

PROGRAMME 2019-2020 DE L'ANNÉE PROPÉDEUTIQUE DE L'ECAL

I COURS THÉORIQUES

En Année Propédeutique, l'étudiant-e suit des cours théoriques en art, architecture, cinéma et design centrés sur un faisceau de pratiques et de modes de production différents. Ces éclairages convergents lui permettent non seulement de se constituer une large culture visuelle, mais de construire un point de vue critique sur le domaine dans lequel il/elle s'engagera.

SEMESTRES D'AUTOMNE ET DE PRINTEMPS

→ CINÉMA(S)

Professeur: Anna Percival

4 périodes hebdomadaires, 7 semaines par semestre

Objectifs: le cinéma est un monde de références communes, d'images persistantes ou oubliées, de catégories plus ou moins explicitées, d'usages variés et variables. De ce champ d'expression multiple et hétérogène, le cours propose une approche qui combine histoire, thèmes et statut, avec un triple souci: constituer un répertoire d'œuvres partagées, donner les premiers outils d'une approche analytique et faire de l'histoire pour réfléchir au présent.

Contenu: il n'y a pas de définition fixe du cinéma. Au-delà des mots qui servent à le délimiter (fiction, documentaire, animation, etc.), on trouve autant de réalisations singulières, passées ou contemporaines, dont la compréhension suppose des outils d'analyse, des éléments de contexte, et la conscience d'une Histoire. Dans cette perspective, le cours est conçu comme un programme offrant à voir des films complets, courts ou longs, plutôt que des fragments et des œuvres exemplaires, plutôt que des extraits représentatifs.

Ce programme est élaboré à partir de sujets comme le son, le plan fixe, l'image par image, etc. Au terme de l'année, son affiche constitue un répertoire, c'est-à-dire un ensemble de références communes.

Évaluation semestrielle par le professeur

SEMESTRE D'AUTOMNE

→ HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE

Professeur: Deodaa Tevaearai

2 périodes hebdomadaires sur 10 semaines

Objectifs: les étudiant-e-s doivent pouvoir s'orienter dans le dédale riche et complexe de la production architecturale du XXe siècle en identifiant certains des enjeux et acteurs majeurs de la discipline.

Contenu: le cours est construit en cinq volets: principaux repères de l'architecture baroque au néoclassicisme, le XIXe siècle de l'éclectisme à l'art nouveau, de l'expressionnisme et la nouvelle objectivité au Bauhaus, Frank Lloyd Wright et Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier.

Évaluation semestrielle par le professeur

→ HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Professeur: Nathalie Herschdorfer

2 périodes hebdomadaires sur 6 semaines

Objectifs: institutionnellement, la photographie n'a accédé au rang d'art reconnu – au même titre que la peinture ou la sculpture – qu'à partir des années 1960. Cette introduction à l'histoire de la photographie, qui couvre les XIXe et XXe siècles, aborde donc le médium à travers ses fonctions, à une époque où justement celui-ci se cherche un statut.

Contenu: par l'analyse de travaux photographiques historiques d'horizons variés (scientifiques, documentaires, commerciaux), il s'agit d'esquisser une histoire en abordant des pratiques visuelles dans des contextes spécifiques, plutôt que de la restreindre aux grands noms de la photographie. La photographie contemporaine sera évoquée dans le prolongement des travaux historiques analysés, afin de montrer que l'histoire de la photographie ne peut se limiter aux pratiques artistiques et se développe précisément autour de la multiplicité du médium.

Évaluation semestrielle par le professeur

→ HISTOIRE DU DESIGN INDUSTRIEL

Professeur: Jeanne Quéheillard

2 périodes hebdomadaires sur 5 semaines

Objectifs: connaître la naissance du design industriel, son développement, ses principes et ses écueils, les mouvements critiques et les prises de positions des designers. Raconter l'histoire afin de construire des réflexions critiques en lien avec les problématiques d'une époque.

Contenu: il s'agit d'offrir les connaissances historiques, chronologiques et thématiques nécessaires à la bonne compréhension des enjeux actuels du design, à partir de ses mouvements fondateurs des XIXe et XXe siècles, jusque dans les années 1970. C'est avec l'apparition et le développement de l'industrie que le design est devenu un champ spécifique de production et que la place et la fonction du designer se sont établies. Les relations de l'art et de l'industrie pour la conception des objets et des architectures ont été source de débats et de prises de position idéologiques et esthétiques.

Artisanat et industrie, art total, éloge de la vitesse, éloge de la machine, mouvement moderne, fonctionnalisme, plaisir de formes, pop art, good design, consumérisme seront les fils conducteurs de la réflexion. Cette approche permettra de saisir ce qui fait la spécificité du design et d'en établir sa définition en regard de trois piliers fondateurs : industrie, objet et grand nombre, chacun porté par une utopie - progrès, bien-être, pour tous et confrontant le designer aux figures de l'ingénieur, de l'artiste et du marchand.

Évaluation semestrielle par le professeur

→ INTRODUCTION A L'HISTOIRE DE LA VIDÉO

Professeur: Adeena Mey

2 périodes hebdomadaires sur 5 semaines

Objectifs: la création vidéo apparaît dans le champ des arts visuels au début des années soixante. Au croisement entre la performance, la musique, le cinéma et les arts plastiques, elle entretient depuis son origine un rapport complexe et critique avec l'ensemble de ces catégories artistiques. Aujourd'hui largement représentée dans les différents contextes d'exposition, la vidéo constitue l'une des pratiques majeures des artistes contemporains.

Contenu: à partir d'un parcours rétrospectif et historique, il s'agit de comprendre les enjeux théoriques, esthétiques et politiques de cette production d'images, de mettre en évidence l'évolution des conditions de production et de diffusion liées à la vidéo, la façon dont les artistes réactualisent et questionnent la place de l'art dans l'espace public.

Évaluation semestrielle par le professeur

SEMESTRE DE PRINTEMPS

→ HISTOIRE DE L'ART

Professeur: Antonio Albanese

4 périodes hebdomadaires sur 12 semaines

Objectifs: les étudiant-e-s doivent être en mesure d'identifier les principaux enjeux de l'art du XXe siècle, dans le but de faciliter l'accès aux démarches artistiques actuelles, de comprendre les sources des mouvements d'avant-gardes et identifier leurs prolongements jusqu'à aujourd'hui ainsi que de développer des outils de lecture des œuvres qui tiennent compte de leurs spécificités formelles et de leur enracinement dans un contexte artistique, historique et biographique.

Contenu: à travers une approche thématique privilégiant l'analyse des œuvres, le cours aborde les principales caractéristiques de l'art du XXe siècle, de la révolution cubiste jusqu'aux années soixante. Il permet également de tisser des liens avec d'autres domaines artistiques comme la musique, l'architecture ou le design.

Évaluation semestrielle par le professeur

→ HISTOIRE DU DESIGN GRAPHIQUE

Professeur: Pierre Ponant

2 périodes hebdomadaires sur 5 semaines

Objectifs: définir les champs d'application du design graphique. Analyser leurs développements en regard de l'évolution de notre environnement socio-politique, socio-économique et culturel, dans une relation avec l'histoire moderne et contemporaine des formes et de l'art, en marquant les effets des différentes révolutions des techniques de l'information et de la communication.

Contenu: cette approche est traitée par l'énoncé d'un panorama de la création graphique, des origines à une actualité contemporaine, développé de manière thématique (autour des supports: imprimé, affiche, audiovisuel, etc.) et transversale. Il recoupe tendances esthétiques et apparition de nouvelles fonctions du design graphique.

Évaluation semestrielle par le professeur

→ INNOVATION, INTERACTION, DESIGN

Professeur : Christophe Guignard

2 périodes hebdomadaires sur 5 semaines

Par le biais d'une série de conférences, le cours vise à montrer comment certains graphistes, photographes, artistes et designers d'interaction s'approprient les technologies contemporaines pour créer des projets qui interrogent la présence croissante du digital dans notre société.

Évaluation semestrielle par le professeur

II COURS PRATIQUES

SEMESTRES D'AUTOMNE ET DE PRINTEMPS

→ ATELIER IMAGE

Professeurs: Francis Baudevin, Christian Pahud

4 périodes hebdomadaires

Objectifs: les projets développés ont pour but de familiariser les étudiant-e-s avec la pratique artistique contemporaine.

Contenu: les étudiant-e-s sont amené-e-s à développer des concepts et à déterminer des procédures de travail (médiats et techniques) appropriées à la réalisation de leurs projets.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ COULEUR

Professeurs: Luc Aubort, Clelia Bettua

4 périodes hebdomadaires (alternance au semestre avec le cours Image en mouvement)

Objectifs: acquisition des connaissances théoriques et pratiques de la couleur physique, chimique et physiologique, dont les principaux éléments sont les valeurs, les contrastes, les harmonies, les teintes, les synthèses additives et soustractives, la diffusion de la lumière et les codes de langage.

Contenu: le cours est composé d'exercices courts et de projets privilégiant progressivement la recherche créative et personnelle. A partir des connaissances acquises préalablement, les étudiant-e-s sont amené-e-s à élaborer un concept et à définir des moyens d'expression (peinture, vidéo, photographie, installation) adéquats à la réalisation de leurs projets.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ DESSIN APPLIQUÉ

Professeurs: Clelia Bettua, David Monnet

4 périodes tous les quinze jours (en alternance avec le cours suivant)

Objectifs: cours de dessin visant principalement à observer et à comprendre la ligne et les surfaces pour pouvoir traduire en deux dimensions des éléments 3D.

Contenu: en classe ou lors de sorties, les étudiant-e-s sont amenés à dessiner des sujets de type géométrique architectural, urbain, végétal ou animal.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs (la note se combine avec celle du cours suivant)

→ DESSIN CRÉATIF

Professeurs: Louisa Gagliardi, David Monnet, Manon Wertenbroek

4 périodes tous les quinze jours (en alternance avec le cours précédent)

Objectifs: les étudiant-e-s sont amené-e-s à trouver une écriture de dessin propre dans différents registres, autant abstraits que figuratifs.

Contenu: cours de dessin pluriel mettant en évidence la recherche et l'expérimentation dans une optique purement artistique.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs (la note se combine avec celle du cours précédent)

éca l

→ IMAGE EN MOUVEMENT

Professeur: Sylvain Meltz

4 périodes hebdomadaires (alternance au semestre avec le cours Couleur)

Objectifs: permettre aux étudiant-e-s une première approche du Media & Interaction Design; les familiariser avec les notions de montage, de séquences et d'image en mouvement.

Contenu: les étudiant-e-s sont amené-e-s à concevoir et à développer des plans-séquences, des boucles, des travellings et autres particularités filmiques inspirées de tendances actuelles en vidéo ou en image animée.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ INTRODUCTION AU GRAPHISME

Professeurs: Patrick Monnier, Violène Pont, Denis Roueche

4 périodes hebdomadaires

Objectifs: sensibilisation de l'étudiant-e à son environnement graphique; familiarisation avec le vocabulaire des formes et des couleurs; approche méthodique des différentes étapes d'une réalisation graphique; compréhension de la relation entre typographie et image; illustration vectorielle.

Contenu: introduction au design graphique par une suite d'exercices de durée variable, permettant à l'étudiant-e de se confronter à l'univers du graphisme, à ses techniques et à ses conventions, d'approcher la composition, la couleur, la typographie, l'image et d'apprivoiser les tendances actuelles.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ INFORMATIQUE

Professeur: Lisa Rebeca

7 séances d'initiation de 4 périodes hebdomadaires et consultations

Objectifs: l'objectif de ce cours est de familiariser les étudiant-e-s avec le réseau d'ordinateurs et les principaux logiciels utilisés à l'ECAL (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Contenu: retouche et sortie sur imprimante d'une photo ou d'une image enregistrée au scanner avec gestion de la couleur (logiciel Photoshop); dessin de formes géométriques simples; mise en page d'une image et d'une typo (logiciels Illustrator et InDesign); création d'un portfolio au Semestre de printemps avec la combinaison des différents outils enseignés.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ PHOTOGRAPHIE

Professeurs: Tonatiuh Ambrosetti, Daniela Droz

4 périodes hebdomadaires

Objectifs: le cours d'introduction à la photographie vise à familiariser les étudiant-e-s avec une expérience pratique de la photographie. Il permet également une mise à niveau des diverses connaissances et pratiques des étudiant-e-s, dans la perspective des études Bachelor. Conçu comme un cours complet sur une année, il forme les étudiant-e-s aux techniques de base de la prise de vue, de l'analyse de situations de lumière, d'espace et de point de vue.

En favorisant l'expérimentation et les projets personnels, le cours introduit les notions de transcription photographique, notamment bidimensionnelle et monochromatique, ainsi que des éléments de visualisation et de vocabulaire photographique. Enfin, il pose les bases du travail avec la lumière, naturelle et artificielle.

Contenu: le cours se divise entre des exposés théoriques, des travaux pratiques et la réalisation de projets. Il aborde les sujets suivants: l'invention de la photographie, les principes de la photosensibilité, l'appareil de prise de vue, la mesure de la lumière, l'exposition, le couple vitesse-diaphragme, le principe négatif-positif, le contraste; les bases d'optique, de chimie et d'imagerie numérique; le rendu chromatique, la transcription bidimensionnelle de l'espace, l'optique et la perspective photographique; les principes de visualisation et la gestion des moyens photographiques de base, la construction de l'image photographique, la gestion des moyens d'éclairage de base, l'image unique et la séquence d'images photographiques.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

III OPTIONS

SEMESTRES D'AUTOMNE ET DE PRINTEMPS

En plus des cours théoriques et pratiques énumérés précédemment, les étudiant-e-s suivent tous les vendredis une des options suivantes - l'étudiant-e choisit son option lors du concours d'entrée en Année Propédeutique.

- **AV** Arts Visuels ;
- **CI** Cinéma ;
- **DG** Design Graphique - Typographie ;
- **DI** Design Industriel et de Produits ;
- **MID** Media & Interaction Design ;
- **PH** Photographie.

→ ARTS VISUELS

Professeurs: Alfredo Aceto et collaboration de David Monnet pour la peinture

8 périodes hebdomadaires (au programme des étudiant-e-s PPav)

Objectifs: familiariser l'étudiant-e avec la notion d'espace; acquérir des bases, développer et maîtriser des projets dans le domaine des arts visuels.

Contenu: lors du Semestre d'automne, le cours est destiné à des réalisations de petits et moyens formats, à des installations d'objets et à des performances, pour lesquelles les étudiant-e-s sont amené-e-s à définir des choix cohérents et judicieux quant aux médias utilisés. Les travaux alternent entre les exercices courts et les projets menés sur plusieurs séances. Lors du Semestre de printemps, les étudiant-e-s développent des travaux plus conséquents. Ils/elles sont encouragé-e-s à effectuer des expérimentations et à développer des travaux personnels en deux ou trois dimensions et en vidéo expérimentale (images vidéo ou de synthèse). Sont aussi prévues des visites d'expositions, des projections de vidéos et des rencontres d'artistes.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ CINÉMA

Professeur: Thibault de Chateauvieux

8 périodes hebdomadaires (au programme des étudiant-e-s PPci)

Objectifs: permettre aux étudiant-e-s d'expérimenter et d'apprendre les bases des trois temps forts de la pratique: le tournage, le montage, le visionnage.

Une attention est portée à l'esthétique et au propos des images et des sons, ainsi qu'au dynamisme sensible des projets mis en œuvre.

Contenu: sous la forme d'exercices, les étudiant-e-s réalisent des prises d'images et de sons pour aboutir à plusieurs documents filmiques de plus ou moins longue durée.

Chaque document filmique (résultat de consignes données par le professeur) privilégie les notions de projet, regard, cadrage, temps, espace et critique.

Des films expérimentaux, contemporains ou non, des vidéos d'art, des films de fiction ou des documentaires servent de support à un travail de réflexion théorique et critique des exercices en cours de réalisation.

Évaluation semestrielle par un collège de professeurs

→ DESIGN GRAPHIQUE

Professeurs: Violène Pont, Tatiana Rihs, Romain Collaud

4 périodes hebdomadaires avec V. Pont et T. Rihs (au programme des étudiant-e-s PPdg durant toute l'année ainsi que des étudiant-e-s PPph et PPmid lors du Semestre d'automne)

4 périodes hebdomadaires durant 8 semaines avec R. Collaud (au programme des étudiant-e-s PPmid lors du Semestre de printemps)

Objectifs: approfondissement du vocabulaire formel et coloriel de base; approche du rapport complexe entre image et typographie; acquisition d'une méthodologie de travail et de réflexion conforme au développement de projets graphiques: documentation, analyse, réflexion, recherche, développement et réalisation; sensibilisation à la notion de communication et à son importance; développement d'un point de vue personnel.

Contenu: au travers de projets graphiques plus ou moins complexes introduisant des notions fondamentales comme la communication, l'image et la typographie, les étudiant-e-s sont invité-e-s à développer des propositions plastiques informatives fortes et à explorer, dans la mesure de leurs moyens, un point de vue personnel.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

éc a l

→ TYPOGRAPHIE

Professeur: Robert Huber

4 périodes hebdomadaires (au programme des étudiant-e-s PPdg)

Objectifs: sensibilisation à la multiplicité des expressions typographiques; acquisition d'une base évolutive de la typographie.

Contenu: initiation à la typographie comme moyen actif de la communication visuelle; approche par des exercices de la typographie sous ses aspects formel, contextuel et expérimental; travail sur les notions d'espace, de proportions, de forme/contre-forme, d'expression/perception; regard sur son utilisation au travers de supports/médias différents; travail sur le développement d'une police.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs.

→ DESIGN INDUSTRIEL ET DE PRODUITS

Professeurs: Martino D'Esposito, Grégoire Jeanmonod

8 périodes hebdomadaires (au programme des étudiant-e-s PPdi)

Objectifs: activer les réflexes essentiels en matière de recherche d'idées, de création de prototypes et de présentation. Stimuler la curiosité et la générosité dans la démarche, afin de libérer et multiplier les approches d'un projet personnel.

Contenu: création d'objets pertinents, mais techniquement simples dans le cadre de travaux spontanés ou préparés. Mise en pratique d'outils de communication de base (recherche d'images de référence, présentation graphique, démonstration, etc.).

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs

→ MEDIA & INTERACTION DESIGN

Professeur: Matthieu Minguet

4 périodes hebdomadaires au Semestre d'automne, 4 périodes hebdomadaires durant 8 semaines et 8 périodes hebdomadaires durant 5 semaines au Semestre de printemps (au programme des étudiant-e-s PPmid)

Objectifs: permettre aux étudiant-e-s une première approche des médias sur écran et en réseau, proposer une initiation aux cultures numériques.

Contenu: introduction aux notions de «digital publishing» et «blogging» ainsi qu'aux outils de travail utilisés dans le cadre des études Bachelor. Les étudiant-e-s sont amené-e-s à concevoir et développer un petit projet personnel – application, site web, clip, jeu vidéo, etc. – en fonction de leurs qualifications et connaissances personnelles.

Évaluation semestrielle par un collège de professeurs

→ PHOTOGRAPHIE

Professeurs: Philippe Fragnière, Nicolas Haeni

4 périodes hebdomadaires au Semestre d'automne, 8 périodes hebdomadaires au Semestre de printemps (au programme des étudiant-e-s PPph)

Objectifs: ce cours propose de renforcer les connaissances de base des étudiant-e-s dans des domaines techniques et pratiques, notamment en matière de photographie couleur numérique, d'éclairage, de travail avec des modèles et d'édition photographique.

Contenu: à travers une série de projets pratiques, le cours amène les étudiant-e-s à affirmer leur autonomie. En complément, le cours familiarise les étudiant-e-s avec des réalisations de photographie éditoriale, documentaire ou artistique.

Évaluation semestrielle par le collège des professeurs