

Accompagnement de la réforme du lycée, du baccalauréat et des nouveaux programmes d'arts plastiques

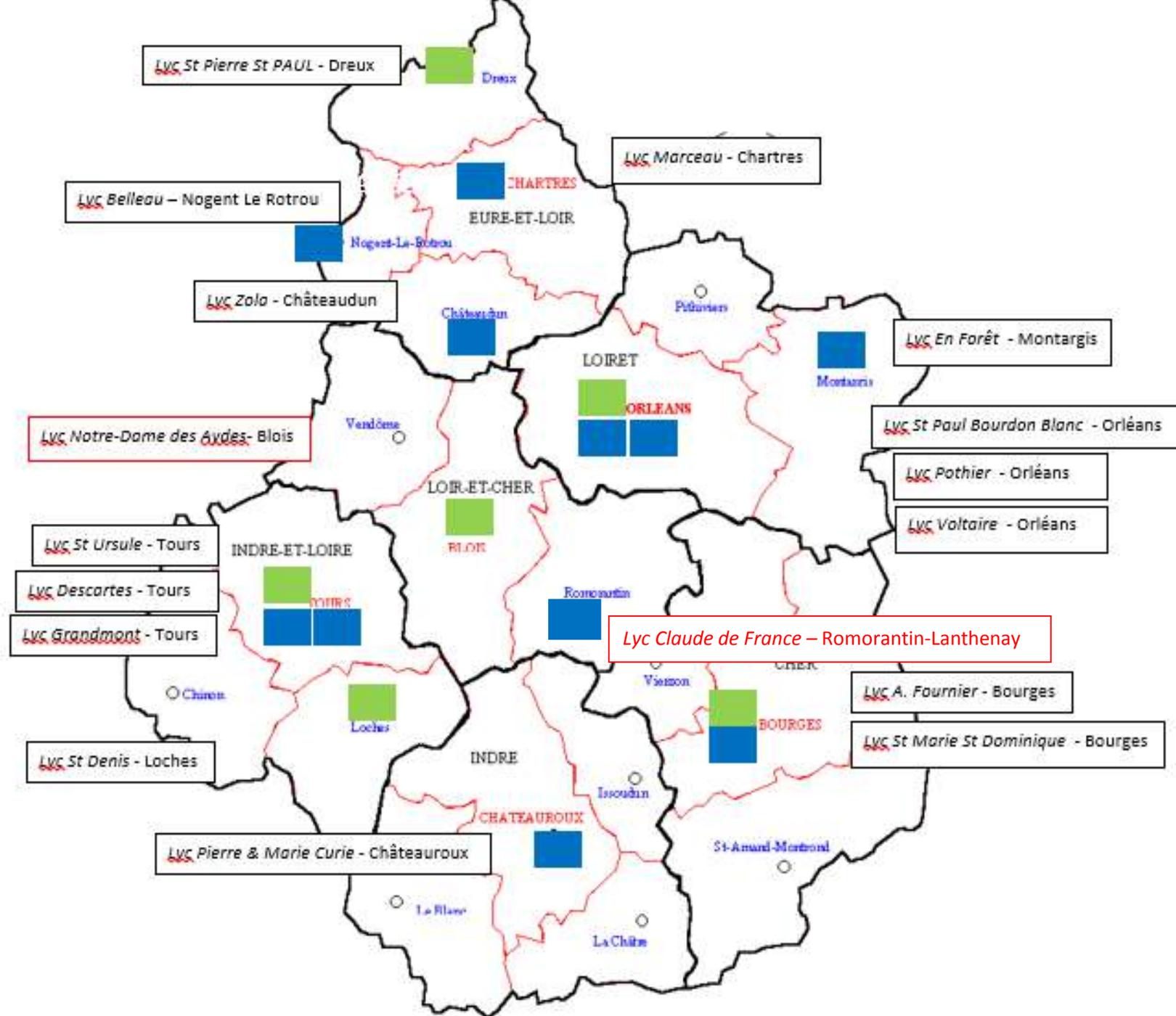

Alain MURSCHEL,
IA-IPR d'arts plastiques de l'Académie d'Orléans-Tours.
Formation vendredi 29 novembre 2019.

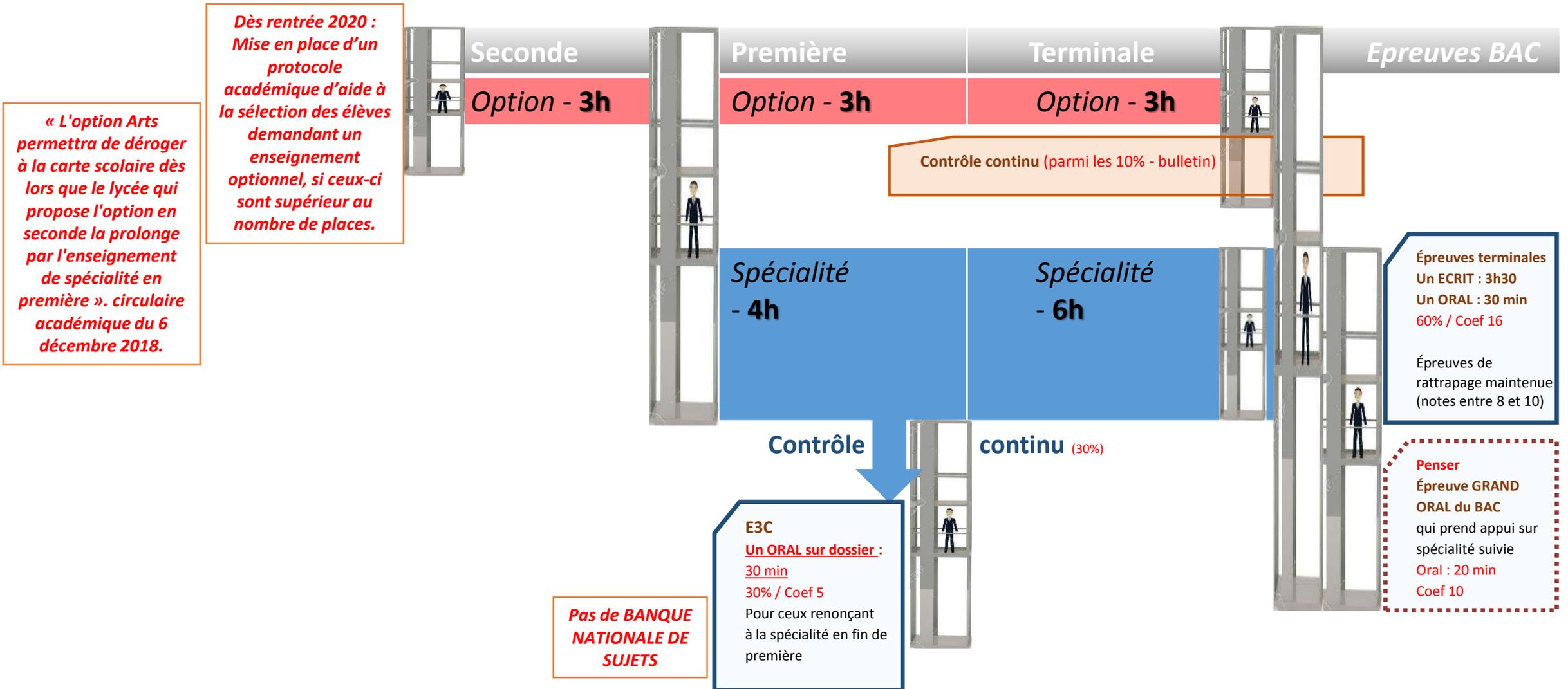

Cartographie académique de l'enseignement de *spécialité*

Spécialités public
Spécialités Privé

Enseignements d'arts plastiques *optionnel* et de spécialité « ARTS » - arts plastiques

L'enseignement *optionnel*

- Continuité du collège / hétérogénéité des profils d'élèves / (dis)continuité du parcours - choix d'une *option* en première
- Rôle d'attractivité : PRATIQUER les arts plastiques (pratique référencée, raisonnée, questionnée donc problématisée)
- ➡ donc enseignement qui prend appui au départ de situations de pratiques et de projets, avec des questionnements à déduire
- situation de pratique plastique + conduite de projets = situation de workshop, d'atelier collaboratif à privilégier

L'enseignement de *spécialité*

- Ouvert à tous les profils d'élèves = hétérogénéité
- Rôle d'approfondissement : PRATIQUE des arts plastiques et un renforcement des CONNAISSANCES CULTURELLES
- Donc, enseignement qui prend appui au départ de questionnements avec des repères et points d'appui
- Continuité potentielle (ou pas) vers la *spécialité en terminale* avec possibilité de support du grand oral du bac.

Motiver les élèves en partant de **leurs centres d'intérêt, besoins, démarches**

Logique de **workshop**
(atelier collaboratif) :
c'est le projet, le travail qui est central

Logique de **singularité** :
pratiques et démarches *personnelles*
plus affirmées/affinées

introduit de nouveaux. Il permet de développer une pratique plastique plus autonome, ambitieuse et aboutie. Mobilisant des situations variées suscitant des approches diversifiées, il engage les élèves dans une dynamique d'expérimentation, d'exploration, de recherche et d'invention. Encourageant les projets individuels et collectifs, il suscite des expériences sensibles avec la création artistique et nourrit la réflexion sur l'art.

Extrait du préambule des programmes d'option 2nde

Elève centré :
pro-actif et acteur participatif

Professeur excentré :
impulse des *orientations multiples*

Motiver les élèves en partant de **compétences**

- Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique.
- S'appropriier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.
- Recourir à des outils numériques de captation et de production à des fins de création artistique.
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

- **Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.**
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.
- Confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

Expérimenter,
produire, créer

Mettre en œuvre un
projet artistique
individuel ou collectif

compétence :
PRATIQUER
les arts de
manière réflexive

Compétences
travaillées au
LYCEE

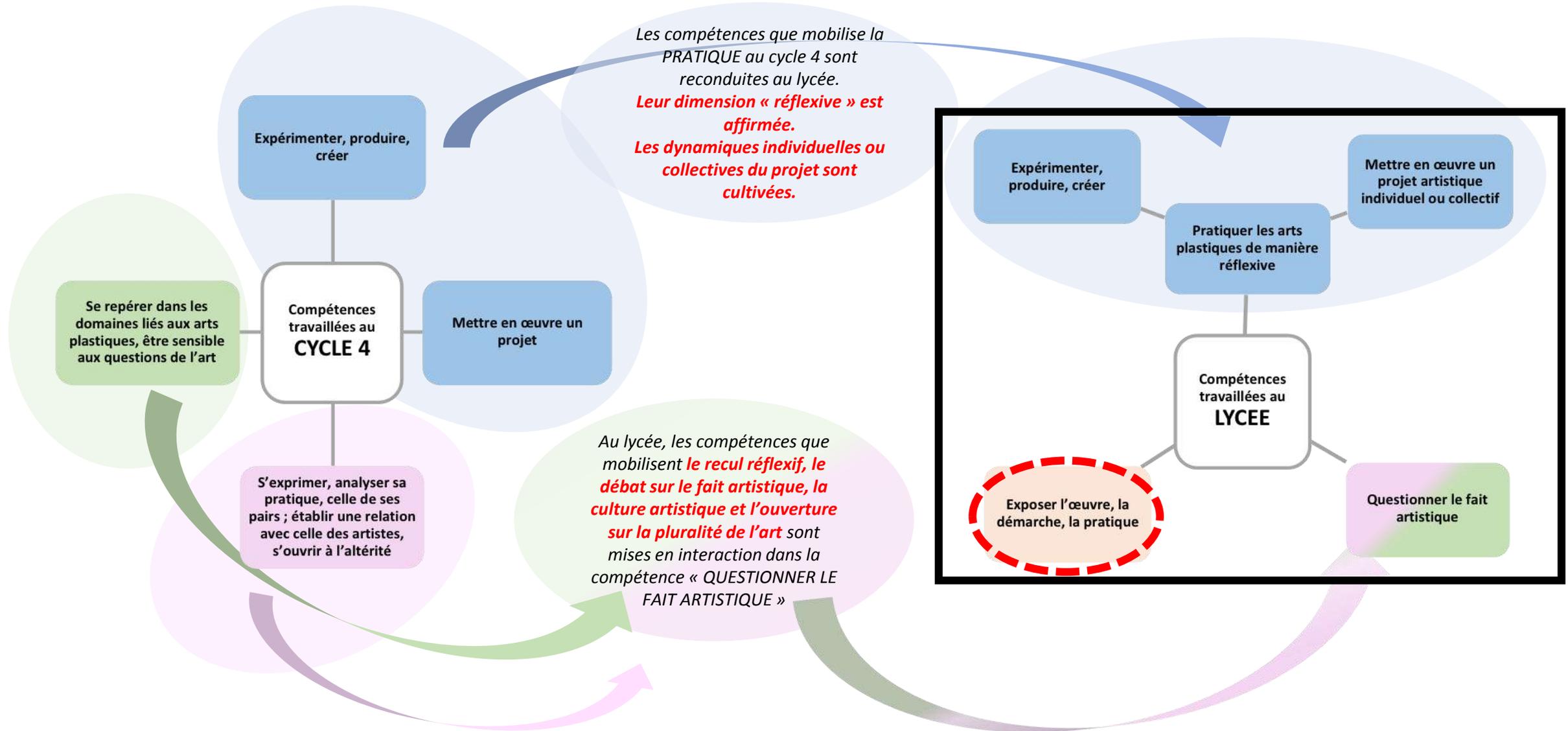
compétence :
EXPOSER
L'œuvre, la démarche,
la pratique

compétence :
QUESTIONNER
Le fait artistique

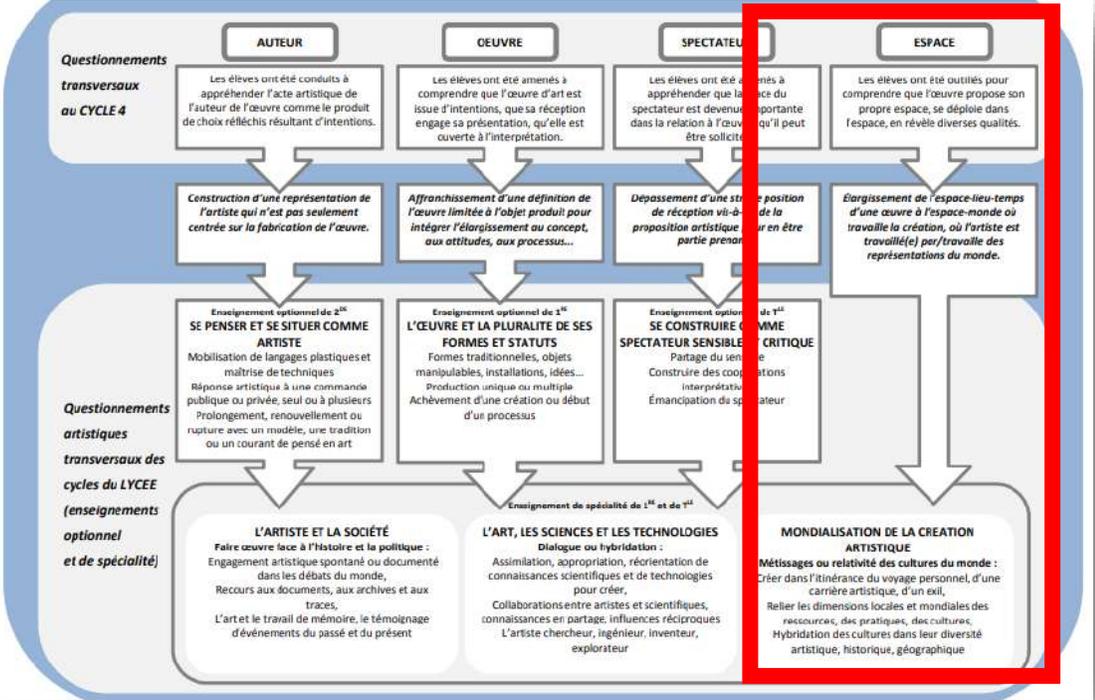
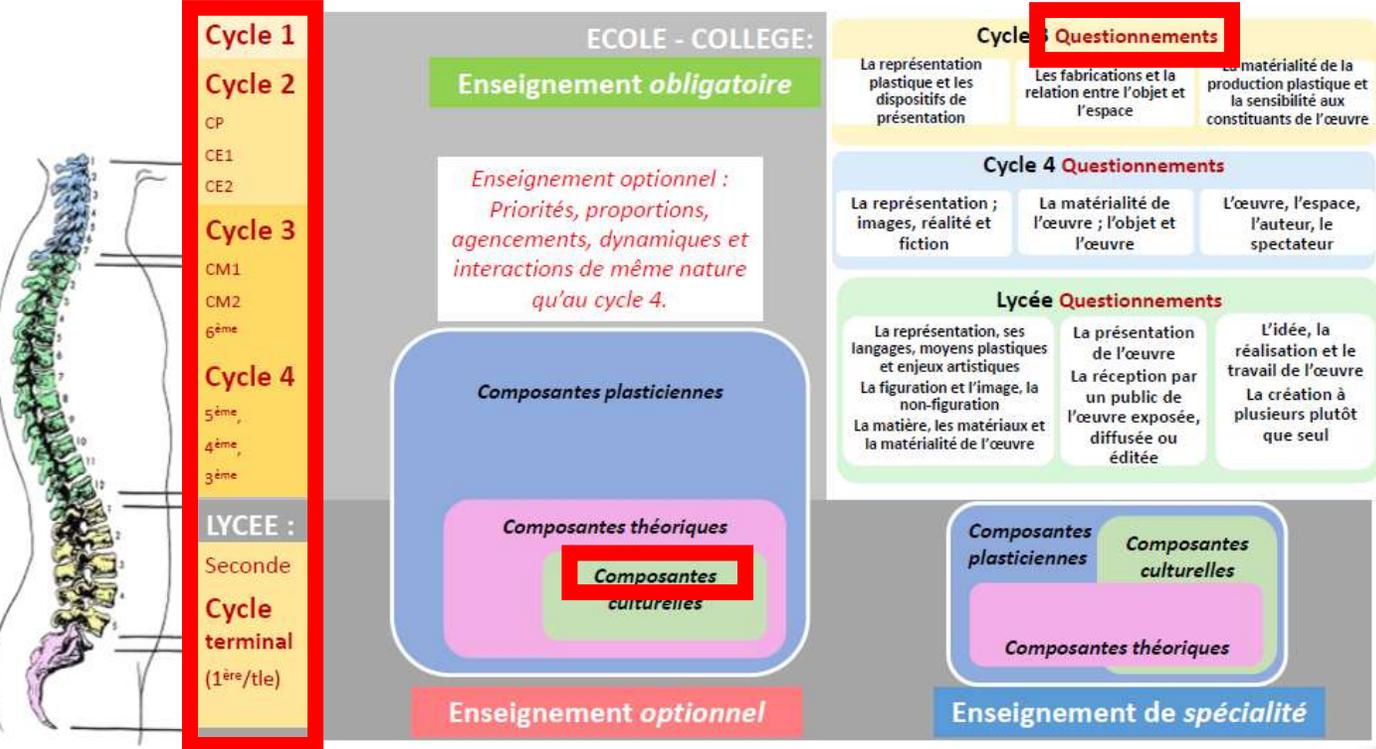
- Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production plastique dans la démarche de création ou dès la conception.
- **Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.**
- Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.

- **Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.**
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et situer des œuvres dans l'espace et dans le temps.
- Établir une relation sensible et structurée par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions.
- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

Dans la continuité du cycle 4 et logique de progressivité, les programmes se travaillent à partir des compétences à explorer, à travailler, à s'approprier par la pratique et la culture artistiques

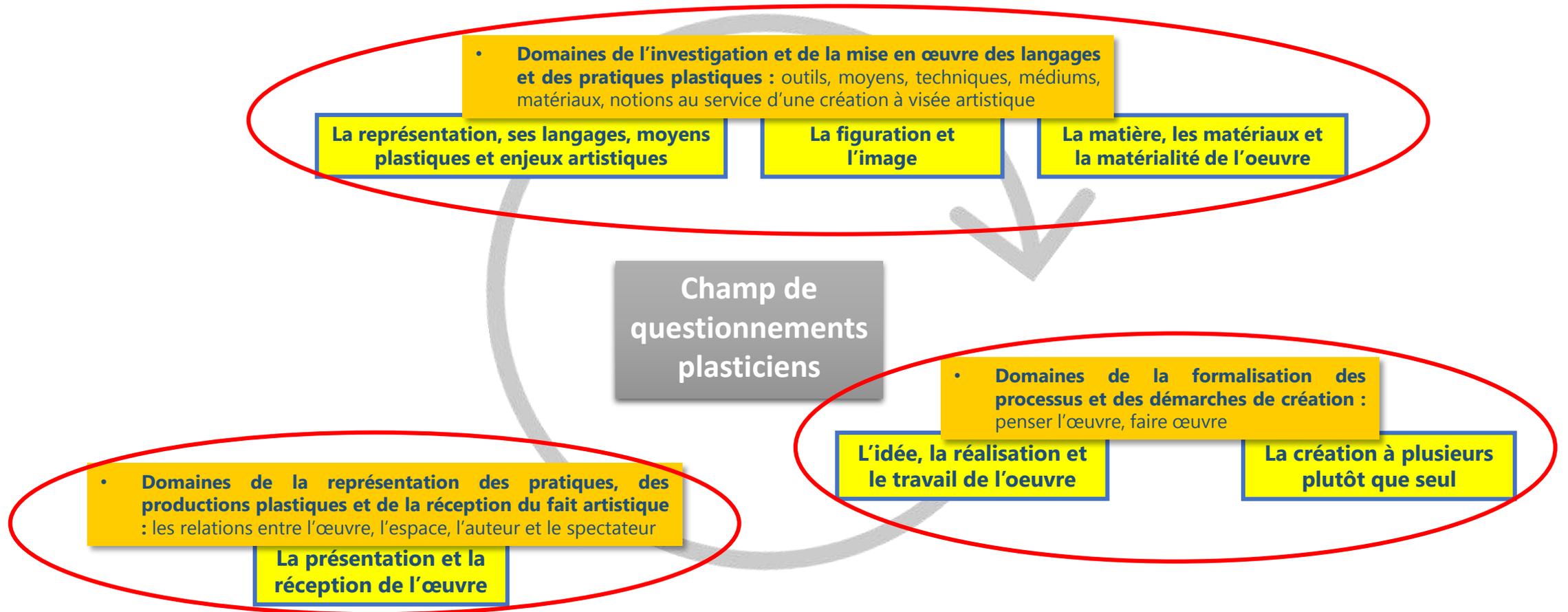
Dans la continuité du cycle 4 : une cohérence verticale des programmes et une structuration/sémantique commune.

Extrait de la fiche n°1, ressources d'accompagnement sur les questionnements artistiques transversaux.

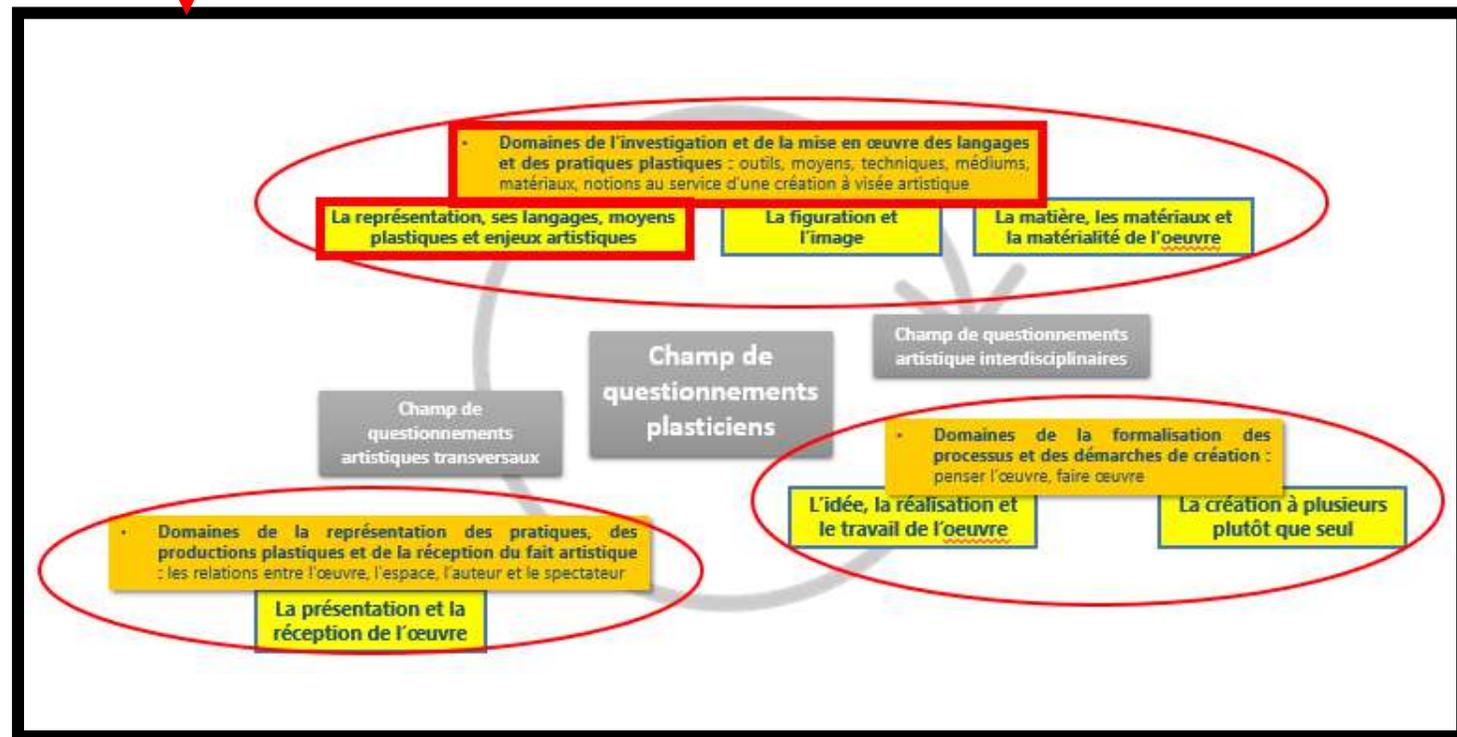
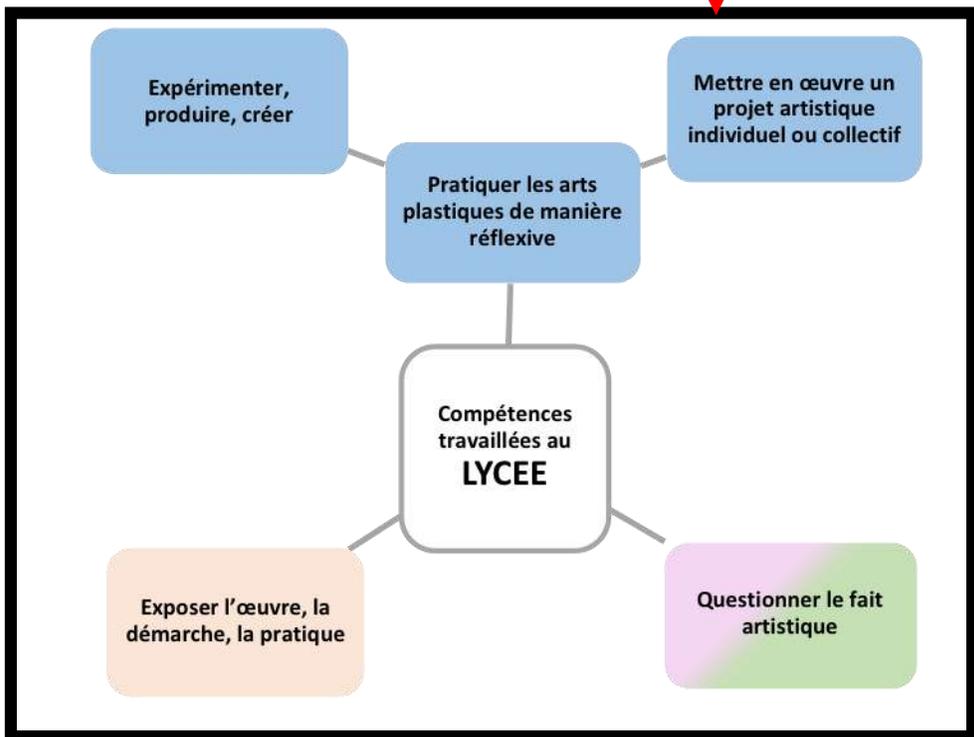
Motiver les élèves en partant de **questionnements**

3 groupes de *domaine d'étude* qui débouchent sur des *questionnements disciplinaires*

Les domaines sont abordés dès le début du parcours de formation, puis développés, réitérés, avec des focales et approfondissements sur l'ensemble des cycles de façon spiralaire.

En résumé : **compétences** et **questionnements**, sont le "noyau" des programmes

ATTENTION : caractère et volonté « systemique » des programmes !

Cette approche doit favoriser diverses articulations ou des interactions/mises en relation dynamiques entre eux (elles y invitent même) ; avec des focales spécifiques, selon la même dynamique curriculaire du programme (de collègue).

Les programmes sont ouverts, ils invitent le professeur à engager et exercer sa pleine RESPONSABILITÉ PÉDAGOGIQUE, sa SENSIBILITÉ et sa CRÉATIVITÉ PROFESSIONNELLE.

La forme réglementaire de publication au BOEN ne peut exprimer complètement toutes les dynamiques et articulations sous-tendues par la nature curriculaire des programmes

Au-delà de se lire seulement, tels que mis en pages au BOEN, **les programmes se travaillent et s'approprient, progressivement, régulièrement.** Au droit des obligations qu'ils incarnent, ce qui importe tout autant c'est ce qu'ils permettent de construire au bénéfice des apprentissages et de la réussite des élèves.

L'enjeu est d'éviter deux écueils potentiels :

- une **compréhension étroite des programmes et cloisonnée des savoirs**, conséquence possible d'une lecture trop linéaire ou d'une conception strictement applicative du métier d'enseignant ;
- une **atomisation des visées des programmes ou une érosion de leur cohérence entre cycles**, effets qui peuvent être induits par une lecture trop subjective ou **une conduite au droit des habitudes (« ce qui me plaît »/« ce que je fais déjà »).**

Une approche plus « **systemique** » est alors à envisager en « **dépliant** » les programmes, en respect de leurs prescriptions (la « lettre ») pour en dégager pleinement les dispositions et les dynamiques (« l'esprit »).

Situations de pratiques, de projet

Questionnements à déduire

Représenter le monde, inventer des mondes

La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait...

Entrée/approche réductrice/étroite à éviter

Problématique :

En quoi la représentation du corps est un enjeu politique, poétique, symbolique, conceptuel ?

Demande posant artificiellement un sujet, in fine fermé, et limitant bien des possibles :

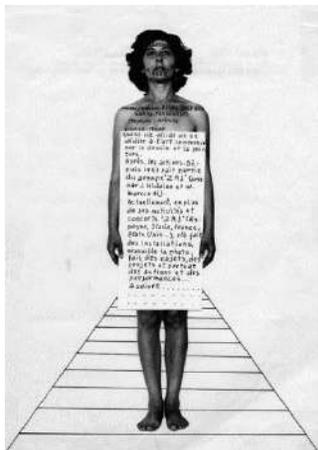
Réalisez un *autoportrait* avec des choix plastiques, poétiques, symboliques, politiques.

Albert Dürer, *Autoportrait*, 1500. Huile sur bois. 66,3 cm x 49 cm. Collection de peinture de l'Etat de Bavière. Munich.

Francis Bacon, *Étude d'après le portrait du pape Innocent X de Vélasquez*. 1953. Huile sur toile. 153 x 118 cm. Des Moines Art Center. Etats-Unis.

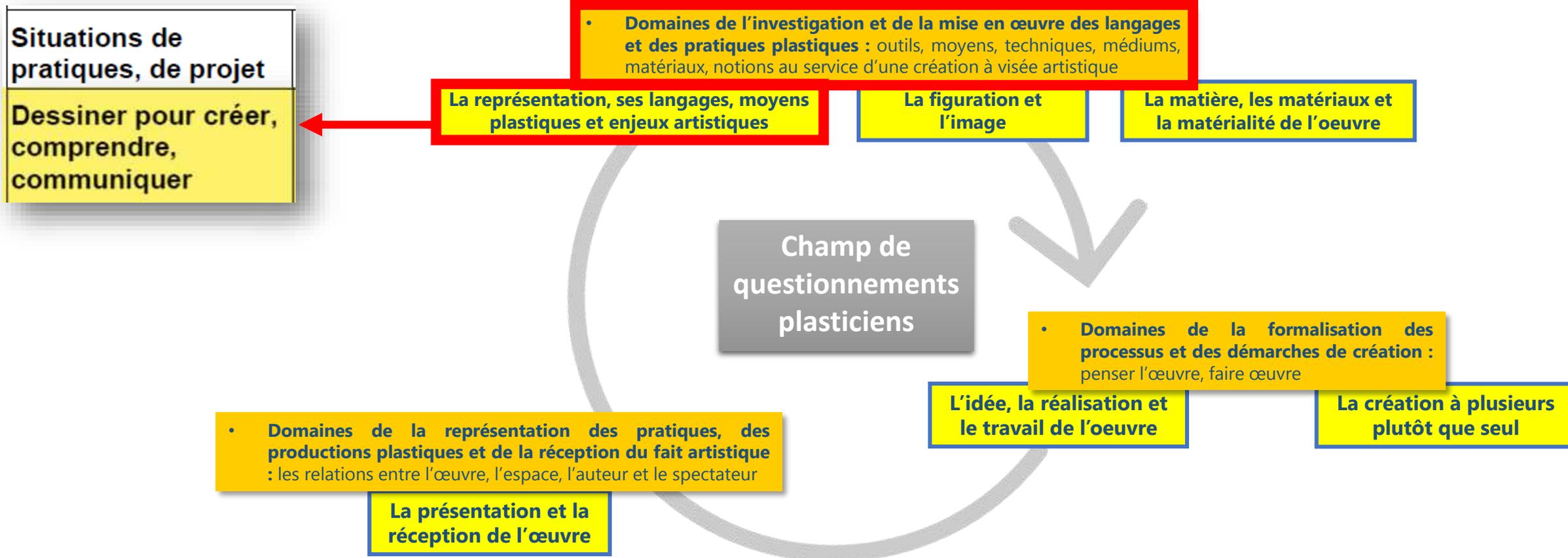

Esther Ferrer, *Exposition Face B. Image/Autoportrait*. Musée MAC/VAL, Vitry sur Seine. France. 2014.

Les programmes ne prennent plus appui sur des problématiques annualisées, mais des situations de pratiques, de projets et de questionnements.

Les programmes ne sont pas fondés sur des références à décliner, voire égrener "linéairement", mais sur des « objets » à approcher, à étudier, par divers moyens et dans une variété de situations, à « déplier ».

Exemples et pistes possibles prenant appui sur les programmes de 2nd enseignement *optionnel*

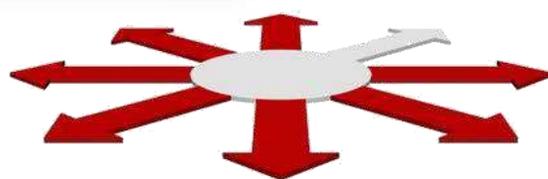

1. Choix de départ :

La situation de pratiques, de projets, elle-même

Situations de pratiques, de projet

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

*Dessiner veut dire quoi ?
C'est quoi le dessin pour vous ?
Pourquoi, pour qui dessinez-vous ?...*

compétence :
QUESTIONNER
Le fait artistique

Compétences
travaillées au
LYCEE

Questionner le fait artistique

- Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

▪ Expérimenter, produire, créer

- Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique.

compétence :
PRATIQUER
les arts de
manière réflexive

D'une situation de pratiques, de projets, à mettre en place, il s'agit de cheminer vers un/des questionnement(s) ouvert(s), à investigations.

Faut-il une impulsion (un déclencheur) supplémentaire (de départ) ? Pourquoi ? Laquelle ?

Proposition de travail ouverte / Directions prises par des élèves :

Situations de pratiques de projet

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

Je dessine pour reproduire, interpréter, inventer, fantasmer, le monde que je perçois ou que j'imagine.

Je dessine pour analyser, décortiquer, capter, retranscrire le monde que je perçois.

Je dessine pour traduire, expliquer, mettre en lumière, dire des choses sur le monde que je perçois.

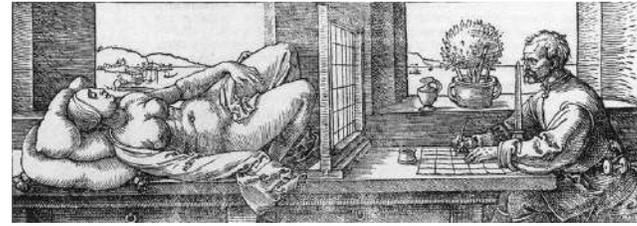
Jan van der Straet, *L'imprimerie*, v.1600. Gravure sur cuivre. 22 x 28 cm.

Piet Mondrian, *Etude pour l'arbre gris* de 1912. Musée Municipal de la Haye, La Haye, Pays-Bas.

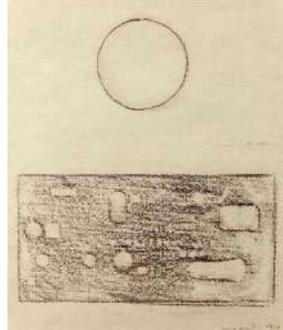
Vera Molnar, *Structure de quadrilatères*, 1986. Capture d'écran. 9 x 13 cm. Collection propre de l'artiste.

Albrecht Dürer, *La grille de dessin/le portillon de Dürer*, aussi appelé *la machine à perspective* ou *perspectographe*. Gravure publiée en 1538 dans la deuxième édition posthume de *Instruction sur la mesure*. Nuremberg. Allemagne.

Eugène Delacroix, *Feuille d'études avec dessins enfantins : cheval marin, triton, personnages et maison*.

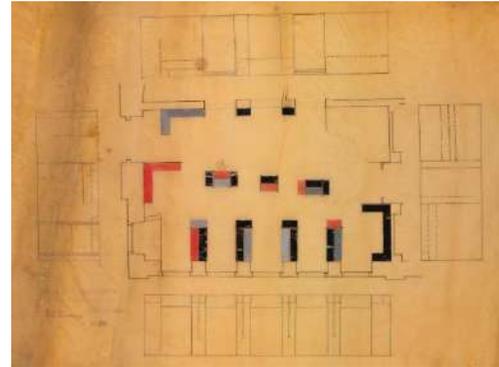
Max Ernst, *Petit frottage IV*, 1974. Frottage sur papier. 27,50 x 22,50 cm. Galeria Joan Prats, Barcelone. Coll. particulière, Etats-Unis.

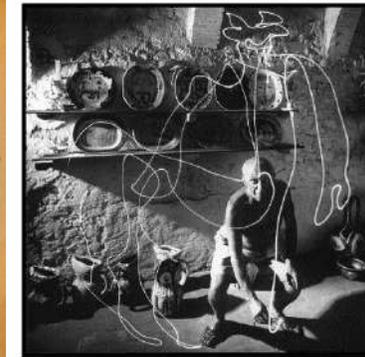
L. De Vinci, *Ville à deux niveaux, Stratification sociale*, 1487. 23,5 x 17cm. Manuscrit B. Bibliothèque de l'Institut de France, Paris.

L. De Vinci, *Un Déluge*, 1487. Pierre noire, plume et encre, lavis. 16,2 x 20,3 cm. Royal Collection. Angleterre.

Theo Van Doesburg, *L'Aubette : projet d'aménagement du café-restaurant (Plan des paravents et des fauteuils)*, 1926. Encre de Chine, aquarelle, gouache et mine graphite sur papier calque. 48,8 x 62,5 cm. Centre Pompidou.

Gjon Mili, *Picasso dessinant un centaure*, 1949. Épreuve gélatino-argentique d'époque. 33,6 x 26,3 cm.

Jeffrey Shaw, *La cité lisible*, fin des années 1980, en collaboration avec Dirk Groeneveld. Ordinateur et vidéoprojecteur.

Proposition de travail ouverte / Directions prises par des élèves :

Je dessine pour reproduire, interpréter, inventer, fantasmer, le monde que je perçois ou que j'imagine.

Situations de pratiques, de projet

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

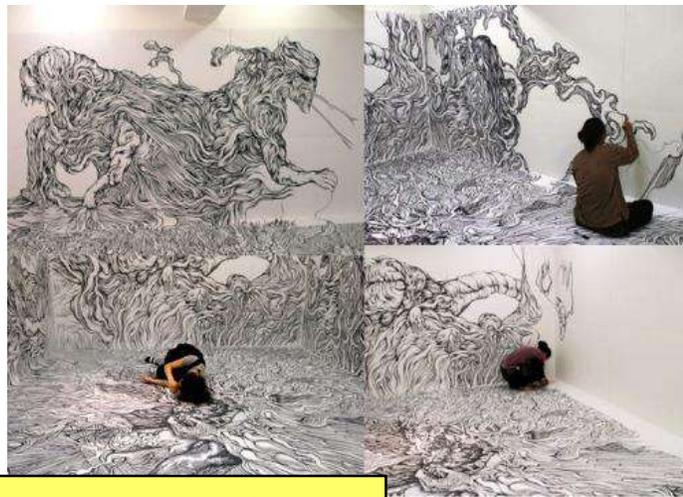
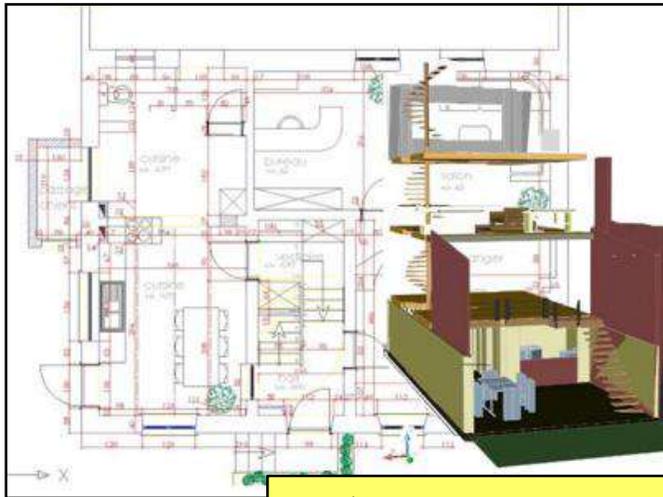
Je dessine pour analyser, décortiquer, capter, retranscrire le monde que je perçois.

Je dessine pour traduire, expliquer, mettre en lumière, dire des choses sur le monde que je perçois.

compétence : QUESTIONNER
Le fait artistique

- Q du modèle
- Q de l'écart
- Q du langage
- Q du statut

créer, comprendre, communiquer

Yosuke Goda

1er questionnaire

Questionnements à déduire

Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi...

Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...

Selon les projets conduits et la nature des pratiques des élèves, on établira ponctuellement des liens (comparaisons, correspondances, appropriations, porosité...) entre le dessin en arts plastiques et son rôle dans d'autres arts, sans exclure ses usages autres qu'artistiques (par exemple : dans les sciences, la géographie, les technologies...).

Compétences travaillées au LYCEE

Questionner le fait artistique

- Etablir une relation sensible et structurée par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions.

DOMAINE DE L'INVESTIGATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES ET DES PRATIQUES PLASTIQUES

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

- Enregistrement du monde sensible au moyen du dessin ;
- analyse, interprétation, compréhension du réel observé et transcrit ;
- élaboration ou communication d'un projet artistique, représentation ou diffusion d'une création achevée ;
- relations entre le dessin et la sculpture, la peinture, l'architecture, la vidéo, la création numérique (élaboration du projet, interactions dans une démarche de création, influences réciproques) ;
- le dessin comme pratique artistique en soi, son inscription dans une filiation ou l'affirmation d'une rupture, l'invention de ses propres règles, de nouveaux outils... ;
- jeux sur les emprunts ou les citations de codes et de styles, sur les relations entre le dessin et la couleur, des supports... ;
- le dessin dans ses dialogues avec l'écriture (dans une production plastique, poétique ou mobilisant plusieurs langages et univers) ;
- etc.

Les différents statuts du dessin

Les conceptions contemporaines du dessin

2eme questionnement

Questionnements à déduire

Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi

Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...

Selon les projets conduits et la nature des pratiques des élèves, on établira ponctuellement des liens (comparaisons, correspondances, appropriations, porosité...) entre le dessin en arts plastiques et son rôle dans d'autres arts, sans exclure ses usages autres qu'artistiques (par exemple : dans les sciences, la géographie, les technologies...).

Alberto Giacometti. *Sculptures dans l'atelier IX*, 1969. Lithographie. Fondation Giacometti, Paris.

Auguste Rodin, *Lotus ou l'orage*, v. 1900. gouache, aquarelle, graphite et estompe sur papier 49.2 x 32.2 cm. Eugène Rehns, Paris

DOMAINE DE L'INVESTIGATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES ET DES PRATIQUES PLASTIQUES

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

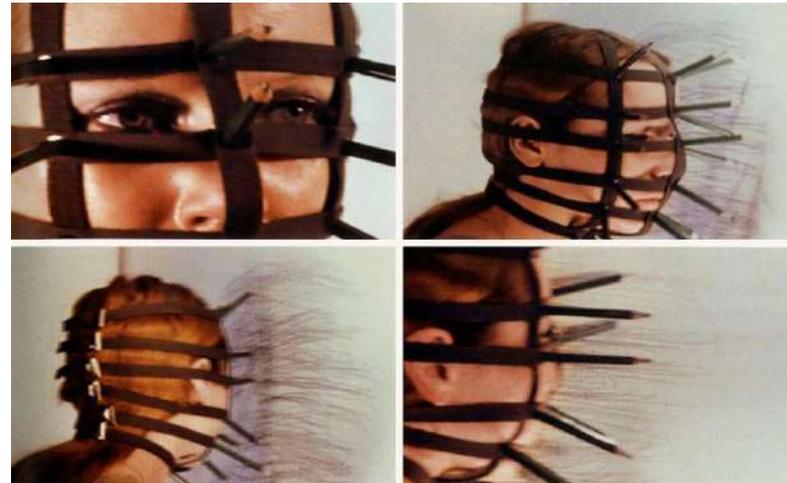
Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

- Enregistrement du monde sensible au moyen du dessin ;
- analyse, interprétation, compréhension du réel observé et transcrit ;
- élaboration ou communication d'un projet artistique, représentation ou diffusion d'une création achevée ;
- relations entre le dessin et la sculpture, la peinture, l'architecture, la vidéo, la création numérique (élaboration du projet, interactions dans une démarche de création, influences réciproques) ;
- le dessin comme pratique artistique en soi, son inscription dans une filiation ou l'affirmation d'une rupture, l'invention de ses propres règles, de nouveaux outils... ;
- jeux sur les emprunts ou les citations de codes et de styles, sur les relations entre le dessin et la couleur, des supports... ;
- le dessin dans ses dialogues avec l'écriture (dans une production plastique, poétique ou mobilisant plusieurs langages et univers) ;
- etc.

Les différents statuts du dessin

Les conceptions contemporaines du dessin

compétence : **PRATIQUER** les arts de manière réflexive

Rebecca Horn, *Pencil Mask*, 1973. Performance filmée. Crayons vert attachés à un masque en cuir.

2eme questionnement

Questionnements à déduire

Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi.

Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...

Selon les projets conduits et la nature des pratiques des élèves, on établira ponctuellement des liens (comparaisons, correspondances, appropriations, porosité...) entre le dessin en arts plastiques et son rôle dans d'autres arts, sans exclure ses usages autres qu'artistiques (par exemple : dans les sciences, la géographie, les technologies...).

- Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.

Situations de pratiques, de projet

Représenter le monde, inventer des mondes

3eme questionnaire

La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité (potentiel plastique et sémantique), spécificités propres aux différentes pratiques (picturales, sculpturales, photographiques...)

Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...

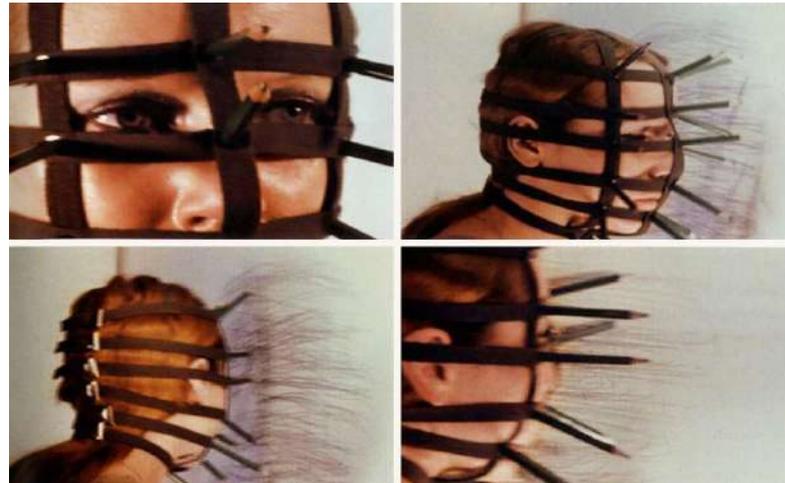
La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait...

On veillera à proposer quelques liens (exprimant des racines communes, des convergences, des singularités...) entre la représentation en arts plastiques et ses finalités et modalités dans le champ du cinéma ou du théâtre.

Situations de pratiques, de projet

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

compétence :
PRATIQUER
les arts de
manière réflexive

Rebecca Horn, *Pencil Mask*, 1973. Performance filmée. Crayons vert attachés à un masque en cuir.

- Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.

Questionnements à déduire

Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi

Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...

Selon les projets conduits et la nature des pratiques des élèves, on établira ponctuellement des liens (comparaisons, correspondances, appropriations, porosité...) entre le dessin en arts plastiques et son rôle dans d'autres arts, sans exclure ses usages autres qu'artistiques (par exemple : dans les sciences, la géographie, les technologies...).

Situations de pratiques, de projet

Représenter le monde, inventer des mondes

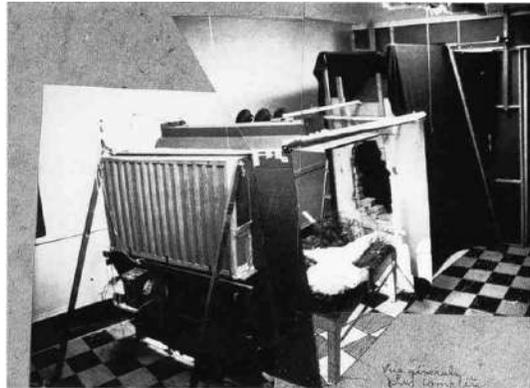

compétence :
QUESTIONNER
Le fait artistique

Questionner le fait artistique

Grotte de Lascaux, Paléolithique supérieur, Magdalénien ancien, -18000 et -15000. Peinture rupestre sur paroi de calcaire. 250 m. Montignac/vallée de la Vézère. France.

Marcel Duchamp, Photomontage extrait de la notice de montage permettant une vue complète de l'œuvre *Etant donné*, 1964-66, dans l'atelier de l'artiste.

Jean Dubuffet, *Coucou bazar*, 1973. Spectacle, tableau animé (cycle de *l'Hourloupe*) avec costumes. Solomon R. Guggenheim Museum. New York.

La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité (potentiel plastique et sémantique), spécificités propres aux différentes pratiques (picturales, sculpturales, photographiques...)

compétence :
PRATIQUER
les arts de
manière réflexive

Compétences
travaillées au
LYCEE

- Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif
 - Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.
 - Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.

Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...

4eme questionnement

La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait...

Compétences
travaillées au
LYCEE

- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

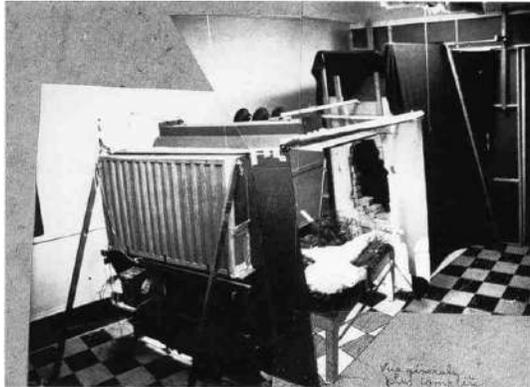
2. Choix de départ :

Un questionnement à déduire

Incidences de la nature du support, des matériaux, des formats,... sur le dessin, le geste, etc.

Situations de pratiques, de projet

Représenter le monde, inventer des mondes

Marcel Duchamp, Photomontage extrait de la notice de montage permettant une vue complète de l'œuvre *Etant donné*, 1964-66, dans l'atelier de l'artiste.

- Quel(s) monde(s)?
- Réponse par la pratique du dessin
- Mais aussi d'autres pratiques ?

Georges Rousse, *Las Vegas*, 2016.

Installation in situ permanente intégrée à l'architecture du café Starbucks de l'hôtel The Cosmopolitan of Las Vegas.

Miguel Chevalier, *Méta-territoires*, 2015
Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine, France

Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...

4eme questionnement

Pratiques

Le programme mobilise quatre grands types de pratiques plastiques et artistiques :

- les pratiques bidimensionnelles (graphiques et picturales) ;
- les pratiques tridimensionnelles (sculpturales et architecturales) ;
- les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, cinéma et art vidéo) ;
- les pratiques artistiques du numérique.

Le professeur tire parti de leur diversité. Il en exploite les spécificités et les possibles hybridations. En fonction du programme et des apprentissages qu'il met en œuvre, du contexte et des conditions d'enseignement, il peut les mobiliser séparément, les associer, inviter les élèves à se déterminer par eux-mêmes.

2. Choix de départ :

Un questionnement à déduire

Incidences de la nature du support, des matériaux, des formats,... sur le dessin, le geste, etc.

Oscar Oiwa (avec 5 assistants),
Paradis Drawing, 2018.
120 marqueurs noirs sur ballon gonflable vinyle à 360°.
A la maison du Japon à Sao Paulo. Brésil.

Situations de pratiques, de projet

Représenter le monde, inventer des mondes

Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...

Situations de pratiques, de projet

Pistes de travail

Questionnements

DOMAINE DE L'INVESTIGATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES ET DES PRATIQUES PLASTIQUES

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Représenter le monde, inventer des mondes

- Spécificités de la représentation en deux et en trois dimensions, sur un support ou dans l'espace, au moyen de pratiques graphiques, picturales, sculpturales ;
- spécificités de la représentation photographique et de l'image animée ;
- enjeux plastiques de la représentation d'une fiction, d'un événement ou d'un lieu réinventé ou inventé, en fonction d'un imaginaire, d'un parti pris singulier, d'une interprétation personnelle ;
- représentation de soi et des autres selon diverses conceptions (des fonctions descriptives ou symboliques aux approches politiques ou poétiques du portrait) ;
- etc.

La ressemblance et ses codes

Le dispositif de représentation

La représentation du corps

2. Choix de départ :

Un questionnement à déduire

Incidences de la nature du support, des matériaux, des formats,... sur le dessin, le geste, etc.

Oscar Oiwa (avec 5 assistants),
Paradis Drawing, 2018.

120 marqueurs noirs sur ballon gonflable vinyle à 360°.
A la maison du Japon à Sao Paulo. Brésil.

Situations de
pratiques, de projet

Représenter le
monde, inventer des
mondes

compétence :

PRATIQUER

les arts de
manière réflexive

compétence :

EXPOSER

L'œuvre, la
démarche, la
pratique

compétence :

QUESTIONNER

Le fait artistique

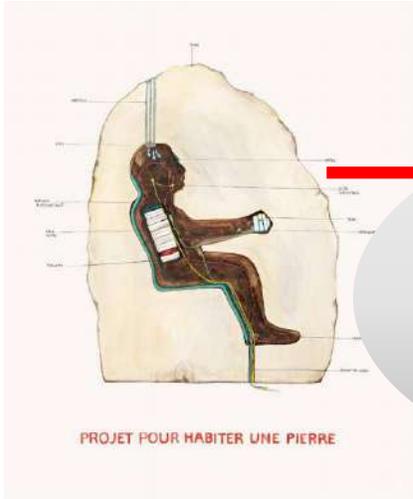
Compétences
travaillées au
LYCEE

Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...

Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique

- Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production plastique dans la démarche de création ou dès la conception.
- Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.
- Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.

3. Choix de départ : Une référence artistique/une exposition

compétence :
QUESTIONNER
Le fait artistique

Situations de pratiques, de projet
Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

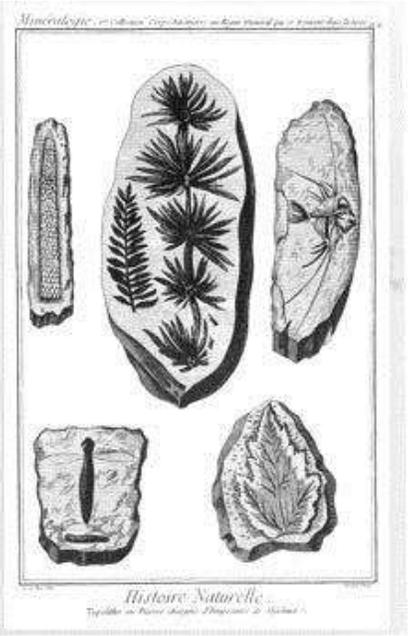
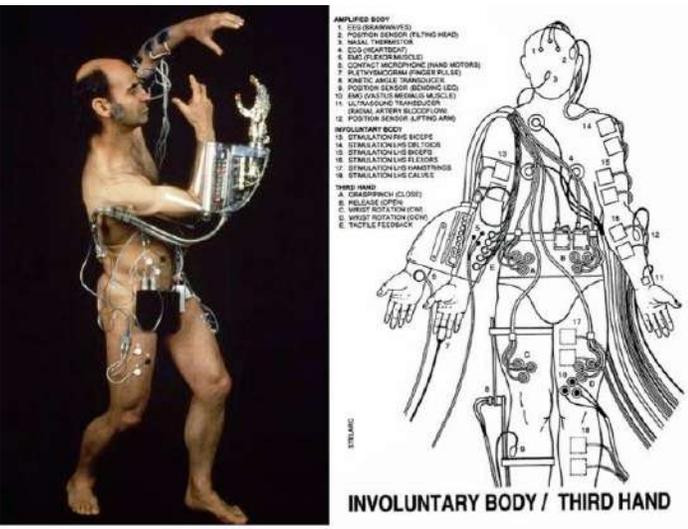

Planche scientifique de fossiles : pierre empreinte, arborisée.

STELARC (1946-), *La troisième main*, 1980.

Le travail d'Abraham POINCHEVAL (1972-), *Projet pour habiter une pierre*. L'artiste va s'enfermer pendant 7 jours/7 nuits du 22 février au 2 mars 2017, dans une pierre creusée à sa forme. Projet et performance. Palais de Tokyo Paris.

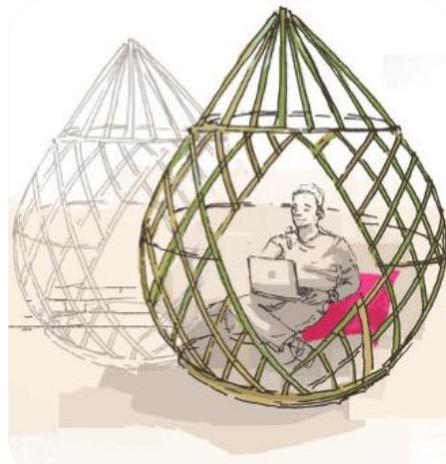
Questionnements à déduire

Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi...

Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...

Selon les projets conduits et la nature des pratiques des élèves, on établira ponctuellement des liens (comparaisons, correspondances, appropriations, porosité...) entre le dessin en arts plastiques et son rôle dans d'autres arts, sans exclure ses usages autres qu'artistiques (par exemple : dans les sciences, la géographie, les technologies...)

Pistes ouvertes, engageants diverses directions

3D Disponibles

Nos cocons classiques sont modélisés en 3D. Idéal pour intégrer aux plans 3D d'architecture et les intégrer à vos projets.

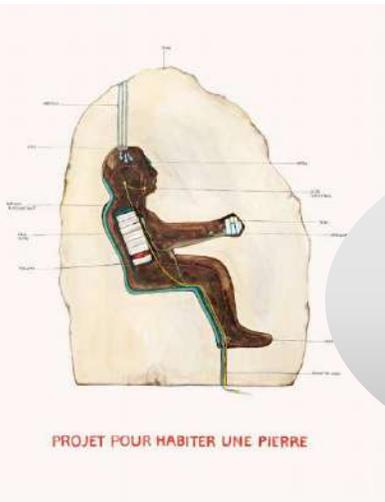
Design : Jean-Baptiste Dubois, *Déambulons*. Création de cocon Bambou.

3. Choix de départ :

Une référence artistique/une exposition

- **Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques** : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

compétence :
QUESTIONNER
Le fait artistique

Situations de pratiques, de projet

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

compétence :
PRATIQUER
les arts de manière réflexive

La matière, les matériaux et la matérialité de l'oeuvre

Situations de pratiques, de projet	Questionnements à déduire
Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants	<p>Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : repérer et exploiter les qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques...) des matériaux pour créer en deux ou trois dimensions...</p> <p>La relation du corps à la production artistique : corps de l'auteur, gestes et instruments, lisibilité du processus de production</p> <p>L'objet et l'espace comme matériau en art : intégration, transformation, détournement, incidence de l'échelle sur la mobilisation des matériaux...</p> <p>On veillera à faire comparer les approches en arts plastiques à celles relevant de l'architecture et du design, voire du paysage.</p>

Représenter le monde, inventer des mondes

compétence :
EXPOSER
L'œuvre, la démarche, la pratique

Questionnements à déduire

Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi...

Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...

Selon les projets conduits et la nature des pratiques des élèves, on établira ponctuellement des liens (comparaisons, correspondances, appropriations, porosité...) entre le dessin en arts plastiques et son rôle dans d'autres arts, sans exclure ses usages autres qu'artistiques (par exemple : dans les sciences, la géographie, les technologies...).

Le dispositif de représentation : relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit...

4. Choix de départ :

La pratique, l'univers, le projet de l'élève

• Enjeux et objectifs

En classe de seconde, l'enseignement optionnel d'arts plastiques a pour principaux enjeux et objectifs :

- de développer et d'étayer la pratique plastique et artistique de l'élève ;
- d'enrichir la culture artistique et d'élargir les représentations culturelles des élèves ;
- de rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques ;
- de développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général ;
- d'accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de

Domaines	Champ Q. Plasticiens	Situations de pratiques, de projet
	La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques	Dessiner pour créer, comprendre, communiquer Représenter le monde, inventer des mondes Dessiner sur de nouveaux supports et formats à diverses échelles Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions Faire dialoguer ou métisser diverses conceptions de la représentation
Investigation et mise en œuvre des langages et pratiques plastiques	La figuration et l'image	Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, Mobiliser, citer, recréer, détourner des codes de l'image, de la narration figurée ou de la non-figuration
	La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre	Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création Affirmer le potentiel plastique et artistique de la matérialité ou de l'immatérialité
	La présentation des pratiques, productions plastiques et artistiques	Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique
La formalisation des processus des démarches de création	L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre	Previsualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation ou achevée Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources indivi. ou collecti.
	La création à plusieurs plutôt que seul	Développer des projets et démarches de création fondés sur la collaboration ou la co-création

Takashi Murakami, vue de l'exposition
"©MURAKAMI" à MOCA Los Angeles, 2007.

« Le professeur n'a pas à les traiter de manière exhaustive. *Il opère des choix...*, en fonction [des] correspondances aux projets développés, aux apprentissages conduits et aux découvertes des élèves »

Extrait programmes option (/spécialité)

Première partie : compétences relatives à la pratique plastique

Disposant de 5 à 7 minutes maximum, s'appuyant également sur son carnet de travail, le candidat présente deux réalisations plastiques abouties qu'il a choisi et qu'il apporte le jour de l'épreuve. Elles sont issues du travail conduit dans le cadre de l'enseignement suivi en première. L'une d'entre elles peut être collective. Il justifie son choix **au regard des questionnements plasticiens abordés.**

d'épaisseur. Il peut être numérique. Dans ce cas, il doit pouvoir être consulté par le jury avec un matériel informatique et utilisé rapidement durant l'épreuve. Ce carnet de travail doit permettre au jury d'établir un dialogue plus fécond avec le candidat, **une meilleure compréhension de ses démarches, d'apprécier ses capacités de travail et les recherches qu'il a menées, qu'elles soient abouties ou non.** Sans s'y limiter, il vient en complément ou en appui des réalisations présentées. -

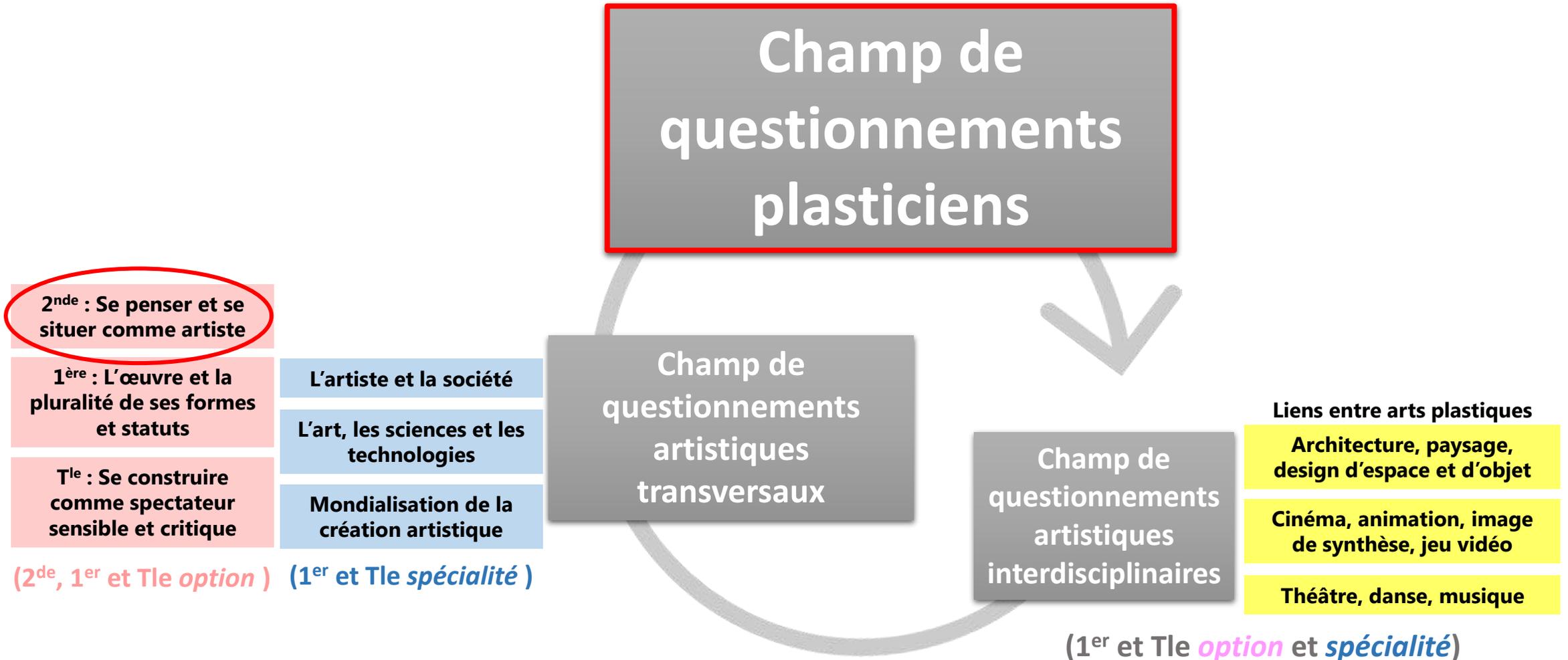
Extraits des épreuves communes (3EC), fin de première spécialité

compétence :
PRATIQUER
les arts de
manière réflexive

compétence :
QUESTIONNER
Le fait artistique

compétence :
EXPOSER
L'œuvre, la
démarche, la
pratique

En sus des *compétences*, les programmes se travaillent aussi à partir de **3 champs de questionnements** à explorer, à travailler, à s'approprier par la pratique et la culture artistiques.

Structuration des programmes : quelle lecture/saisie ?

Questionnements PLASTICIENS (le noyau 85% à 75% du tronc commun)

TARIF SYNOPTIQUE des programmes d'ARTS PLASTIQUES - enseignement *optionnel* -

Domaines	Champ Q. Plasticiens	Situations de pratiques, de projet	Questionnements à déduire
	La représentation	Représenter le monde, inventer des mondes	La ressemblance et ses codes La représentation du corps
	enjeux artistiques	visées du dessin	Représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde
		Faire dialoguer ou mêler diverses conceptions de la représentation	
	La figuration et l'image	Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques	- La figuration et la construction de l'image - Le temps et le mouvement de la figuration
		Conjurer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement	Narration figurée, supports et langages
		Mobiliser, citer, recréer, détourner des codes de l'image, de la narration figurée ou de la non-figuration	- Dispositifs et rhétoriques de l'image figurative - La non-figuration
	La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre	Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants	- Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation - La relation du corps à la production artistique. - L'objet et l'espace comme matériau en art
		Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création	- Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation - Élargissement des données matérielles de l'œuvre - La relation du corps à la production artistique
		Affirmer le potentiel plastique et artistique de la matérialité ou de l'immatérialité	- Valeur expressive des matériaux - Extension de la notion de matériau
	La présentation et la réception de l'œuvre	Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche	- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre - La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation
		Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur	- Conditions et modalités de la présentation du travail artistique - Sollicitation du spectateur
		Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique	- L'exposition comme dispositif - L'exposition comme objet
	L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre	Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation ou achevée	- Les processus allant de l'intention au projet - La formalisation du projet et des choix de production de l'œuvre
		Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique	- Projet de l'œuvre - Œuvre comme projet
	La création à plusieurs plutôt que seul	Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources indiv. ou collect. Développer des projets et démarches de création fondés sur la collaboration ou la co-création	- Le partage des compétences ou des tâches - Les différences entre collaboration et co-création artistiques
	Q. artistiques INTERDISCIPLINAIRES (ouverture) Liens entre arts plastiques et...	... Architecture, paysage, design d'espace et d'objet : Intégrer une œuvre ou un objet à un environnement ... Cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo : Animer des images, penser leur diffusion et leur réception ... Théâtre, danse, musique : Théâtraliser l'œuvre et son processus de création	Dialogue des matériaux entre eux, adaptation à la destination du projet Interaction entre images et spectateurs, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception Mise en espace, mise en scène de l'œuvre
	Q. artistique TRANSVERSAL (mise en perspective d'études de cas)	Se penser et se situer comme artiste	L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts Se construire comme spectateur sensible et critique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Investigation et mise en œuvre des langages et pratiques plastiques
Outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques :
outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

Situations de pratiques, de projet

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

Représenter le monde, inventer des mondes

Questionnements à déduire

La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait...

La présentation sous forme de tableaux synoptiques sert exclusivement de supports/repères reportant sur une seule page l'ensemble des éléments des programmes, mais ne doit pas conduire à une lecture et saisie linéaires et fragmentées des programmes, dont les contextes, élaborations et visées des enseignements *optionnel* et de *spécialité* sont aussi différents.

Epreuve E3C – fin 1ère enseignement de *spécialité* « ARTS » : Epreuve ORALE de 30 min.

Première partie : Compétences relatives à la pratique plastique
15 min

/ 10
points

- Disposant de **5 à 7 minutes maximum**, s'appuyant également sur son **carnet de travail (*)**, le candidat présente **deux réalisations plastiques abouties** qu'il a choisi et qu'il apporte le jour de l'épreuve.

- Elles sont issues du travail conduit dans le cadre de l'enseignement suivi en première.
L'une d'entre elles peut être collective.

- Il justifie son choix au regard des questionnements plasticiens abordés.

- **Le temps restant**, dans un **dialogue avec le jury**, le candidat est amené à compléter et argumenter sa présentation, préciser ses démarches et projets, témoigner de la maîtrise des compétences plasticiennes qu'il a mobilisées.

Deuxième partie : Connaissances et compétences relatives à la culture
15 min
plastique et artistique

/ 10
points

- Disposant de **5 minutes maximum**, le candidat présente **une œuvre choisie par le jury parmi un corpus de 5 œuvres** accompagnant le document de synthèse (*) transmis avant l'épreuve

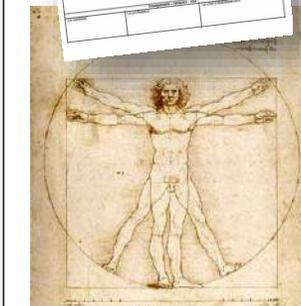
- Il en énonce **sommairement les données** (plastiques, sémantiques, iconiques...) et les met en relation avec des **questionnements, compétences et connaissances travaillés en classe.**

- **Le temps restant**, dans une **forme dialoguée**, le jury permet au candidat de compléter certains des aspects qu'il a exposés. Il l'amène à préciser sa compréhension des langages et des pratiques plastiques, à mobiliser des références culturelles pertinentes. Le candidat peut, autant que nécessaire, prendre appui sur le corpus d'œuvres ainsi que sur son **carnet de travail** pour établir de **liens avec son parcours de formation**, avec des questionnements et connaissances travaillés dans le cadre du cours ou bien avec des expériences vécues, des lieux culturels visités, des rencontres artistiques ou des partenariats éventuels.

**Carnet : 45 x 60 cm
et 5 cm d'épaisseur.
Peut être numérique.**

Les réalisations plastiques et le carnet de travail servent de point d'appui à la prestation orale, ils ne sont pas évalués.

Composition du jury

- **Arts plastiques, musique** : l'évaluation est assurée conjointement par **deux professeurs de la discipline** dont un au moins assure tout ou partie de son service en enseignement de spécialité

(- **Histoire des arts** : l'évaluation est assurée conjointement par **deux professeurs de l'éducation nationale, de deux disciplines différentes, tous deux titulaires de la certification complémentaire en histoire de l'art**

- **Arts du cirque, cinéma-audiovisuel, danse, théâtre** : l'évaluation est assurée conjointement par **un professeur de l'éducation nationale** et par un partenaire artistique professionnel qui est intervenu régulièrement dans l'enseignement. Sauf pour les arts du cirque qui ne sont pas concernés par cette disposition, les enseignants sont titulaires de la **certification complémentaire dans le domaine artistique qu'ils enseignent**. Si le partenaire est dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le jury est constitué par un autre professeur et peut délibérer valablement).

Programmes d'arts plastiques du lycée et ressources d'accompagnement des programmes :

<https://eduscol.education.fr/cid144157/arts-plastiques-bac-2021.html>