Education plastique et créativité

UE 14

Enseignant(s) responsable de l'UE : Wayne VANHUFFEL

Année d'études	Bloc 1
Acronyme	EDU13TEEPC
Nombre de crédits ECTS	2 (facteur de pondération)
Volume horaire	30 h (Q1 10 / Q2 20)
Période de l'année	Quadrimestre 1 & 2
Niveau du cycle	1er cycle
Cadre européen de certification	Niveau 6
Caractère dans le programme	Cours obligatoire dans le programme
Langue(s) d'enseignement	Français
Coordonnées du service	Campus de Jodoigne, Chaussée de Tirlemont 79 A, 1370 Jodoigne
Mode d'évaluation	Unité évaluée en épreuve intégrée
UE prérequises	Néant
UE corequises	Néant

Liste des activités d'apprentissage

Activité d'apprentissage	Volume horaire	ECTS	Présence obligatoire
ED13TEEPC Education plastique et créativité	30	2	NON

Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme

- **RE01** ARES. 1 Communiquer = Traduire en mots les situations vécues et les actions éducatives pour les partager et y réfléchir avec sens critique :
- **RE03.3** ARES. 3.3 Travailler et réfléchir en équipe et en réseau
- **RE04.5** ARES. 4.5 Réactualiser sa formation pratique en permanence et s'inscrire dans une dynamique de recherche
- **RE05** ARES. 5 Construire, évaluer et réajuster ses interventions en identifiant les ressources et compétences des personnes dans l' « ici et maintenant » afin d'ouvrir le champ des possibles :
- **RE06.6** ARES. 6.6 Utiliser les outils spécifiques à la relation psycho-socio-éducative inscrite dans la proximité et la durée.

Autres connaissances ou compétences prérequises

Education plastique et créativité

Expérience pratique : Bien que non obligatoire, avoir une expérience préalable en animation d'ateliers artistiques, même à titre bénévole, peut être un atout.

Motivation et projet professionnel : Montrer une motivation claire pour intégrer les arts plastiques dans un projet éducatif ou thérapeutique, ce qui peut être évalué lors d'un entretien de sélection.

Capacité d'observation et d'analyse : Être capable d'observer et d'analyser des œuvres d'art.

Ouverture d'esprit et créativité : Faire preuve d'ouverture d'esprit et de créativité, des qualités essentielles pour animer des ateliers artistiques et encourager l'expression personnelle des participants.

Descriptif des objectifs et des contenus de l'UE

Education plastique et créativité

Objectifs

- Développer l’imagination, la créativité et le sens logique de construction.

- Utiliser des techniques variées pour réaliser des projets artistiques adaptés aux besoins et aux capacités des personnes encadrées.

- Analyser et interpréter des œuvres d'art pour développer l'esprit critique et la créativité des participants.

- Concevoir et animer des ateliers d'expression plastique favorisant le développement personnel et social.

- Intégrer les pratiques artistiques dans des projets éducatifs globaux en collaboration avec d'autres professionnels.

- Adapter les activités plastiques aux particularités et aux spécificités des publics cibles (enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap).

- Évaluer les progrès et les difficultés des participants pour ajuster les méthodes et les objectifs pédagogiques.

- Encourager l'autonomie, l'expression personnelle et la confiance en soi par le biais des arts plastiques."

Contenu

Introduction aux Arts Plastiques :

- Histoire de l'art et mouvements artistiques majeurs.
- Les grands artistes et leurs œuvres emblématiques.
- Analyse et interprétation des œuvres d'art.

Techniques de Base des Arts Plastiques :

- Dessin : techniques de base, observation, proportions, perspective.
- Peinture : utilisation des couleurs, mélange des pigments, techniques de peinture (aquarelle, acrylique, huile).
- Sculpture : matériaux et outils de base, modelage, assemblage.
- Collage et montage : techniques de découpage, collage, création de compositions visuelles.

Créativité et Expression Personnelle :

- Exercices pour développer la créativité et l'expression personnelle.
- Techniques de relaxation et de lâcher-prise pour encourager l'expression artistique.

Pédagogie et Animation d'Ateliers Artistiques :

- Méthodologie pour concevoir et animer des ateliers d'arts plastiques adaptés à différents publics.
- Techniques d'animation de groupe et gestion des dynamiques de groupe.
- Adaptation des activités artistiques aux besoins spécifiques des participants (enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap).

Projets Artistiques et Thérapeutiques :

- Conception de projets artistiques intégrant des objectifs éducatifs ou thérapeutiques.

- Utilisation de l'art comme moyen de communication et d'expression des émotions.
- Études de cas et analyse de projets artistiques réussis dans le domaine de l'éducation spécialisée.

Évaluation et Suivi :

- Techniques d'évaluation des progrès et des bénéfices des activités artistiques pour les participants.
- Outils de suivi et de documentation des ateliers.

Interdisciplinarité et Collaboration :

- Collaboration avec d'autres professionnels de l'éducation spécialisée et du secteur social.
- Intégration des arts plastiques dans des projets éducatifs globaux.
- Échanges de pratiques et retour d'expérience.

Pratiques et Expérimentation :

- Réalisation de projets artistiques personnels et collectifs.
- Exploration de matériaux et techniques non conventionnels.
- Expositions et présentations des travaux réalisés durant le cours.

Semaine Art et Culture :

- Réalisation d’un « Portofolio » dans le cadre du séminaire Art et Culture.

Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement

Education plastique et créativité

Atelier de Dessin d'Observation :

- Exercice : Dessiner des objets simples (fruits, vases, outils) en utilisant différentes techniques (crayon, fusain, encre).
- Objectif : Développer l'observation, la précision et la perception des formes et des proportions.

Peinture Expressive :

- Exercice : Créer une peinture abstraite basée sur des émotions (joie, colère, tristesse).
- Objectif : Encourager l'expression personnelle et la compréhension de la couleur comme moyen d'expression émotionnelle.

Sculpture en Papier Mâché :

- Exercice : Modeler des formes simples puis des figures plus complexes (animaux, personnages).
- Objectif : Apprendre les bases de la sculpture et développer la motricité fine et la perception tridimensionnelle.

Collage et Assemblage :

- Exercice : Créer des compositions visuelles en utilisant des matériaux recyclés (papier, tissus, objets du quotidien).
- Objectif : Encourager la créativité, l'imagination et la réutilisation des matériaux.

Land Art et Art Éphémère :

- Exercice : Créer des œuvres d'art temporaires en utilisant des éléments naturels (feuilles, pierres, sable) en extérieur.
- Objectif : Favoriser l'interaction avec l'environnement et développer une conscience écologique et esthétique.

Atelier de Photographie :

- Exercice : Prendre des photos sur un thème donné (ombres et lumières, reflets, textures).
- Objectif : Développer l'observation du quotidien et l'utilisation de la photographie comme moyen d'expression artistique.

Création d'un Livre d'Artiste :

- Exercice : Concevoir et réaliser un petit livre d'artiste avec des dessins, peintures, collages et textes.
- Objectif : Apprendre à structurer un projet artistique sur le long terme et à raconter une histoire visuelle.

Exposition et Présentation des Travaux :

- Exercice : Organiser une exposition des œuvres réalisées au cours du semestre et présenter son travail aux autres.
- Objectif : Apprendre à valoriser son travail, à communiquer sur ses projets et à recevoir des retours constructifs.

Atelier d'Art Thérapeutique :

- Exercice : Conduire une séance d'art thérapie avec des pairs, en utilisant des techniques artistiques pour explorer des thèmes personnels.
- Objectif : Comprendre l'usage thérapeutique de l'art et pratiquer l'écoute active et l'accompagnement.

Projet Collaboratif :

- Exercice : Réaliser une grande fresque ou une sculpture collective avec un groupe de participants.
- Objectif : Travailler en équipe, partager des idées, et réaliser une œuvre commune en intégrant les contributions de chacun.

Peinture Collaborative sur Murale :

- Exercice : En groupe, peindre une fresque murale sur un thème donné, intégrant les idées et contributions de chaque participant.
- Objectif : Promouvoir la collaboration, la communication et l'intégration des différentes visions artistiques.

Art et Sensibilisation Sociale :

- Exercice : Créer des affiches artistiques ou des installations visant à sensibiliser sur un problème social (écologie, diversité, inclusion).
- Objectif : Utiliser l'art comme moyen de communication et de sensibilisation pour des causes sociales.

Art et Jeu :

- Exercice : Concevoir et fabriquer des jeux éducatifs artistiques (puzzles, memory, jeux de société) avec des éléments visuels créés par les participants.
- Objectif : Combiner créativité et pédagogie en utilisant l'art pour développer des outils éducatifs ludiques.

Exploration des Techniques Mixtes :

- Exercice : Créer des œuvres en combinant plusieurs techniques artistiques (peinture, collage, dessin, sculpture).
- Objectif : Encourager l'expérimentation et l'innovation en intégrant diverses techniques dans une même œuvre.

Art et Mouvement :

- Exercice : Réaliser des œuvres en utilisant le corps comme outil (peinture avec les mains, pieds, mouvement dansé sur toile).
- Objectif : Explorer la connexion entre le corps et l'expression artistique, et développer la motricité et l'expression corporelle.

Création de Masques :

- Exercice : Concevoir et fabriquer des masques en papier mâché ou en plâtre, puis les peindre et les décorer.
- Objectif : Développer la créativité, la patience et la dextérité, et explorer l'art du déguisement et du théâtre.

Atelier d'Illustration et Conte :

- Exercice : Illustrer une histoire ou un conte à travers une série de dessins ou de peintures.
- Objectif : Stimuler l'imagination, la narration visuelle et l'interprétation d'histoires à travers l'art.

Exploration des Textures :

- Exercice : Créer des œuvres en explorant différentes textures (sable, tissu, papier froissé, etc.) pour ajouter du relief et du toucher à l'art.
- Objectif : Développer la sensibilité tactile et la créativité en utilisant des matériaux variés.

Création d'Art Minimaliste :

- Exercice : Réaliser des œuvres avec des formes et des couleurs simples, en se concentrant sur l'essentiel.
- Objectif : Apprendre à simplifier et à se concentrer sur l'essence des formes et des couleurs.

Art et Technologie :

- Exercice : Utiliser des outils numériques (tablettes graphiques, logiciels de création artistique) pour créer des œuvres d'art numérique.
- Objectif : Intégrer la technologie dans la pratique artistique et découvrir de nouvelles possibilités créatives.

Création de Mandalas :

- Exercice : Dessiner et colorier des mandalas pour explorer la symétrie, la répétition des motifs et la méditation à travers l'art.
- Objectif : Utiliser l'art comme moyen de relaxation et de concentration.

Art et Nature :

- Exercice : Réaliser des œuvres en utilisant des éléments naturels collectés (feuilles, branches, fleurs) pour créer des compositions artistiques.
- Objectif : Renforcer le lien avec la nature et découvrir des techniques d'art éphémère.

Pixel Art :

- Exercice : Créer des œuvres en pixel art en utilisant des grilles de papier quadrillé ou des logiciels de dessin numérique.
- Objectif : Développer la patience, la précision et la compréhension des concepts de pixels et de résolution, tout en encourageant la créativité dans un format numérique ou traditionnel.

Flip Book :

- Exercice : Concevoir et réaliser un flip book (livret animé) en dessinant une série de petites images séquentielles sur les coins des pages d'un carnet.
- Objectif : Comprendre les bases de l'animation, développer la coordination et la continuité dans le dessin, et explorer le mouvement à travers l'art.

Gravure sur Gomme :

- Exercice : Créer des tampons en gravant des motifs sur des gommes à l'aide de gouges et d'outils de gravure, puis imprimer les motifs sur papier.
- Objectif : Apprendre les techniques de base de la gravure, développer la motricité fine et la précision, et découvrir le processus de création d'impressions.

Acquis d'apprentissage sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE

Education plastique et créativité

- Utiliser des techniques variées pour réaliser des projets artistiques adaptés aux besoins et aux capacités des personnes encadrées.

- Analyser et interpréter des œuvres d'art pour développer l'esprit critique et la créativité des participants.

- Concevoir et animer des ateliers d'expression plastique favorisant le développement personnel et social.

- Intégrer les pratiques artistiques dans des projets éducatifs globaux en collaboration avec d'autres professionnels.

- Adapter les activités plastiques aux particularités et aux spécificités des publics cibles (enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap).

- Évaluer les progrès et les difficultés des participants pour ajuster les méthodes et les objectifs pédagogiques.

- Encourager l'autonomie, l'expression personnelle et la confiance en soi par le biais des arts plastiques."

Description des supports de cours indispensables

Description	Accès à la source	URL
Education plastique et créativité : Grille d'évaluation	distribué au cours	—
Education plastique et créativité : Exemple de fiche de Variante.	Le support est distribué au cours	—

Description des références et des supports complémentaires

Description	Accès à la source	URL
Education plastique et créativité : Syllabus – campus numérique\r\n• « De l'éducation spécialisée » M. Capul – M Lemay \r\n• Art et handicap - Enjeux cliniques _ Sous la direction de Simone Korff-Sausse -Ed. Eres - 2012\r\n• Art-Thérapie. Principes, méthodes et outils pratiques – Anne-Marie Dubois –Elsevier Masson - 2013	sur le campus numérique	—

Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE

Cette unité d'enseignement est évaluée en épreuve intégrée.			
Janvier			
Ensemble de l'UE			
Travaux durant la session	20 %	Type de questions : L'examen consiste en un travail à remettre le jour de l'examen	Examen à livre : Livre fermé
Janvier bis			
Ensemble de l'UE			
Travaux durant la session	50 %	Type de questions : L'examen consiste en un travail à remettre le jour de l'examen	Examen à livre : Livre fermé
Juin			
Ensemble de l'UE			
Travaux durant la session	50 %	Type de questions : L'examen consiste en un travail à remettre le jour de l'examen	Examen à livre : Livre fermé
Août			
Ensemble de l'UE			
Travaux durant la session	100 %	Type de questions : L'examen consiste en un travail à remettre le jour de l'examen	Examen à livre : Livre fermé