Approches artistiques et créatives

UE 13

Enseignant(s) responsable de l'UE : Kim VERHEGGEN
Autres enseignant·e·s de l'UE : Kathryn NOKIN, Céline REMY, Eve JACOBS, Wayne VANHUFFEL, Vinciane DEFOSSE, Frédérique ROGGE

Année d'études	Bloc 1
Acronyme	EDU13APPAC
Nombre de crédits ECTS	5 (facteur de pondération)
Volume horaire	62 h (Q1 31 / Q2 31)
Période de l'année	Quadrimestre 1 & Quadrimestre 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	—
Coordonnées du service	Campus de Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 1370 Jodoigne
Mode d'évaluation	Unité évaluée en épreuves spécifiques par activité d'apprentissage
UE prérequises	Néant
UE corequises	Néant

Liste des activités d'apprentissage

Activité d'apprentissage	Volume horaire	ECTS	Présence obligatoire
ED13TEEM Education musicale	18	2	NON
ED13TEEPC Education plastique	18	2	OUI
ED13PAC Parcours artistique et culturel	26	1	OUI

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

- **HE04** HE. 4. s'approprier des outils d'analyse pour comprendre les réalités rencontrées et construire des interventions adéquates
- **RE01.4** ARES. 1.4 Entretenir une curiosité intellectuelle permettant de personnaliser et d'affiner son approche
- **RE03** ARES. 3 Etre un acteur institutionnel et social engagé :
- **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** ARES. 6 Déployer son « savoir-y-faire1 » relationnel dans la rencontre avec la personne :

Autres connaissances ou compétences prérequises

Education plastique

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.

Descriptif des objectifs et des contenus de l'UE

Education musicale

Objectifs

Être capable d’élaborer des activités musicales en lien avec un public donné.\r\nPrendre conscience de l’importance de l’éducation musicale dans le développement d'un bénéficiaire quel qu'il soit.\r\nDévelopper l’expression vocale et rythmique.\r\nFaire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit et découvrir le monde sonore dans sa diversité.\r\nAffiner la perception auditive, perception de la hauteur ou reconnaissante des instruments de musique.\r\nÉlargir la culture musicale et développer l’esprit critique par rapport à toutes les formes d’art et de toutes les époques.\r\nDévelopper sa personnalité et sa confiance en soi.\r\n

Contenu

Pratique vocale, relaxation, respiration.\r\nDifférenciation auditive.\r\nPratique rythmique, pulsation, rythmes élémentaires, tempo…\r\nPratique d’expression et de créativité.\r\nConstitution d’un répertoire de chansons appropriées à un public donné. \r\nConstitution de jeux musicaux (pulsation, rythme, tempo).\r\nNotion des paramètres du son.\r\nAuditions actives et diverses menant à l’approche des instruments, compositeurs, époques et rythmes différents.

Education plastique

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.

Parcours artistique et culturel

Objectifs

Développer une connaissance des outils artistiques et culturels dans une visée éducative.

Contenu

Semaine dédiée à l'art et à la culture.

Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement

Education musicale

- Pratique vocale, relaxation, respiration - Pratique auditive - Pratique rythmique, pulsation, rythmes élémentaires, tempo... - Pratique d’expression et de créativité - Constitution d’un répertoire vocal approprié au métier d’instituteur - Constitution de jeux musicaux (pulsation, rythme, tempo) - Notion des paramètres du son - Auditions actives et diverses menant à l’approche des instruments, compositeurs, époques et rythmes différents

Education plastique

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.

Parcours artistique et culturel

Ateliers, visites, spectacles.

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

Education musicale

- Comprendre de l’importance de l’éducation musicale dans le développement et l'épanouissement de chacun.\r\n- Se constituer un répertoire musical et vocal approprié aux différents types de publics rencontrés en stage.\r\n- De se constituer une répertoire de jeux ou de chansons appropriés à son public.\r\n- Faire preuve de créativité et d'imagination afin de créer des œuvres musicales uniques.\r\n- Connaître les notions de pulsation, rythme, tempo, relaxation, respiration.\r\n- Compréhension des concepts de paramètre du son.\r\n- Développement de sa culture générale: les différents instruments, compositeurs, époques et styles musicaux élémentaires.

Education plastique

- 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.

Parcours artistique et culturel

Participation à la Semaine Art et Culture et conception d’un portfolio artistique (type carnet de croquis).

Description des supports de cours indispensables

Aucun support indispensable renseigné.

Description des références et des supports complémentaires

Description	Accès à la source	URL
Education musicale :	Ce support de cours est disponible sur le campus	—

Musique, musicothérapie et développement de l’enfant - Guylaine Vaillantcourt - CHU Sainte Justine Quebec 2009\r\n100 jeux musicaux - Ger Storms - Ed Van De Velde 2008\r\nLe jardin des sons - Agnès Matthys - Ed Van De Velde 2006	numérique	

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

Cette unité d'enseignement est évaluée en épreuves spécifiques par activité d'apprentissage.

Méthode d'intégration :

- Si aucune des notes des différentes AA qui composent l'UE ne se situe en deçà de 8/20, c'est la technique de la moyenne arithmétique pondérée qui est appliquée.
- Si la note d'une ou plusieurs AA composant une UE se situe en deçà de 8/20, la note finale de l'UE correspondra à la plus mauvaise des notes reçues.

Janvier			
Education musicale — méthode d'intégration : 40 %			
Évaluation continue	25 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Examen oral	25 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
La note finale est la moyenne entre l" examen et la participation aux cours, selon la répartition des heures dans l'horaire.			
Education plastique — méthode d'intégration : 40 %			
Travaux durant la session	50 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Parcours artistique et culturel — méthode d'intégration : 20 %			
Évaluation continue	100 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
L'AA "Parcours artistique et culturel" est à présence obligatoire (cf. RGEE). Si l'étudiant entre dans les conditions requises, il se voit attribuer la note de 20/20 pour cette AA. S'il ne remplit pas les conditions, il se voit attribuer la note de 0/20. Les enseignants se réservent le droit de sanctionner par un échec un comportement non adéquat lors de la semaine "Art et culture". !!!! une activité a lieu le lundi 09 février à 09h35 jusque 12h35 au centre culturel de Jodoigne; Pièce de théâtre 'Chance'. Présence obligatoire comme pour les activités de la semaine de novembre. Si un étudiant ne valide pas l'UE en 1e session, un travail lui sera demandé : participation à 5 activités culturelles en autonomie, réalisation et présentation d'un portfolio. Les consignes précises seront données lors de la consultation des copies uniquement.			

Janvier bis			
Education musicale — méthode d'intégration : 40 %			
Évaluation continue	25 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Examen oral	25 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
La note finale est la moyenne entre l' examen et la participation aux cours, selon la répartition des heures dans l'horaire.			
Education plastique — méthode d'intégration : 40 %			
Travaux durant la session	50 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Parcours artistique et culturel — méthode d'intégration : 20 %			
Évaluation continue	100 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
L'AA "Parcours artistique et culturel" est à présence obligatoire (cf. RGEE). Si l'étudiant entre dans les conditions requises, il se voit attribuer la note de 20/20 pour cette AA. S'il ne remplit pas les conditions, il se voit attribuer la note de 0/20. Les enseignants se réservent le droit de sanctionner par un échec un comportement non adéquat lors de la semaine "Art et culture". !!!! une activité a lieu le lundi 09 février à 09h35 jusque 12h35 au centre culturel de Jodoigne; Pièce de théâtre 'Chance'. Présence obligatoire comme pour les activités de la semaine de novembre. Si un étudiant ne valide pas l'UE en 1e session, un travail lui sera demandé : participation à 5 activités culturelles en autonomie, réalisation et présentation d'un portfolio. Les consignes précises seront données lors de la consultation des copies uniquement.			
Juin			
Education musicale — méthode d'intégration : 40 %			
Évaluation continue	25 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Examen oral	25 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Education plastique — méthode d'intégration : 40 %			
Travaux durant la session	50 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Parcours artistique et culturel — méthode d'intégration : 20 %			
Évaluation continue	100 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
L'AA "Parcours artistique et culturel" est à présence obligatoire (cf. RGEE). Si l'étudiant entre dans les conditions requises, il se voit attribuer la note de 20/20 pour cette AA. S'il ne remplit pas les conditions, il se voit attribuer la note de 0/20. Les enseignants se réservent le droit de sanctionner par un échec un comportement non adéquat lors de la semaine "Art et culture". !!!! une activité a lieu le lundi 09 février à 09h35 jusque 12h35 au centre culturel de Jodoigne; Pièce de théâtre 'Chance'. Présence obligatoire comme pour les activités de la semaine de novembre. Si un étudiant ne valide pas l'UE en 1e session, un travail lui sera demandé : participation à 5 activités culturelles en autonomie, réalisation et présentation d'un portfolio. Les consignes précises seront données lors de la consultation des copies uniquement.			

Août			
Education musicale — méthode d'intégration : 40 %			
Examen oral	100 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Education plastique — méthode d'intégration : 40 %			
Travaux durant la session	100 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé
Parcours artistique et culturel — méthode d'intégration : 20 %			
Évaluation continue	100 %	Type de questions : —	Examen à livre : Livre fermé

L'AA "Parcours artistique et culturel" est à présence obligatoire (cf. RGEE). Si l'étudiant entre dans les conditions requises, il se voit attribuer la note de 20/20 pour cette AA. S'il ne remplit pas les conditions, il se voit attribuer la note de 0/20. Les enseignants se réservent le droit de sanctionner par un échec un comportement non adéquat lors de la semaine "Art et culture".

!!!! une activité a lieu le lundi 09 février à 09h35 jusque 12h35 au centre culturel de Jodoigne; Pièce de théâtre 'Chance'. Présence obligatoire comme pour les activités de la semaine de novembre.

Si un étudiant ne valide pas l'UE en 1e session, un travail lui sera demandé : participation à 5 activités culturelles en autonomie, réalisation et présentation d'un portfolio. Les consignes précises seront données lors de la consultation des copies uniquement.