches hybrides en art contemporain.

AVI1901 Modes de représentation et fonctions de l'image
Objectifs
Les objectifs de ce cours sont les suivants : acquérir des connaissances relatives aux fondements des modes de la représentation visuelle et au développement de l'expression plastique. Développer des habiletés à analyser les images, de celles de l'enfant à celles de l'artiste, et à les situer dans les répertoires des langages plastiques et les modes de représentation visuelle utilisés dans diverses cultures. Se sensibiliser à la diversité du sens et de la fonction de l'image : expressive, symbolique, communicationnelle, religieuse, politique, etc. Inventorier les principaux genres, procédés, modes d'analyse, thématiques et matériaux liés aux caractéristiques de l'expression artistique. Ce cours s'adresse tant à l'étudiant qui souhaite s'initier à la pédagogie artistique qu'à celui qui veut développer une pratique artistique.

AVI1922 Initiation aux enjeux de l'enseignement des arts plastiques au préscolaire et au primaire
Objectifs
Ce cours s'adresse aux personnes étudiantes qui aspirent à devenir enseignante, enseignant titulaire en éducation préscolaire et enseignement au primaire et souhaitent : - S'initier aux enjeux liés à la spécificité de l'enseignement des arts plastiques au préscolaire et au primaire ; - Se familiariser avec certaines bases du programme de formation en arts plastiques, notamment les trois compétences disciplinaires ; - Découvrir des approches pédagogiques à travers des activités d'amorce, d'exploration, de réalisation et d'appréciation ; - S'initier à la planification d'activités en arts plastiques en lien avec d'autres disciplines ; - Connaître quelques pratiques de base en évaluation et en gestion des matériaux et de la dynamique d'une classe-atelier.

Sommaire du contenu
- Les repères culturels en lien avec le Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) ; - Certaines caractéristiques du développement de l'expression plastique chez les élèves du préscolaire et du primaire ; - Des matériaux et outils propres aux arts plastiques en milieu scolaire ; - Quelques bases de l'élaboration d'intentions d'apprentissage en lien avec le PFEQ et la Progression des apprentissages (PDA) ; - La planification de situations d'enseignement et d'apprentissage incluant des liens avec d'autres disciplines scolaires et avec le milieu culturel ; - Certains fondements de la gestion de la classe-atelier; - La cohérence entre intentions pédagogiques et modalités d'évaluation.

Compétences professionnelles en enseignement
Ce cours favorise le développement de certaines compétences professionnelles en enseignement, telles qu'énoncées par le ministère de l'Éducation (2020) dans le Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante : Compétence 1 : Agir en tant que médiatrice ou médiateur d'éléments de culture Compétence 2 : Maîtriser la langue d'enseignement Compétence 3 : Planifier les situations d'enseignement et d'apprentissage Compétence 5 : Évaluer les apprentissages Compétence 7 : Tenir compte de l'hétérogénéité des élèves Compétence 8 : Soutenir le plaisir d'apprendre Compétence 10 : Collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté Compétence 11 : S'engager dans un développement professionnel continu et dans la vie de la profession Compétence 12 : Mobiliser le numérique Compétence 13 : Agir en accord avec les principes éthiques de la profession

Conditions d'accès
Ce cours est offert aux programmes de baccalauréats en éducation préscolaire et enseignement au primaire (6776, 6777), de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (6754), et de certificat en arts visuels (4087). Il ne forme pas à l'enseignement des arts plastiques en milieu scolaire et n'est pas reconnu dans le programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques (7324, 7325).

CERTIFICAT EN ARTS VISUELS

Premier trimestre	AVI1001	AVI1101	AVI1201	AVI1301	AVI1401
Deuxième trimestre	AVI1002	AVI1302	AVI1510 ou AVI1520	Deux cours choisis parmi les suivants : AVI1102, AVI1202, AVI1601, AVI1701, AVI1901, AVI1922	

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 09/07/26, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Été 2017