

DOMAINES	ENJEUX ET OBJECTIFS	COMPÉTENCES TRAVAILLÉES	QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS (85% DU TEMPS ANNUEL DISPONIBLE)	QUESTIONNEMENT TRANSVERSAL SE PENSER ET SE SITUER COMME ARTISTE	ATTENDUS DE FIN D'ANNÉE			
<p>► Dessin</p> <p>► peinture</p> <p>► sculpture</p> <p>► photographie</p> <p>► architecture</p> <p>► création numérique</p> <p>► nouvelles attitudes des artistes</p> <p>► nouvelles modalités de production des images,</p> <p>► un point d'appui pour le design</p>	<p>► de <u>développer</u> et d'<u>étayer</u> la <u>pratique plastique et artistique</u> de l'élève ;</p> <p>► d'<u>enrichir</u> la <u>culture artistique</u> et d'<u>élargir</u> les <u>représentations culturelles</u> des élèves ;</p> <p>► de rendre attentif aux <u>données</u> et aux <u>dimensions sensibles des pratiques plastiques</u> ;</p> <p>► de <u>développer de la curiosité</u> pour la création artistique et la culture en général ;</p> <p>► d'<u>accompagner</u> l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son <u>parcours de formation</u> au lycée ainsi que ceux portant sur son <u>orientation vers les études supérieures</u>.</p>	<p>Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <p>► Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique.</p> <p>► S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.</p> <p>► Recourir à des outils numériques de captation et de production à des fins de création artistique</p> <p>► Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.</p> <p>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF</p> <p>► Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.</p> <p>► Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.</p> <p>► Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.</p> <p>► Confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.</p>	<p>LANGAGES ET PRATIQUES PLASTIQUES : Outils, MOYENS, TECHNIQUES, MÉDIUMS, MATÉRIAUX, NOTIONS</p> <p>La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques</p> <p><i>DESSINER POUR CRÉER, COMPRENDRE, COMMUNIQUER</i></p> <p>► Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi...</p> <p>► Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture.</p> <p><i>REPRÉSENTER LE MONDE, INVENTER DES MONDES</i></p> <p>► 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...)</p> <p>► 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...</p> <p>► La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait...</p>	<p>ÉTUDES DE CAS</p> <p>► Mobilisation de langages plastiques et maîtrise de techniques: se définir ou s'affirmer fabricant, technicien ou inventeur ?</p> <p>► Réponse artistique à une commande publique ou privée, seul ou plusieurs: être interprète ou exécutant ? Se situer comme assistant, co-auteur ou auteur ?</p> <p>► Prolongement, renouvellement ou rupture avec un modèle, une tradition ou un courant de pensée en arts: inscrire dans une norme ou affirmer une singularité ? Être influencé, suivre ou innover ?</p>	<p>Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <p>L'élève est capable :</p> <p>► de s'engager dans une démarche personnelle, de proposer des productions en deux et trois dimensions, de percevoir et produire en les qualifiant différents types d'écarts entre forme naturelle et forme artistique ;</p> <p>► de choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ;</p> <p>► d'appréhender, dans la pratique, le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels, de repérer ce qui dans une forme artistique tient au médium, au geste et à l'outil, d'envisager leurs relations spécifiques dans la pratique de l'image photographique, vidéo ou d'animation (cadrage, mise au point, lumière, photomontage, montage...);</p> <p>► de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise en compte de ce qui est susceptible de transformer sa démarche et sa production (hasard, découverte...);</p> <p>► de prendre l'initiative de se documenter dans le cadre d'un projet (personnel ou collectif), de faire une recherche d'images, de sélectionner et vérifier ses sources.</p> <p>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF</p> <p>L'élève est capable :</p> <p>► de porter un projet jusqu'à son terme, de prendre la mesure de l'évolution de sa démarche, du projet initial à la réalisation finale</p>			
			<p>Pratiques</p> <p>► les pratiques bi-dimensionnelles (graphiques et picturales) ;</p> <p>► les pratiques tri-dimensionnelles (sculpturales et architecturales) ;</p> <p>► les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, cinéma et art vidéo) ;</p> <p>► les pratiques artistiques du numérique.</p>	<p>Questionner le fait artistique</p> <p>► Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.</p> <p>► Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et situer des œuvres dans l'espace et dans le temps.</p> <p>► Établir une relation sensible et structurée par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions.</p> <p>► Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.</p>		<p>La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre</p> <p><i>DONNER FORME À LA MATIÈRE OU À L'ESPACE, TRANSFORMER LA MATIÈRE, L'ESPACE ET DES OBJETS EXISTANTS</i></p> <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>SITUATIONS PÉDAGOGIQUES</p> <p>La situation d'atelier est privilégiée avec des projets individuels ou collectifs. Veiller à la qualité des réalisations (cohérence entre les intentions et les pratiques, maîtrise des langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de présentation...)</p> <p>CULTURE ARTISTIQUE</p> <p>► constitue des références et des repères communs et ancre les connaissances.</p> <p>► nourrit l'imaginaire des élèves, irrigue leurs pratiques, développe leur sensibilité</p> <p>► exemples significatifs et variés empruntés au dessin, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, à la photographie, mais aussi aux productions, notamment contemporaines, qui se sont affranchies de ces classifications</p>	<p>Compétence : questionner le fait artistique</p> <p><i>CONNAÎTRE</i></p> <p>L'élève est capable :</p> <p>► de se montrer curieux de formes artistiques et culturelles de différentes époques et zones géographiques.</p> <p>EXPLICITER</p> <p>L'élève est capable :</p> <p>► de présenter la composition ou la structure matérielle d'une œuvre, d'identifier ses constituants plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif précis et approprié;</p> <p>► d'analyser une œuvre en faisant apparaître son intérêt artistique, de l'interpréter d'une manière sensible et réflexive.</p> <p>SITUER</p> <p>L'élève est capable :</p> <p>► de situer une œuvre dans son contexte historique et culturel en faisant apparaître les principaux systèmes plastiques ou conceptions artistiques dont elle témoigne</p>
			<p>Interdisciplinarité entre les arts</p> <p>► langages</p> <p>► approches</p> <p>► notions en partage ou en dialogue</p>	<p>Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <p>► 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.</p> <p>► Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.</p> <p>► Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.</p> <p>► 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.</p>		<p>LES RELATIONS ENTRE L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR ET LE SPECTATEUR</p> <p>La présentation et la réception de l'œuvre</p> <p><i>PRÉSENTER, DIRE, DIFFUSER LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA DÉMARCHÉ</i></p> <p>► L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre : rapports entre espace réel, représenté, perçu ou ressenti, rôle du corps du spectateur...</p> <p>► La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : diversité des modes de présentation, recherche de neutralité ou affirmation du dispositif, lieux d'expositions, échelle, in situ...</p>	<p>ANALYSE D'ŒUVRES</p> <p>► différentes approches : analyse comparative, questionnement collectif, recherches documentaires, travaux pratiques ou exposés.</p> <p>► compétences essentielles : décrire avec un vocabulaire spécifique et précis ; organiser une réflexion selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales (couleur, composition, spatialité...) et sémantiques ; interroger leur traitement pour en dégager le sens.</p> <p>► situer diverses créations plastiques entre elles ou en relation avec d'autres arts et d'autres cultures.</p> <p>► appréhender et comprendre la nature polysémique de l'œuvre d'art</p>	
		<p>PENSER L'ŒUVRE, FAIRE ŒUVRE</p> <p>L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre</p> <p><i>PRÉVISUALISER UN PROJET, REPRÉSENTER UNE PRODUCTION EN COURS DE RÉALISATION OU ACHÉVÉE</i></p> <p>► Les processus allant de l'intention au projet : diversité des modalités du travail préparatoire (esquisse, photomontage, modélisation, écrits...), incidences sur le projet, valeur artistique...</p> <p>► La formalisation du projet et des choix de production de l'œuvre : adaptations ou interactions entre moyens techniques et intentions, constitution d'une mémoire du travail plastique...</p>	<p>RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE</p> <p>La compétence «Exposer»</p> <p>► présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme composante d'une formation plasticienne ;</p> <p>► chaque fois que possible, exposer des œuvres d'art et proposer la rencontre avec l'artiste comme dynamique d'un projet et modalité d'une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative</p>					
		<p>La création à plusieurs plutôt que seul</p> <p><i>PRATIQUER EN COLLABORANT, PARTAGER DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES</i></p> <p>► Le partage des compétences ou des tâches : du projet à la réalisation, organisation, mutualisation, coopération...</p> <p>► Les différences entre collaboration et co-création artistiques : amotivations, contextes et modalités, dépassement des individualités au bénéfice d'une singularité collective..</p>		<p>Compétence : exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <p>L'élève est capable :</p> <p>► de motiver ses choix, d'entendre des observations et d'engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs</p> <p>► d'envisager et mettre en œuvre, une présentation de sa production plastique;</p> <p>► d'engager, individuellement ou collectivement, un projet d'exposition pour un public.</p>				

DOMAINES	ENJEUX ET OBJECTIFS	COMPÉTENCES TRAVAILLÉES	QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS (75% DU TEMPS ANNUEL DISPONIBLE)	QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES	ATTENDUS DE FIN D'ANNÉE
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Dessin ↳ peinture ↳ sculpture ↳ photographie ↳ architecture ↳ création numérique ↳ nouvelles attitudes des artistes ↳ nouvelles modalités de production des images, ↳ un point d'appui pour le design 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ 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 formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures. 	<p>Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique. ↳ S'approprier 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. <p>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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. 	<p>LANGAGES ET PRATIQUES PLASTIQUES : Outils, MOYENS, TECHNIQUES, MÉDIUMS, MATÉRIAUX, NOTIONS</p> <p>La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques</p> <p><i>DESSINER POUR CRÉER, COMPRENDRE, COMMUNIQUER</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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... <p><i>DESSINER SUR DE NOUVEAUX SUPPORTS ET FORMATS, À DIVERSES ÉCHELLES, AVEC DE NOUVEAUX OUTILS DONT LES OUTILS NUMÉRIQUES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ La pratique artistique du dessin : depuis des modalités héritées de traditions jusqu'aux approches contemporaines (nouvelles possibilités à l'ère du numérique...). <p>JOUER AVEC LES PROCÉDÉS ET LES CODES DE LA REPRÉSENTATION, AFFIRMER DES INTENTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart. ↳ Représentation du corps et de l'espace : diversité des approches et des partis-pris. 	<p>Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet</p> <p><i>INTÉGRER UNE ŒUVRE OU UN OBJET À UN ENVIRONNEMENT</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Dialogue des matériaux entre eux, adaptation à la destination du projet: relations entre construction ou fabrication et données matérielles (de l'architecture, du paysage, du design) <p>Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo</p> <p><i>ANIMER DES IMAGES, PENSER LEUR DIFFUSION ET LEUR RÉCEPTION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur) <p><i>THÉÂTRALISER L'ŒUVRE ET SON PROCESSUS DE CRÉATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur. 	<p>Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i> L'élève est capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ de s'engager dans une démarche personnelle, de proposer des productions en deux et trois dimensions, de percevoir et de produire en les qualifiant différents types d'écart entre forme naturelle et forme artistique ; ↳ de choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ; ↳ d'appréhender, dans la pratique, le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels, de repérer ce qui dans une forme artistique tient au médium, au geste et à l'outil, d'envisager leurs relations spécifiques dans la pratique de l'image photographique, vidéo ou d'animation (cadrage, mise au point, lumière, photomontage, montage...); ↳ de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise en compte de ce qui est susceptible de transformer sa démarche et sa production (hasard, découverte...); ↳ de prendre l'initiative de se documenter dans le cadre d'un projet (personnel ou collectif), de faire une recherche d'images, de sélectionner et vérifier ses sources.
<p>Pratiques</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ les pratiques bi-dimensionnelles (graphiques et picturales) ; ↳ les pratiques tri-dimensionnelles (sculpturales et architecturales) ; ↳ les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, cinéma et art vidéo) ; ↳ les pratiques artistiques du numérique. 		<p>Questionner le fait artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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. 	<p>La figuration et l'image</p> <p><i>CONJUGUER OU HYBRIDER LES ESPACES DE LA FIGURATION NARRATIVE AVEC LE LIEU, LE TEXTE, LA VOIX, LE SON, LE MOUVEMENT</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ La figuration et la construction de l'image : les espaces que détermine l'image et qui déterminent l'image. ↳ Temps et mouvement de la figuration : dispositifs séquentiels, simultanéité, enchaînement, temps représenté ou ressenti. ↳ Narration figurée, supports et langages : intégration sur différents supports, dans l'espace, association avec l'écrit et la voix. 	<p>QUESTIONNEMENT TRANSVERSAL L'ŒUVRE ET LA PLURALITÉ DE SES FORMES ET STATUTS</p> <p><i>ÉTUDES DE CAS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Formes traditionnelles, objets manipulables, installations, idées... : privilégier les données matérielles ? Proposer une expérience ? Affirmer l'intention ? ↳ Production unique ou multiple : conforter la rareté ou étendre la reproductibilité ? Savoir valoriser une reproduction ? Favoriser de nouvelles diffusions matérielles ou immatérielles ? ↳ Achèvement d'une création ou début d'un processus: privilégier l'étape à la finalisation ? Reconnaître et assumer l'inachèvement ? Impliquer le public dans une œuvre évolutive ? 	<p>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF L'élève est capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ de s'engager dans une démarche personnelle, en appréhendant sa nature, ses contenus et sa portée, en justifiant des moyens choisis ; ↳ de rendre compte oralement des intentions de sa production, d'exercer son sens critique pour commenter et interpréter son propre, d'analyser sa contribution à un travail de groupe ; ↳ de porter un projet jusqu'à son terme, de prendre la mesure de l'évolution de sa démarche, du projet initial à la réalisation finale
		<p>Questionner le fait artistique</p>	<p>La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre</p> <p><i>CRÉER AVEC LE RÉEL, INTÉGRER DES MATÉRIAUX ARTISTIQUES ET NON-ARTISTIQUES DANS UNE CRÉATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée. ↳ Élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et a priori non-artistiques, lumière naturelle ou artificielle ↳ La relation du corps à la production artistique : corps de l'auteur, gestes et instruments 	<p>SITUATIONS PÉDAGOGIQUES</p> <p>La situation d'atelier est privilégiée avec des projets individuels ou collectifs. Veiller à la qualité des réalisations (cohérence entre les intentions et les pratiques, maîtrise des langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de présentation...)</p> <p><i>CULTURE ARTISTIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ constitue des références et des repères communs et ancrent les connaissances. ↳ nourrit l'imaginaire des élèves, irrigue leurs pratiques, développe leur sensibilité ↳ exemples significatifs et variés empruntés au dessin, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, à la photographie, mais aussi aux productions, notamment contemporaines, qui se sont affranchies de ces classifications <p><i>ANALYSE D'ŒUVRES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ différentes approches : analyse comparative, questionnement collectif, recherches documentaires, travaux plastiques ou exposés. ↳ compétences essentielles : décrire avec un vocabulaire spécifique et précis ; organiser une réflexion selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales (couleur, composition, spatialité...) et sémantiques ; interroger leur traitement pour en dégager le sens. ↳ situer diverses créations plastiques entre elles ou en relation avec d'autres arts et d'autres cultures. ↳ appréhender et comprendre la nature polysémique de l'œuvre d'art <p><i>RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE</i></p> <p>La compétence «Exposer»</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme composante d'une formation plasticienne ; ↳ chaque fois que possible, exposer des œuvres d'art et proposer la rencontre avec l'artiste comme dynamique d'un projet et modalité d'une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative 	<p>Compétence : questionner le fait artistique</p> <p><i>CONNAÎTRE</i> L'élève est capable de se montrer curieux de formes artistiques et culturelles de différentes époques et zones géographiques.</p> <p><i>EXPLICITER</i> L'élève est capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ de présenter la composition ou la structure matérielle d'une œuvre, d'identifier ses constituants plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif précis et approprié ; ↳ d'analyser une œuvre, en utilisant un vocabulaire précis et approprié, pour identifier composition, structure matérielle et constituants plastiques ; ↳ d'interpréter d'une manière sensible et réflexive à partir d'une analyse préalable. <p><i>SITUER</i> L'élève est capable de situer une œuvre dans son contexte historique et culturel en faisant apparaître les principaux systèmes plastiques ou conceptions artistiques dont elle témoigne</p>
		<p>Questionner le fait artistique</p>	<p>LES RELATIONS ENTRE L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR ET LE SPECTATEUR</p>		
			<p>La présentation de l'œuvre</p> <p><i>EXPOSER, METTRE EN SCÈNE LA PRODUCTION ET LA PRATIQUE, SOLLICITER LE SPECTATEUR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ ↳ Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains). ↳ Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galeriste, de l'éditeur. 		
			<p>La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée</p> <p><i>COMMUNIQUER, DIFFUSER, ÉDITER LA PRODUCTION ET LA PRATIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'œuvre, du discours, du fait artistique ↳ L'exposition comme objet : statut artistique de l'exposition, diffusion vers d'autres espaces et moyens de communication. 		
			<p>PENSER L'ŒUVRE, FAIRE ŒUVRE</p>		
			<p>L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre</p> <p><i>PENSER LE PROJET D'UNE CRÉATION DANS LA DYNAMIQUE D'UNE PRATIQUE ARTISTIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Projet de l'œuvre : de l'idée au projet et à la réalisation de la production artistique, diversité des approches et des moyens sollicités. ↳ Œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre. 		
			<p>La création à plusieurs plutôt que seul</p> <p><i>PRATIQUER EN COLLABORANT, PARTAGER DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Le partage des compétences ou des tâches : du projet à la réalisation, organisation, mutualisation, coopération... ↳ Les différences entre collaboration et co-création artistiques : amotivations, contextes et modalités, dépassement des individualités au bénéfice d'une singularité collective. 		
<p>Interdisciplinarité entre les arts</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ langages ↳ approches ↳ notions en partage ou en dialogue 		<p>Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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. 			<p>Compétence : exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <p>L'élève est capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ de motiver ses choix, d'entendre des observations et d'engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs ; ↳ d'envisager et mettre en œuvre une présentation de sa production plastique ; ↳ de créer, individuellement ou collectivement, les conditions d'un projet d'exposition pour un public. <p>Compétences transversales</p> <p>L'élève est capable : maîtrise lexicale, maîtrise informatique et numérique, méthodologie, autonomie, intégration dans une équipe pour un travail de recherche ou une production collective, esprit d'initiative, attention à la réflexion d'autrui, comportement ouvert à la diversité des démarches et des productions, capacité à rendre compte avec clarté, oralement et par écrit...</p>

DOMAINES	ENJEUX ET OBJECTIFS	COMPÉTENCES TRAVAILLÉES	QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS (75% DU TEMPS ANNUEL DISPONIBLE)	QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES	ATTENDUS DE FIN D'ANNÉE
<ul style="list-style-type: none"> ▷ Dessin ▷ peinture ▷ sculpture ▷ photographie ▷ architecture ▷ création numérique ▷ nouvelles attitudes des artistes ▷ nouvelles modalités de production des images, ▷ un point d'appui pour le design 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 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 formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures. 	<p>Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique. ▷ S'approprier 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. <p><i>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 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. 	<p>LANGAGES ET PRATIQUES PLASTIQUES : Outils, MOYENS, TECHNIQUES, MÉDIUMS, MATÉRIAUX, NOTIONS</p> <p>La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques</p> <p><i>DESSINER POUR CRÉER, COMPRENDRE, COMMUNIQUER</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 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. <p><i>DÉTOURNER, RÉINVENTER, CROISER LES MODALITÉS ET LES VISÉES DU DESSIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Autonomie et extension du dessin : affirmation ou mise à distance du geste, de l'instrument, de la trace, usages de machines ou de technologies, diversité des supports, des échelles, espace ou paysage comme matériaux, dimensions virtuelles. <p><i>FAIRE DIALOGUER OU MÉTISER DIVERSES CONCEPTIONS DE LA REPRÉSENTATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde : dialogues et métissages des cultures, interactions entre approche artistique et communication, science, technologie... 	<p>Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet</p> <p><i>INTÉGRER UNE ŒUVRE OU UN OBJET À UN ENVIRONNEMENT</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Dialogue des matériaux entre eux, adaptation à la destination du projet: relations entre construction ou fabrication et données matérielles (de l'architecture, du paysage, du design) <p>Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo</p> <p><i>ANIMER DES IMAGES, PENSER LEUR DIFFUSION ET LEUR RÉCEPTION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception: mises en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur) <p><i>THÉÂTRALISER L'ŒUVRE ET SON PROCESSUS DE CRÉATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur. 	<p>Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <p>L'élève est capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ de s'engager dans une démarche personnelle, de proposer des productions en deux et trois dimensions, de percevoir et de produire en les qualifiant différents types d'écarts entre forme naturelle et forme artistique ; ▷ de choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ; ▷ d'appréhender, dans la pratique, le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels, de repérer ce qui dans une forme artistique tient au médium, au geste et à l'outil, d'expliquer leurs relations spécifiques dans la pratique de l'image photographique, vidéo ou d'animation (cadrage, mise au point, lumière, photomontage, montage...); ▷ de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise en compte de l'aléa, l'accident, la découverte... ▷ de prendre l'initiative de se documenter dans le cadre d'un projet (personnel ou collectif), de faire une recherche d'images, de sélectionner et vérifier ses sources.
			<p>Pratiques</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ les pratiques bi-dimensionnelles (graphiques et picturales) ; ▷ les pratiques tri-dimensionnelles (sculpturales et architecturales) ; ▷ les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, cinéma et art vidéo) ; ▷ les pratiques artistiques du numérique. 	<p>Questionner le fait artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 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. 	<p>La figuration et l'image, la non-figuration</p> <p><i>MOBILISER, CITER, RECRÉER, DÉTOURNER DES CODES DE L'IMAGE, DE LA NARRATION FIGURÉE OU DE LA NON-FIGURATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Dispositifs et rhétoriques de l'image figurative : fixité et mobilité de l'image, unité ou éclatement des supports, temps juxtaposés, symbolisation, allégorie, métaphore, métonymie... ▷ La non-figuration : systèmes plastiques et processus en jeu, autonomie des données formelles, matérielles, gestuelles, chromatiques... <p>La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre</p> <p><i>AFFIRMER LE POTENTIEL PLASTIQUE ET ARTISTIQUE DE LA MATÉRIALITÉ OU DE L'IMMATÉRIALITÉ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Valeur expressive des matériaux : affirmation des données matérielles et sensibles de l'œuvre, potentiel sémantique et symbolique des matériaux... ▷ Extension de la notion de matériau : données numériques, sons, gestes, lumière, mots, idées...
<p>Interdisciplinarité entre les arts</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ langages ▷ approches ▷ notions en partage ou en dialogue 	<p>Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ 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. 	<p>LES RELATIONS ENTRE L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR ET LE SPECTATEUR</p> <p>La présentation de l'œuvre</p> <p><i>EXPOSER, METTRE EN SCÈNE LA PRODUCTION ET LA PRATIQUE, SOLLICITER LE SPECTATEUR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ ▷ Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains). ▷ Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galeriste, de l'éditeur. <p>La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée</p> <p><i>COMMUNIQUER, DIFFUSER, ÉDITER LA PRODUCTION ET LA PRATIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'œuvre, du discours, du fait artistique ▷ L'exposition comme objet : statut artistique de l'exposition, diffusion vers d'autres espaces et moyens de communication. 	<p>SITUATIONS PÉDAGOGIQUES ETAYAGE ET ENRICHISSEMENT</p> <p>La situation d'atelier est privilégiée avec des projets individuels ou collectifs. Veiller à la qualité des réalisations (cohérence entre les intentions et les pratiques, maîtrise des langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de présentation...) stimulation de l'initiative et de l'audace, du potentiel d'invention et de la créativité, de l'autonomie et de la responsabilité, de la prise de recul et du regard critique ; interaction entre pratique et culture artistiques.</p> <p>CULTURE ARTISTIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ constitue des références et des repères communs et ancrent les connaissances. ▷ nourrit l'imaginaire des élèves, irrigue leurs pratiques, développe leur sensibilité ▷ exemples significatifs et variés empruntés au dessin, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, à la photographie, mais aussi aux productions, notamment contemporaines, qui se sont affranchies de ces classifications <p>ANALYSE D'ŒUVRES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ différentes approches : analyse comparative, questionnement collectif, recherches documentaires, travaux pratiques ou exposés. ▷ compétences essentielles : décrire avec un vocabulaire spécifique et précis ; organiser une réflexion selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales (couleur, composition, spatialité...) et sémantiques ; interroger leur traitement pour en dégager le sens. ▷ situer diverses créations plastiques entre elles ou en relation avec d'autres arts et d'autres cultures. ▷ appréhender et comprendre la nature polysémique de l'œuvre d'art 	<p>Compétence : exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <p>L'élève est capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ de motiver ses choix, d'entendre des observations et d'engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs ; ▷ d'envisager et mettre en œuvre une présentation de sa production plastique ; ▷ de créer, individuellement ou collectivement, les conditions d'un projet d'exposition pour un public. 	
		<p>PENSER L'ŒUVRE, FAIRE ŒUVRE</p> <p>L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre</p> <p><i>PENSER LE PROJET D'UNE CRÉATION DANS LA DYNAMIQUE D'UNE PRATIQUE ARTISTIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Temporalités du processus de création : temps de réalisation, de dévoilement, de lecture, œuvre évolutive et « work in progress »... <p>La création à plusieurs plutôt que seul</p> <p><i>DÉVELOPPER DES PROJETS ET DÉMARCHES DE CRÉATION FONDÉS SUR LA COLLABORATION OU LA CO-CRÉATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ Détermination d'une création à plusieurs : goût, idéal, nécessité d'associer des compétences diverses, de mutualiser des ressources au service d'une création... ▷ Économie de la production collective : associations, syndicats, réseaux, collectifs d'artistes, ateliers partagés, outils de prototypage de type « FabLab »... 	<p>Compétences transversales</p> <p>L'élève est capable : maîtrise lexicale, maîtrise informatique et numérique, méthodologie, autonomie, intégration dans une équipe pour un travail de recherche ou une production collective, esprit d'initiative, attention à la réflexion d'autrui, comportement ouvert à la diversité des démarches et des productions, capacité à rendre compte avec clarté, oralement et par écrit.</p>		

DOMAINES	ENJEUX ET OBJECTIFS	COMPÉTENCES TRAVAILLÉES	QUESTIONNEMENTS PLASTIQUES (75% DU TEMPS ANNUEL DISPONIBLE)	QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES	ATTENDUS DE FIN D'ANNÉE
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Dessin ↳ peinture ↳ sculpture ↳ photographie ↳ architecture ↳ création numérique ↳ nouvelles attitudes des artistes ↳ nouvelles modalités de production des images, ↳ un point d'appui pour le design 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ 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 formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures ↳ la compréhension de la nature et de la diversité des démarches artistiques, de leurs présentations et réceptions ↳ l'engagement d'une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l'expression artistique ; ↳ l'interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis 	<p>Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, CRÉER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique. ↳ S'approprier 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 de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création. <p>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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. 	<p>La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques</p> <p><i>LE DESSIN : DIVERSITÉ DES STATUTS, PRATIQUES ET FINALITÉS DU DESSIN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Appréhension et compréhension du réel : observer, enregistrer, transposer, restituer... ↳ Intention et communication : élaborer, prévisualiser, diffuser un projet ou une réalisation... ↳ Expression et création : pratique artistique en soi, variété des approches, des moyens, jeux sur les codes... <p><i>L'ARTISTE DESSINANT : TRADITIONS ET APPROCHES CONTEMPORAINES, MODALITÉS INTRODUITES PAR LE NUMÉRIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Outils du dessin conventionnels, inventés, détournés : continuité, adaptations, réinventions... ↳ Extension du dessin : diversité des supports, des échelles, virtualité, usage ou paysage comme matériaux du dessin... <p><i>RAPPORT AU RÉEL : MIMESIS, RESEMBLANCE, VRAISEMBLANCE ET VALEUR EXPRESSIVE DE L'ECART</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Représentation et création : reproduction, interprétation, idéalisation approches contemporaines, apports de technologies... ↳ Moyens plastiques et registres de représentation : volonté de fidélité ou affirmation de degrés de distancéau référent... <p><i>REPRÉSENTATION DU CORPS ET DE L'ESPACE : PLURALITÉ DES APPROCHES ET PARTIS-PRIS ARTISTIQUES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Conceptions et partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques..., diversité des choix techniques, des regards, des interprétations... ↳ Questions éthiques liées à la représentation du corps : questions des stéréotypes, des tabous... ↳ Conceptions de la représentation de l'espace : déterminants culturels des grands systèmes perspectifs, permanences et renouvellements... ↳ Modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perspectifs, apports du numérique... <p>La figuration et l'image, la non-figuration</p> <p><i>FIGURATION ET CONSTRUCTION DE L'IMAGE : ESPACES NARRATIFS DE LA FIGURATION ET DE L'IMAGE, TEMPS ET MOUVEMENT DE L'IMAGE FIGURATIVE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Espaces propres à l'image figurative : le format, l'espace déterminé par des appareils de prise de vue, espaces contenus par l'image elle-même... ↳ Dialogues de l'image avec le support, l'écrit, l'oral : diversité des supports, inscription dans un lieu, plus ou moins grande interaction avec des énoncés écrits ou oraux... ↳ Dispositifs de la narration figurée : depuis la tradition de la fresque et du polyptyque jusqu'aux dispositifs multimédias, inscription dans un espace architectural. ↳ Dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux : temps et mouvement réels ou suggérés, temps de la production, de la présentation, de la réception, l'éphémère, mouvement du spectateur... <p><i>PASSAGES À LA NON-FIGURATION : PÉRIE OUBLIÉE DU RÉFÉRENT, AFFIRMATION ET RECONNAISSANCE DE L'ABSTRACTION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Systèmes plastiques non figuratifs : couleur, outil, trace, rythme, signe... ↳ Processus fondés sur les constituants de l'œuvre ou des langages plastiques : autonomie de la forme plastique, conceptions de l'œuvre fondées sur différents combinaisons géométriques, gestuelles, organiques, synthétiques... 	<p>Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet</p> <p><i>ENVIRONNEMENT ET USAGES DE L'ŒUVRE OU DE L'OBJET</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Liens entre partis-pris et formes d'une architecture, d'un paysage, d'un objet de design : approches sensibles, de la main jusqu'au corps entier, implications des questions de l'échelle, du volume, de l'espace selon la destination d'un projet ou d'une réalisation... ↳ Relations entre construction, fabrication et données matérielles : potentialités et dialogues des matériaux selon un programme, des fonctions, un site, des usages... <p>Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo</p> <p><i>ANIMATION DES IMAGES ET INTERFACES DE LEUR DIFFUSION ET DE RÉCEPTION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Relations aux lieux, projections, écrans : espaces et modalités de diffusion des images animées dans la création contemporaine, incidences du numérique sur l'affranchissement du rapport aux espaces ou aux supports... ↳ Immersion et interaction : dispositifs intégrant des projections et des écrans, implication ou interactivitéavec un public... <p>Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique</p> <p><i>THÉÂTRALISATION DE L'ŒUVRE ET DU PROCESSUS DE CRÉATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Mise en espace : œuvre présentée ou représentée face ou au milieu d'un public, usages des potentiels ou des contraintes d'une architecture, d'un espace extérieur... ↳ Mise en scène : jeux sur les données sensibles, spatiales, sonores..., implication ou non d'un public... 	<p>Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive</p> <p><i>EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : <ul style="list-style-type: none"> • de s'engager dans une démarche personnelle, • de proposer des productions en deux et trois dimensions, de percevoir et de produire en les qualifiant différents types d'écart entre forme naturelle et forme artistique ; • de choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ; • d'appréhender, dans la pratique, le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels, de repérer ce qui dans une forme artistique tient au médium, au geste et à l'outil, d'envisager leurs relations spécifiques dans la pratique de l'image photographique, vidéo ou d'animation (cadrage, mise au point, lumière, photomontage, montage...); • de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise en compte de ce qui est susceptible de transformer sa démarche et sa production (hasard, découverte...); • de prendre l'initiative de se documenter dans le cadre d'un projet (personnel ou collectif), de faire une recherche d'images, de sélectionner et vérifier ses sources. <p>METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : <ul style="list-style-type: none"> • de s'engager dans une démarche personnelle, en appréhendant sa nature, ses contenus et sa portée, en justifiant des moyens choisis ; • de rendre compte oralement des intentions de sa production, d'exercer son sens critique pour commenter et interpréter son propre, d'analyser sa contribution à un travail de groupe ; • de porter un projet jusqu'à son terme, de prendre la mesure de l'évolution de sa démarche, du projet initial à la réalisation finale.
<p>Pratiques</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ les pratiques bi-dimensionnelles (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 de la création numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ d'accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures ↳ la compréhension de la nature et de la diversité des démarches artistiques, de leurs présentations et réceptions ↳ l'engagement d'une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l'expression artistique ; ↳ l'interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis 	<p>Questionner le fait artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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. 	<p>La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre</p> <p><i>PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE ET DES MATÉRIAUX, LEUR TRANSFORMATION : ÉTATS, CARACTÉRISTIQUES, POTENTIELS PLASTIQUES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Matières premières de l'œuvre : états et usages de la matière dans une création plastique... ↳ Caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux : potentialités plastiques de la rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité... ↳ Modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux : matières et matériaux transformés, fabriqués, amalgamés dans une visée artistique... ↳ Matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'œuvre : exploitation de la matière colorée, aspects sensoriels, rapports à la perception, à l'espace... <p><i>ÉLARGISSEMENT DES DONNÉES MATÉRIELLES DE L'ŒUVRE : INTÉGRATION DURÉEL USAGES DE MATÉRIAUX ARTISTIQUES ET NON-ARTISTIQUES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique : matériaux artistiques et non-artistiques, collages d'images et d'objets, stratégies du ready-made... ↳ Traitements et usages de la lumière dans une pratique plastique : lumière naturelle ou artificielle comme matériau... ↳ Autonomie de la lumière : lumière comme médium exclusif... <p><i>RECONNAISSANCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE LA MATÉRIALITÉ ET DE L'IMMATÉRIALITÉ DE L'ŒUVRE : PERCEPTION ET RÉCEPTION, INTERPRÉTATION, DÉMATÉRIALISATION DE L'ŒUVRE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Question de la cohérence plastique : traitement des données matérielles de l'œuvre visant l'homogénéité ou le composite... ↳ Valeur artistique de la réalité concrète d'une création plastique : présence physique de l'œuvre, saisissable immatérielle... ↳ Question de l'authenticité de l'œuvre : valeurs artistiques, sociales, symboliques de la matérialité, de la dématérialisation, et leurs évolutions... 	<p>QUESTIONNEMENT TRANSVERSAL L'ŒUVRE ET LA PLURALITÉ DE SES FORMES ET STATUTS</p> <p><i>L'ARTISTE ET LA SOCIÉTÉ : FAIRE ŒUVRE FACE À L'HISTOIRE ET À LA POLITIQUE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Engagement artistique spontanéou documenté dans les débats du monde ↳ Recours aux documents aux archives et aux traces/artet le travail de mémoire, le témoignage d'événements du passé et du présent <p><i>L'ART, LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES : DIALOGUE OU HYBRIDATION</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Assimilation, appropriation, réorientation de connaissances scientifiques et de technologies pour créer ↳ Collaborations entre artistes et scientifiques, connaissances en partage, influences réciproques ↳ L'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur <p><i>MONDIALISATION DE LA CRÉATION ARTISTIQUE, MÉTISSAGE OU RELATIVITÉ DES CULTURES DU MONDE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Créer dans l'itinérance du voyage personnel, d'une carrière artistique, d'un exil ↳ Relier les dimensions locales et mondiales des ressources, des pratiques, des cultures ↳ Hybridation des cultures dans leur diversité artistique, historique et géographique 	<p>Compétence : questionner le fait artistique</p> <p>CONNAÎTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : <ul style="list-style-type: none"> • de se montrer curieux de zones artistiques et culturelles de différentes époques et formes géographiques, en les mettant en relation pour identifier leur nature et apprécier leur sens et leur portée dans l'histoire • de caractériser les repères essentiels d'œuvres et de démarches qui jalonnent le champ des arts plastiques au XXe siècle <p>EXPLICITER</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : <ul style="list-style-type: none"> • de présenter la composition ou la structure matérielle d'une œuvre, d'identifier ses constituants plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif précis et approprié ; • d'analyser une œuvre en utilisant un vocabulaire précis et approprié, pour identifier composition, structure matérielle et constituants plastiques ; • d'interpréter d'une manière sensible et réflexive à partir d'une analyse préalable • d'exposer oralement ou dans un texte, construit et argumenté en utilisant un vocabulaire approprié, ses réflexions et analyses en réponse à une question ou un sujet donné <p>SITUER</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : <ul style="list-style-type: none"> • de situer une œuvre dans son contexte historique et culturel en faisant apparaître les principaux systèmes plastiques ou conceptions artistiques dont elle témoigne, en prenant la mesure de l'impact des innovations techniques sur la création plastique • d'identifier des références implicites de son propre travail, en situant ses propres productions et centres d'intérêt au regard des pratiques artistiques présentes et passées.
<ul style="list-style-type: none"> ↳ langages ↳ approches ↳ notions en partage ou en dialogue 	<ul style="list-style-type: none"> ↳ l'engagement d'une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l'expression artistique ; ↳ l'interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis 	<p>Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 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. 	<p>La présentation de l'œuvre</p> <p><i>CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PRÉSENTATION DU TRAVAIL ARTISTIQUE : ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS, FACTEURS OU APPORTS EXTERNES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère... ↳ Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation... <p><i>SOLlicitation DU SPECTATEUR : STRATÉGIES ET VISÉES DE L'ARTISTE OU DU COMMISSAIRE D'EXPOSITION OU DU DIFFUSEUR (ÉDITEUR, GALERISTE...)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Accentuation de la perception sensible de l'œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur... ↳ Rapport au contexte de présentation et de diffusion : dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation... <p>La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes</p> <p><i>CONTEXTES D'UNE MONSTRATION DE L'ŒUVRE : LIEUX, SITUATIONS, PUBLICS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Atelier d'artiste et monstration de l'œuvre entre pairs ou à des spécialistes : continuité et évolution de la notion d'atelier, individuel ou partagé, présentation de l'œuvre dans son espace de production... ↳ Monstration à un publiclarge ou restreint dans des espaces spécialisés : inscription de l'œuvre dans un espace pensé pour sa monstration, rapport à l'architecture... <p><i>FONCTIONS ET MODALITÉS DE L'EXPOSITION, DE LA DIFFUSION, DE L'ÉDITION, DISPOSITIFS ET CONCEPTEURS : VISÉES, MODALITÉS, LANGAGES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Diffusion d'une création par l'exposition, l'édition, le numérique : finalité d'une pratique, formalisation d'une démarche, choix spécifiques de supports, d'espaces, de modalités de partages... ↳ Élaboration, écriture et formalisation de l'exposition : étapes, langages et outils de la conception d'une exposition, compétences et ressources associées... ↳ Mises en espace, mises en scène, scénographies : partis-pris plastiques, place du public, guidance ou liberté du spectateur... <p>La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée</p> <p><i>MONSTRATION DE L'ŒUVRE VERS UN LARGE PUBLIC : FAIRE REGARDER, ÉPROUVER, LIRE, DIRE, L'ŒUVRE EXPOSÉE, DIFFUSÉE, ÉDITÉE, COMMUNIQUÉE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'œuvre : diversité des relations entre œuvre et spectateur de la contemplation à l'action... ↳ Démultiplication des formes de monstration et diffusion : l'imprimé, l'objet, l'écran, les supports numériques, l'accès en ligne, leur combinaison dans les pratiques contemporaines... <p><i>L'EXPOSITION COMME DISPOSITIF DE COMMUNICATION OU DE MÉDIATION DE L'ŒUVRE ET DE L'ART : ÉCRITS, TRACES ET DIFFUSIONS, FORMES, TEMPORALITÉS ET ESPACES</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Soutiens à l'affirmation de l'œuvre : développer du sens par le dialogue des œuvres, rôle des énoncés et des récits pour sous-tendre une intention... ↳ Diversité des écrits sur l'œuvre et autour de l'œuvre : signatures, titres, cartels, descriptifs, notices de montage, déclarations d'intention, invitations, tracts, communiqués de presse, catalogues... ↳ Questions de l'accroche et de la trace de l'exposition : invitation, tract, affiche, mémoire ou images de l'exposition... 	<p>SITUATIONS PÉDAGOGIQUES ET ENRICHISSEMENT</p> <p>La situation d'atelier est privilégiée avec des projets individuels ou collectifs. Veiller à la qualité des réalisations (cohérence entre les intentions et les pratiques, maîtrise des langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de présentation...) stimulation de l'initiative et de l'audace, du potentiel d'invention et de la créativité, de l'autonomie et de la responsabilité, de la prise de recul et du regard critique ; interaction entre pratique et culture artistiques. Les approches réflexives, théoriques et culturelles privilégient l'oral dans ses diverses dimensions (structuration, fluidité, précision du vocabulaire spécifique, argumentation...). Des débats collectifs sont régulièrement suscités. L'écrit est mobilisé dans une moindre mesure, en variant ses formes et ses finalités : analyse d'œuvres, lecture et production de textes développant une réflexion sur l'art, présentation de la production plastique et accompagnement de sa monstration, découverte d'écrits professionnels sur l'art (articles, notices, livrets ou catalogues...)</p> <p>CULTURE ARTISTIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ constituer des références et des repères communs et ancrer les connaissances ↳ nourrir l'imaginaire des élèves, irriguer leurs pratiques, développer leur sensibilité ↳ exemples significatifs et variés empruntés au dessin, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, à la photographie, mais aussi aux productions, notamment contemporaines, qui se sont affranchies de ces classifications <p>ANALYSE D'ŒUVRES</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ différentes approches : analyse comparative, questionnement collectif, recherches documentaires, travaux pratiques ou exposés ↳ compétences essentielles : décrire avec un vocabulaire spécifique et précis ; organiser une réflexion selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales (couleur, composition, spatialité...) et sémantiques ; interroger leur traitement pour en dégager le sens ↳ situer diverses créations plastiques entre elles ou en relation avec d'autres arts et d'autres cultures ↳ appréhender et comprendre la nature polysémique de l'œuvre d'art <p>RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE</p> <p>La compétence «Exposer»</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme composante d'une formation pluriennale ; ↳ chaque fois que possible, exposer des œuvres d'art et proposer la rencontre avec l'artiste comme dynamique d'un projet et modalité d'une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative 	<p>Compétence : exposer l'œuvre, la démarche, la pratique</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : <ul style="list-style-type: none"> • de présenter sa démarche par différents moyens, oralement et à l'écrit, en choisissant des langages et techniques permettant de donner à voir avec efficacité un projet, une démarche, une réalisation ; • d'engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs en mobilisant des choix et écoutant des observations ; • d'envisager et mettre en œuvre une présentation de sa production plastique ; • de créer, individuellement ou collectivement, les conditions d'un projet d'exposition pour un public.
<p>Interdisciplinarité entre les arts</p>	<ul style="list-style-type: none"> ↳ l'engagement d'une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l'expression artistique ; ↳ l'interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis 	<p>LES RELATIONS ENTRE L'ŒUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR ET LE SPECTATEUR</p>	<p>La création à plusieurs plutôt que seul</p> <p><i>CONTEXTES ET DYNAMIQUES DE COLLABORATION ET CO-CRÉATION : SITUATIONS ET MODALITÉS D'ASSOCIATION, VISÉES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES, AUTEURS ET SIGNATURE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif ou du collectif d'artistes : continuité, rupture, nouvelles modalités des relations entre artiste concepteur et assistants... ↳ Déterminismes de la création à plusieurs : nécessité ou désir de la création associant des compétences diverses, mutualisation des ressources... 	<p>QUESTIONNEMENTS PLASTIQUES (75% DU TEMPS ANNUEL DISPONIBLE)</p>	<p>COMPÉTENCES TRANSVERSALES</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ L'élève est capable : maîtrise lexicale, maîtrise informatique et numérique, maîtrise de la méthodologie, autonomie, intégration dans une équipe pour un travail de recherche ou une production collective, esprit d'initiative, attention à la réflexion d'autrui, comportement ouvert à la diversité des démarches et des productions, capacité à rendre compte avec clarté, orallement et par écrit...

PROGRAMME LIMITATIF AU BAC

À compter de la rentrée scolaire 2020, les œuvres, thèmes, questions de référence retenus sont :

Machines à dessiner, protocoles ou programmes informatiques pour générer des dessins :

- études de cas au choix du professeur à partir des Méta-matics de **Jean Tinguely** (1925-1991),
- des Wall drawings de **Sol LeWitt** (1928-2007),
- des dessins assistés par ordinateurs de **Vera Molnár** (1924-).

Mise en scène de l'image :

- **Carmontelle, Louis Carrogis dit** (1717-1806), *Les Quatre Saisons*, 1798, transparent long de 42 mètres, aquarelle, gouache et encre de Chine sur 119 feuilles de papier doublé de soie. Sceaux, musée du Domaine départemental ;
- **Barbara Kruger** (1945-), *Untitled* (Sans titre), 1994-95, dimensions variables, installation de sérigraphies photographiques sur papier. Cologne, museum Ludwig, collection Ludwig ;
- **William Kentridge** (1955-), *More Sweetly Play the Dance* (Jouer la danse plus doucement), 2015, dimensions variables, installation vidéo 8 canaux haute définition, 15 min, avec 4 porte-voix. Ottawa, musée des beaux-arts du Canada.

Du projet à la réalisation d'une œuvre monumentale :

- **Claude Monet** (1840-1926), Cycle des Nymphéas du musée de l'Orangerie, entre 1897 et 1926, huile sur toile, H. : 1,97 m, L. : environ 100 m linéaire, surface environ 200 m². Paris, musée de l'Orangerie ;
- **Sophie Taeuber-Arp** (1889-1943) en association avec **Jean Arp** (1886-1966) et **Théo van Doesburg** (1883-1931), *L'Aubette*, entre 1926-1928, restructuration, aménagement et décors de divers espaces. Strasbourg, Place Kléber ;
- **Huang Yong Ping** (1954-2019), *Serpent d'océan*, 2012, aluminium, sculpture monumentale, L. : 128 m, H. : 3 m, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire. Saint-Brevin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique.