

Certificat en sculpture

Téléphone : 514 987-3665

Code	Titre	Crédits
4160	Certificat en sculpture	30

Trimestre(s) d'admission	Automne Hiver
Contingent	Programme contingenté
Campus	Campus de Montréal

OBJECTIFS

Ce programme offre la possibilité de continuer une démarche artistique déjà amorcée, tout en acquérant une meilleure maîtrise des moyens conceptuels et techniques propres à la sculpture. Ce programme s'adresse donc à des candidats qui ont déjà une formation générale en arts plastiques et une solide pratique en sculpture. Les candidats admis sont invités, à la fois à revenir aux disciplines fondamentales et à continuer leur cheminement personnel dans le champ disciplinaire choisi. Des cours sur l'art, son histoire et sa pratique permettent de développer une réflexion sur la pratique personnelle du candidat.

NOTE: 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 est contingenté. Capacité d'accueil: Automne: 20; Hiver: 0

Connaissance du français

Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé. La politique de la langue française de l'Université définit les exigences à respecter à ce sujet.

Base DEC

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) professionnel et posséder une formation de base en arts plastiques, correspondant à celle d'étudiants de la deuxième année du baccalauréat en arts visuels, cette formation étant attestée par un dossier visuel.

Base expérience

Être âgé d'au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente ayant permis d'acquérir une formation de base en arts plastiques correspondant à celle d'étudiants de la deuxième année du baccalauréat en arts visuels, cette formation étant attestée par un dossier visuel.

Base études universitaires

Avoir réussi 30 crédits de niveau universitaire et posséder une formation de base en arts plastiques correspondant à celle d'étudiants de la deuxième année du baccalauréat en arts visuels, cette formation étant attestée par un dossier visuel; ou détenir un baccalauréat en arts visuels ou l'équivalent.

Base études hors Québec

Être titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec après au moins quatorze années (1) de scolarité ou l'équivalent et posséder une formation de base en arts plastiques correspondant à celle d'étudiants de la deuxième année du baccalauréat en arts visuels, cette formation étant attestée par un dossier visuel. (1) À moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Méthode et critères de sélection

Dossier visuel: 100% dessin (50%) sculpture (50%). Un dossier comprenant une vingtaine de diapositives en couleurs de travaux personnels en dessin et sculpture est évalué selon les critères suivants: aptitudes à l'articulation du langage visuel, originalité des propositions, qualité des réalisations. Remarque (pour toutes les bases d'admission) Les candidats doivent déposer leur dossier visuel selon les instructions de la brochure «Demande d'admission».

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 deux cours suivants (6 crédits):

ARP5000 Démarche artistique I
ARP6000 Démarche artistique II

ou un cours d'histoire de l'art au choix.

deux cours parmi les suivants (6 crédits):

ARP1000 Dessin I
ARP1001 Dessin-modelage
ARP1220 Modelage I
ARP2000 Dessin II
ARP2002 Esquisses et croquis
ARP2220 Modelage II
ARP3003 Modèle vivant
ARP3004 Dessin: forme et structure

six cours parmi les cours suivants (18 crédits):

ARP1230 Sculpture I
ARP2114 Le tableau et l'espace
ARP2221 Sculpture: pierre I
ARP2224 Sculpture: métal I
ARP2225 Sculpture: résines et plastiques I
ARP2226 Sculpture: céramique I

ARP2227 Sculpture: staff I
 ARP2228 Le bois en sculpture
 ARP2230 Sculpture II
 ARP2552 Arts plastiques et vidéo I
 ARP2556 Arts visuels et traitement numérique de l'image
 ARP2810 Art et procédés photographiques
 ARP3114 Le tableau, l'objet et l'espace
 ARP3221 Sculpture: pierre II
 ARP3224 Sculpture: métal II
 ARP3225 Sculpture: résines et plastiques II
 ARP3226 Sculpture: céramique II
 ARP3227 Sculpture: staff II
 ARP3335 Photomécanique
 ARP3552 Arts plastiques et vidéo II
 ARP3553 Intermédias
 ARP3556 Arts visuels et traitement numérique de l'image mouvement
 ARP4114 Le tableau et le lieu
 ARP4221 Sculpture: pierre III
 ARP4224 Sculpture: métal III
 ARP4225 Sculpture: résines et plastiques III
 ARP4226 Sculpture: céramique III
 ARP4552 Arts plastiques et vidéo III
 ARP4556 Atelier de réalisation infographique en arts visuels

L'étudiant pourra ajouter des cours de dessin-modelage ou de modelage pour une valeur de six crédits.

DESCRIPTION DES COURS

ARP1000 Dessin I

Étude des notions fondamentales du dessin et de ses composantes formelles: la surface, la ligne, la texture, la lumière, etc. Expérimentation des supports, des outils et des techniques propres au dessin. Le dessin et la spatialité. Le signe et l'image. Approches pratiques du dessin d'observation, de représentation, d'imagination et d'expression. Réflexions sur les significations reliées à ces différentes approches.

ARP1001 Dessin-modelage

Dynamique des rapports entre le dessin et la sculpture. Étude des spécificités, la conjugaison d'expériences visant une meilleure compréhension des espaces figurés en deux et en trois dimensions. Analyse comparée des plans et des volumes, du graphisme et des structures.

Préalables académiques
ARP1000 Dessin I

ARP1220 Modelage I

Étude du volume par la relation des pleins et des vides, au moyen du façonnage en glaise. La plasticité du matériau: sa composition, sa réponse directe au geste, sa réversibilité et ses limites. Le poids du matériau: les notions de masse, la statique et la dynamique, les effets de monumentalité. Le modelé des surfaces. Considérations sur le sens du modelage et ses rapports avec la sculpture.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP1230 Sculpture I

Initiation à des techniques de base en sculpture. Analyses et interprétations de certaines composantes formelles de la sculpture. Expérimentations concrètes à partir des notions de matériaux et procédés. L'image en sculpture; les relations des matériaux et des procédés à l'image. Variations sur des images à partir de matériaux et de procédés différents. Monolithe et assemblage: la sculpture comme

un tout, la sculpture comme ensemble de relations entre les parties, la structuration de ces paramètres selon différentes approches esthétiques en sculpture.

ARP2000 Dessin II

L'actualité du dessin et les approches contemporaines. Développement d'une problématique liée à la transcription graphique de l'espace et à l'emploi de procédés complexes. La recherche thématique et l'expression formelle.

Préalables académiques
ARP1000 Dessin I

ARP2002 Esquisses et croquis

Étude de l'espace par le dessin rapide et spontané. L'enseignement des techniques y est réduit à sa plus simple expression afin de libérer le geste, promouvoir l'acuité visuelle et favoriser l'acquisition d'un langage graphique. L'exploitation des thèmes de la nature, l'examen du fait abstrait et l'exploration du fantastique. La recherche et l'expérimentation. Le carnet de croquis et le journal.

Préalables académiques
ARP1000 Dessin I

ARP2114 Le tableau et l'espace

Ce cours a pour objectifs d'initier les étudiants aux diverses problématiques de la construction d'un espace pictural; de sensibiliser les étudiants aux relations qu'entretient le tableau à l'espace réel. Atelier de réalisation proposant l'étude de la dynamique spatiale du tableau incluant le support comme matière active de l'oeuvre: sa forme, sa profondeur, sa matérialité, sa position dans l'espace. Le relief par accumulation, soustraction, répétition. La formulation de diverses problématiques des espaces pictural et réel par l'utilisation du dyptique, du tryptique ou du polyptique.

Préalables académiques
ARP1110 Peinture I

ARP2220 Modelage II

Développement de projets sculpturaux au moyen d'ébauches et de maquettes en glaise et autres matériaux malléables. Étude des registres du modelage: la tablette gravée, les bas et les hauts reliefs, la ronde bosse. Le modelage en fonction de procédés connexes: le moulage et la fonderie. L'actualité du modelage dans ses approches contemporaines.

Préalables académiques
ARP1220 Modelage I

ARP2221 Sculpture: pierre I

Étude du matériau dans ses particularités structurales. L'ancienneté et la permanence du matériau, sa dureté et sa densité, l'influence de ces caractéristiques sur l'expression. Les techniques manuelles de la taille directe. La pensée formelle découlant d'un procédé par soustraction. Conception et élaboration de maquettes préparatoires.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2224 Sculpture: métal I

Étude du matériau et de ses particularités. Développement d'un concept de sculpture spécifique à l'acier doux. Exploration d'approches diverses: linéaire, volumétrique, structuraliste, organique, etc. Étude de différentes façons de manipuler le métal, les aspects formels qui appellent les choix techniques. Le traitement des surfaces et des volumes au double point de vue pratique et esthétique. Étude de la place qu'occupe la sculpture métal dans l'art contemporain. Son

influence sur le développement de la sculpture en général.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2225 Sculpture: résines et plastiques I

Étude et exploration de la transparence dans des objets tridimensionnels. Polyester transparent coulé et feuilles de plexiglas. Impact des effets de loupe grossissants ou rapetissants, miroirs déformants et césure répétitive sur l'évolution des formes et des concepts de la sculpture contemporaine.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2226 Sculpture: céramique I

Étude des argiles dans leurs rapports privilégiés au geste, au métier, à l'objet. La manipulation et le geste efficace; l'impact du matériau sur l'évolution de la pensée visuelle. L'identification et l'enchaînement d'opérations de métier dans la production d'objets d'art. Les deux pôles entre lesquels se construit l'objet céramique: la tablette et le volume évidé.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2227 Sculpture: staff I

Étude des matériaux figeants utilisés en sculpture: plâtre, ciments, polyesters stratifiés, élastomères, époxydes, expansés, cire. Apprentissage et exploration des procédures de façonnage de formes sculpturales par les processus de traînage et de calibrage. Étude et réalisation de la gamme des moules nécessaires à un sculpteur.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2228 Le bois en sculpture

Ce cours a pour objectifs d'explorer les techniques et procédés propres au travail du bois en sculpture; de mettre en relation les aspects matériels du bois avec les diverses approches esthétiques de la sculpture. Atelier d'exploration pratique des techniques et des procédés propres au travail du bois. Étude du bois dans ses différents états: naturel, usiné, reconstitué. Mise en relation des aspects matériels du bois avec diverses approches esthétiques de la sculpture.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2230 Sculpture II

Analyses et interprétations de certaines composantes formelles de la sculpture. Expérimentations concrètes à partir des notions d'espace et de temps en sculpture: le format et l'échelle, l'objet et le lieu, le socle et le site; la permanence et l'éphémère, traces, séquences et narration, le mouvement et les déplacements du spectateur. La structuration de ces paramètres selon différentes approches esthétiques en sculpture.

Préalables académiques
ARP1230 Sculpture I

ARP2552 Arts plastiques et vidéo I

Exploration des rapports spatiaux-temporels créés par la vidéo. Initiation théorique et pratique à l'utilisation de l'image magnétoscopique dans des productions liées au champ disciplinaire des arts plastiques.

ARP2556 Arts visuels et traitement numérique de l'image

Permettre à l'étudiant de se familiariser avec les procédés de traitement numérique de l'image en arts visuels. Établir un lien avec les disciplines

existantes en arts visuels: photographie et procédés d'impression. Sensibilisation critique au processus de création. Introduction à l'utilisation des équipements d'informatique graphique et de leurs principaux périphériques. Apprentissage de logiciels pertinents au traitement de l'image en arts visuels. Étude des relations entre le photographique et le numérique, la manipulation par photomontage et les procédés d'impression. Étude de divers modes de création sur ordinateur; les relations entre l'ordinateur et les notions fondamentales du langage visuel. Sensibilisation critique au processus de création, à l'intégration artistique de l'image numérique en art contemporain. Réalisation d'œuvres infographiques. Utilisation d'ordinateurs en laboratoire et en atelier.

Modalité d'enseignement

3 heures de cours théorique suivies de 3 heures d'atelier supervisé en laboratoire.

ARP2810 Art et procédés photographiques

Ce cours a pour objectifs d'initier les étudiants à l'étude des éléments fondamentaux de la photographie; la lumière, l'optique, le cadrage; de familiariser les étudiants avec des techniques de base telles la prise de vue, l'éclairage, le tirage; d'exposer les étudiants à diverses méthodes de manipulation d'images en chambre noire aussi bien qu'à certains procédés non argentiques. Atelier d'introduction au domaine photographique relevant des aspects pratiques et théoriques de l'acte photographique dans une perspective de création. Expérimentation des appareillages de prise de vue, de digitalisation de l'image, des techniques de laboratoire, des procédés d'impression chimique et de traitement de l'image numérique ou de synthèse en photographie. Réflexion sur l'approche photographique en regard des notions de représentation, de réalité ou de fiction en arts visuels.

ARP3003 Modèle vivant

Étude de la figure humaine comme forme privilégiée dans le rapport du voyant au visible. Notions fondamentales de l'anatomie artistique. Étude du mouvement exprimé par la tension des lignes et des formes. La conjugaison de dessins rapides et de travaux d'analyse et d'observation. Le portrait dans l'optique contemporaine.

Préalables académiques
ARP1000 Dessin I

ARP3004 Dessin: forme et structure

Dynamique des rapports entre le dessin et les autres arts. Étude, par le dessin, de la construction du visible: les apparences et les manières d'agencer. Principes et lois de la composition. Aspects théoriques de la perception du visible. L'illusion comme mode d'hypothèse et d'abstraction des sens.

Préalables académiques
ARP1000 Dessin I

ARP3114 Le tableau, l'objet et l'espace

Ce cours a pour objectifs d'amener les étudiants à reconsidérer l'espace pictural; d'expérimenter l'élargissement vers l'espace réel par l'intégration d'objets; de soulever des problématiques liées à la fragmentation et à l'éclatement en regard des espaces réel et pictural. Atelier de réalisation axé sur l'espace et l'objet comme matériau de la peinture. Redéfinition de l'espace pictural et sa mise en relation avec l'objet dans l'espace réel. Exploration des notions d'éclatement, de matière active de l'œuvre: de fragmentation, de série, de suite, de séquence, de répétition et d'accumulation.

Préalables académiques
ARP1110 Peinture I

ARP3221 Sculpture: pierre II

Utilisation de l'outillage moderne. Conception et élaboration de maquettes à l'échelle. Forme atteinte par soustraction, par assemblage et par construction, par adjonction de matériaux divers. La sculpture monumentale intégrée à un site ou à une architecture.

Préalables académiques
ARP2221 Sculpture: pierre I

ARP3224 Sculpture: métal II

Recherches techniques et formelles liées à l'emploi des métaux. Soudure à l'arc. Métaux autres que l'acier doux. Traitement des surfaces du point de vue pratique et esthétique. Références historiques sur l'emploi des métaux en sculpture: les innovations techniques et formelles.

Préalables académiques
ARP2224 Sculpture: métal I

ARP3225 Sculpture: résines et plastiques II

Acryliques (monomères et polymères) moulés en autoclave. Polyester (polychromie et transparence) seul ou avec insertion. Exploration, développement et actualisation d'intentions sculpturales depuis la spécificité des matériaux.

Préalables académiques
ARP2225 Sculpture: résines et plastiques I

ARP3226 Sculpture: céramique II

L'objet sculptural céramique: tradition et rupture. Les multiples et leurs conjugaisons dans l'aménagement d'ensembles, murales et installations. L'oeuvre céramique et ses développements contemporains.

Préalables académiques
ARP2226 Sculpture: céramique I

ARP3227 Sculpture: staff II

Étude et réalisation, à partir de maquettes tridimensionnelles à l'échelle, des procédés d'agrandissement. Étude analytique des supports et armatures pour la sculpture monumentale. Exploration des transferts de matériaux dans la réalisation de formes sculpturales.

Préalables académiques
ARP2227 Sculpture: staff I

ARP3335 Photomécanique

Exploration des procédés photomécaniques adaptés aux différentes disciplines artistiques. Exploration en chambre noire. Utilisation de la caméra de reproduction. Agrandissement, réduction et intervention sur film photographique (positif et négatif). Exploration de procédés mixtes. Reports photographiques.

Préalables académiques
ARP2810 Art et procédés photographiques

ARP3552 Arts plastiques et vidéo II

Réalisation de productions vidéo intégrant différentes formes d'expression plastique en peinture, sculpture, installation, performance, etc... Confrontation aux nouveaux courants et tendances dans le domaine de la vidéo d'art. Visionnements critiques.

Préalables académiques
ARP2552 Arts plastiques et vidéo I

ARP3553 Intermédias

Atelier de réalisation. Élaboration d'un projet de création artistique de sa conception jusqu'à sa diffusion faisant appel à la mise en relation de

plusieurs médias. L'accent est mis sur l'exploitation de multiples modèles d'interaction et d'intégration des médias (vidéo, film, photo) à différentes formes d'expression plastiques en peinture, sculpture, dessin, gravure, installation, performance. Sensibilisation aux courants artistiques actuels.

Préalables académiques
ARP2552 Arts plastiques et vidéo I

ARP3556 Arts visuels et traitement numérique de l'image mouvement

Permettre à l'étudiant de se familiariser avec les procédés de traitement numérique de l'image animée en arts visuels. Établir un lien avec les disciplines existantes en arts visuels: vidéo, cd-rom. Sensibilisation critique au processus de création. Introduction aux procédés de rotoscopie et de montage non linéaire de l'image et du son. Étude des possibilités de relations entre l'ordinateur, les procédés audiovisuels et les effets spéciaux dans le contexte de création des arts visuels. Notions de base de l'image en mouvement; la séquence, le rythme, la temporalité, les transitions. Manipulation de l'image électronique et introduction à ses divers supports. Sensibilisation critique à l'intégration artistique de l'image de synthèse et au processus de création en art contemporain. Création d'oeuvres animées en deux dimensions. Utilisation de microordinateurs en laboratoire et en atelier.

Modalité d'enseignement
3 heures de cours théorique suivies de 3 heures d'atelier supervisé en laboratoire.

Préalables académiques
ARP2556 Arts visuels et traitement numérique de l'image

ARP4114 Le tableau et le lieu

Ce cours a pour objectif d'amener l'étudiant à questionner, expérimenter et comparer les pratiques de l'installation et de l'in-situ en peinture. Atelier de réalisation portant sur l'espace et le lieu comme matières actives de l'oeuvre, comme matière à tableau: l'accrochage, l'installation - l'in-situ. Exploration des rapports complexes qu'entretiennent l'oeuvre avec le lieu et le spectateur.

Préalables académiques
ARP1110 Peinture I

ARP4221 Sculpture: pierre III

Techniques complexes et récentes de traitement de la pierre. Éléments de support et de fixation: tiges, fils, collage, et autres. Techniques d'intervention contemporaines: jet de sable, taille à l'acétylène, et acides. Techniques de manipulations pour fin de déplacement des poids lourds; information et application des techniques de sécurité au travail pour le sculpteur de pierre.

Préalables académiques
ARP3221 Sculpture: pierre II

ARP4224 Sculpture: métal III

Recherche technique et formelle liée à l'emploi de métaux particuliers: bronze, aluminium, acier inoxydable. Sculptures alliant les métaux à des non-métaux. Problèmes métallurgiques: tension des métaux, techniques complexes d'assemblage et d'usinage, soudure en atmosphère inerte. Traitements des surfaces.

Préalables académiques
ARP3224 Sculpture: métal II

ARP4225 Sculpture: résines et plastiques III

Élaboration et réalisation d'objets par moulage avec ou sans pression, collage, insertion ou combinaison de matières. Nouvelles tendances.

ARP5000 Démarche artistique I

Préalables académiques

ARP3225 Sculpture: résines et plastiques II

ARP4226 Sculpture: céramique III

Intégration de l'objet céramique à l'architecture et à l'environnement. Techniques de fabrication et de cuisson complexes. Utilisation de terres crues et de matériaux composites. Les principes de construction des fours céramiques.

Préalables académiques

ARP3226 Sculpture: céramique II

ARP4552 Arts plastiques et vidéo III

Atelier de recherche et de réalisation. Production de vidéos expérimentaux plus élaborés depuis la conception jusqu'à la présentation publique. Analyse des diverses formes d'expression expérimentées dans les productions de vidéo d'art actuelles. Visionnements critiques. Sensibilisation aux problèmes de diffusion et de mise en marché des vidéos d'art.

Préalables académiques

ARP2552 Arts plastiques et vidéo I

ARP4556 Atelier de réalisation infographique en arts visuels

Permettre à l'étudiant de perfectionner ses connaissances des procédés de traitement numérique de l'image statique et animée en arts visuels. Établir un lien avec les disciplines existantes en arts visuels: vidéo, cd-rom, etc. Perfectionnement des procédés de rotoscopie et de montage non linéaire de l'image et du son. Développement des relations entre l'ordinateur, les effets spéciaux et les supports audiovisuels dans le contexte de création des arts visuels. Notions avancées du langage visuel de l'image mouvement et de ses compléments sonores. Exploration en infographie 3D et en interactivité selon les projets. Exploitation des divers supports propres à ce médium; vidéo, cd-rom, etc. Sensibilisation critique à l'intégration artistique de l'image de synthèse et au processus de création en art contemporain. Création d'œuvres animées en deux dimensions. Utilisation de microordinateurs en laboratoire et en atelier.

Modalité d'enseignement

3 heures de cours théorique suivies de 3 heures d'atelier supervisé en laboratoire.

Préalables académiques

ARP3556 Arts visuels et traitement numérique de l'image mouvement

ARP5000 Démarche artistique I

Initiation à l'analyse critique d'une démarche de création et des facteurs qui la favorisent. Étude des théories ayant trait au processus créateur. Présentation de démarches créatrices par des artistes. Présentation de problématiques et d'expériences de travail par des intervenants des milieux de l'art et de l'enseignement. Atelier d'écriture centré sur la démarche artistique.

Conditions d'accès

Avoir complété trente crédits du baccalauréat.

ARP6000 Démarche artistique II

La nature et le rôle du discursif dans la démarche artistique. Les écrits d'artistes: les formes privilégiées, l'analyse des contenus. Les manifestes artistiques, l'impact des idées sur la pratique de l'art, la perception que les artistes ont de leur rôle dans la société. Projet créateur d'un artiste. Le texte écrit comme mode d'intervention et de communication. Atelier d'écriture.

Préalables académiques

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 21/02/02, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Hiver 2013