

Au cours de l'exposé du projet d'enseignement, le jury attend que le candidat analyse l'ensemble des éléments du dossier qui présente un extrait des programmes d'arts plastiques de collège ou de lycée et le(s) document(s) du domaine artistique choisi. Chaque sujet est accompagné de cet intitulé :

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques :

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.

« En vous appuyant sur le point du programme dont l'extrait est cité ci-dessus, confronté au(x) document(s) joint(s), Bunuel, après l'âge d'or, de Salvador Simo, 2018, film d'animation de 80 minutes, proposez une séquence d'enseignement.

Vous justifierez votre choix, vos intentions pédagogiques en étant attentif:

–à déterminer les connaissances et les compétences travaillées pour cette séquence, en les situant également au regard de la progressivité des acquis visés sur l'ensemble du lycée et leurs contributions au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
–à argumenter le dispositif d'enseignement proposé, les modalités d'apprentissage et d'évaluation retenues ;
–à préciser et à motiver les pratiques artistiques et références culturelles envisagées et investiguées.
Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références librement choisies dont vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard des orientations que vous souhaitez justifier.

N.B. Ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant :
-aux œuvres et démarches relevant du domaine artistique choisi, à celui de la création en arts plastiques ou encore à tout autre domaine des arts ;
-aux écrits théoriques ou méthodologiques en pédagogie et en didactique, en arts plastiques et plus globalement en éducation ; -aux écrits théoriques et critiques portant sur la création en arts plastiques et dans d'autres arts. »

Extrait de programme

Enseignement optionnel, en classe de seconde générale et technologique :

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques :

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.

Amener l'élève à distinguer les écarts de représentation avec la réalité.

- Distinguer espace littéral et espace suggéré et être capable de les interroger et se les approprier par la pratique.
- Comprendre l'intérêt des différents choix de dispositifs de représentation de l'auteur.
- Savoir tirer parti de l'écart avec la réalité dans la représentation.

Questionnement, par la pratique, des choix d'écart avec la réalité et leurs incidences sur la réception du spectateur.

Analyse d'une œuvre cinématographique en tension avec les questionnements de l'extrait de programme :

Bunuel, après l'âge d'or, de Salvador Simo, 2018, film d'animation de 80 minutes.

Lien vers l'extrait choisi :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584263&cfilm=254263.html

Après la réception controversée de L'âge d'or en 1930, Luis Buñuel décide de réaliser, avec l'aide de son ami poète Ramon Acin, un nouveau film sur les Hurdes, une population vivant dans une région du nord de l'Espagne. Le film d'animation retrace le processus de création de ce film documentaire et la personnalité du réalisateur.

Lorsque l'on parle d' « espace littéral » au cinéma, on pense au support du cinéma, et donc à la pellicule ou à un support numérique. Ce film d'animation recoupe les deux supports, on y retrouve une animation produite numériquement mais aussi les images inscrites sur pellicule du film de Luis Buñuel.

Il y a alors deux choix de représentation faits par le réalisateur du film « Buñuel : après l'âge d'or ». Majoritairement la narration s'illustre par des dessins animés, mais pour figurer les images captées par Luis Buñuel pendant le processus de création de son film, le réalisateur a choisi de conserver les images sur pellicule de Buñuel. Cela redonne de la véracité au film d'animation documentaire. Le film d'animation est un film documentaire et propose de nous informer sur le processus de création de « Terre sans pain ».

La narration du film, et donc l'espace suggéré en quelque sorte, se concentre sur le documentaire sur les Hurdes de Luis Buñuel. Dans une scène en prise de vue réelle, on voit à quel point Luis Buñuel cherche à montrer une réalité dure, concrète, misérable ; il filme un paysan en train d'arracher la tête d'un coq encore vivant (ce qui nous rappelle la scène de l'oeil coupé dans Un chien andalou). Cependant ce n'est pas réellement un film documentaire, il s'avère que Luis Buñuel, de ce que l'on apprend dans le film d'animation, force la réalité : dans une scène on le voit provoquer la chute d'une chèvre sur le bord d'une falaise en mimant ne pas en être la cause. Salvador Simo fait dire au personnage représentant Luis Bunuel « je crée avec le réel », ce qui ne veut ni dire « je crée un réel » ni « je représente le réel » ; il crée avec la réalité, il prend comme appui le réel mais le transforme à sa guise. Terre sans pain n'est pas un documentaire, l'espace représenté n'est pas réel, mais il s'attache à le copier, tout en le transformant.

Les acteurs qu'il utilise pour le film « Terre sans pain » sont des individus habitant cette terre, cette région espagnole, ils ne sont pas acteurs. Mais Luis Buñuel leur demande de jouer leur rôle, de copier leurs habitudes tout en apportant une fiction plus intéressante à l'écran.

Il me semble que ce film d'animation réalisé par Salvador Simo, est un exemple pertinent pour illustrer le point de programme sur « La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques : 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. » Différents dispositifs de représentation cohabitent dans le film, et avec différents degrés d'écart avec le réel. De plus, on est face à des films documentaires (ou presque) donc des films qui s'appuient sur des espaces réels et tangibles, mais qui en proposent une représentation écartée.

Séquence pédagogique

Questionnement par la pratique des choix d'écart avec le réel et leurs incidences sur la réception du spectateur.

Problématique : Selon quels procédés plastiques, espace littéral et espace suggéré peuvent ils cohabiter dans une production artistique ?

Objectifs pour les élèves :

- Produire une image éloigné d'une représentation imitative du réel.
- Faire la distinction entre espace littéral et espace suggéré, et questionner ces deux termes.
- Créer un dialogue ou une tension entre espace littéral et espace suggéré.

Classe de seconde en enseignement optionnel.

Incitation : Espace sans limite, sans contour.

Nombres de séances : 1 séance de 3 heures.

Matériaux : libre, tout le matériel disponible dans la salle de cours est utilisable (papier, carton, tissus, peintures, argile, objets recyclés, ordinateurs etc).

Déroulement de la séance :

En début de séance j'annonce l'incitation, et je propose aux élèves de la commenter. Pour alimenter les commentaires et les analyses de cette incitation je peux poser des questions : Qu'est ce qu'un espace ? Quels types d'espaces existent ils ? Un espace a-t-il des limites ? Lequels ? L'objectif de ces questions, est d'orienter la réflexion sur les notions d'espace littéral, espace suggéré, espace construit, espace réel, représentation d'un espace, potentiellement forme ouverte et forme fermée.

Avant le temps de pratique, il y a un rappel de la liste du matériel disponible et des médiums envisageables pour cette séquence. Il est demandé aux élèves, de rédiger une note d'intention de leur production, dans leur carnet.

Les élèves ont 2h pour répondre plastiquement à l'incitation.

Voici des hypothèses de productions d'élèves : Espace figuré sur un support transparent, production tridimensionnelle in situ, production sonore en boucle infini, production bidimensionnelle forme ouverte, représentation réaliste/hyperréaliste, représentation figurative du support (de l'espace littéral) , production abstraite (représentation d'un espace autonome vis à vis de la réalité).

Après le temps de production, il y a un temps de verbalisation, les productions sont exposées dans la salle de classe, par les élèves. Pendant la verbalisation je pose les questions suivantes : Pour chaque production, quel est l'espace littéral ? Quel est l'espace suggéré ? Selon quels procédés plastiques avez vous représenté l'espace suggéré ? Pourquoi ces choix plastiques ? Dans l'idéal, comment souhaitez vous présenter votre production ? Pourquoi ce choix ? Quels impacts sur la perception du spectateur ?

Le temps de références se fait en parallèle du temps de verbalisation ; quand une production d'élève fait écho à une œuvre artistique, je prends une pause pour vidéo-projeter la référence et la commenter avec les élèves. Cela évite un temps de référence, trop long, par la suite.

Les références artistiques, et un court commentaire expliquant la tension avec la problématique étudiée dans cette séquence :

- Zenit, Bertrand Lavier, 1965.

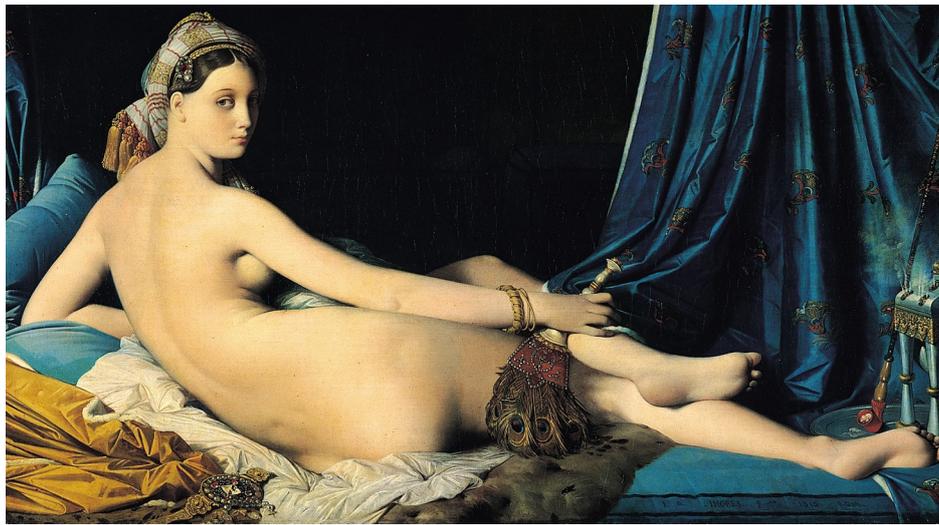
Bertrand Lavier représente un objet en ayant comme support ce même objet. Il ajoute à l'objet support une couche de peinture, tout en gardant les formes et les couleurs de l'objet initial. L'espace littéral est cet objet support et l'espace suggéré est donc la représentation de ce même objet. Il copie la réalité sur la réalité, en ajoutant des qualités plastiques de la peinture.

Zenit, Bertrand Lavier, 1984, sculpture de 9x14x11cm

- La grande odalisque, Ingres, 1814.

La femme représentée sur cette peinture de Ingres a un dos particulièrement long, elle a trois vertèbres supplémentaires. Cette femme n'est donc pas vraisemblable à la réalité. Pour produire une image où la composition est plus harmonieuse, l'artiste a décidé de créer un écart volontaire avec la réalité.

La Grande Odalisque, Ingres, 1814, Huile sur toile de 91x162cm

- Sans titre, Maurizio Cattelan, 2001, mannequin en cire, cheveux naturels.

Cette œuvre est une représentation en cire de l'artiste, sortant d'un trou réel dans le sol de l'espace d'exposition. Le trou fait partie de l'espace littéral, il est véritable, cependant, de ce trou, sort la représentation d'un individu, à échelle 1. Les deux espaces se confondent, l'artiste joue de la communication entre la réalité et la fiction.

Sans titre, Maurizio Cattelan, 2001, Mannequin en cire, cheveux naturels, 150x60x40cm

- Boy, Ron Mueck, 1999.

Boy de Ron Mueck est la représentation hyperréaliste, à très grande échelle d'une jeune garçon. On pourrait avoir l'impression que ses œuvres s'inscrivent parfaitement dans l'espace du réel, mais les dimensions ne le permettent pas, elles créent un écart avec notre réalité.

Boy, Ron Mueck, 1999

- One and three chairs, Kosuth, 1965.

Au sein de cette œuvre, Joseph Kosuth propose trois chaises : une chaise réel/physique, une représentation sur support photographique d'une chaise et la définition d'une chaise ; cette œuvre illustre les différentes définitions d'une chaise. L'œuvre fait cohabiter différents espaces : l'espace littéral, celui de la chaise qui provient de notre réalité concrète et l'espace suggéré avec la représentation photographique d'une chaise.

One and three chairs, Joseph Kosuth, 1965, chaise en bois, photographie de la chaise et agrandissement photographique de la définition du mot "chaise"

- *Bunuel, après l'âge d'or*, de Salvador Simo, 2018, film d'animation de 80 minutes.

Ce film d'animation retrace la vie de Luis Bunuel et surtout sa manière de réaliser un film. Au travers du film, quand le personnage représentant Luis Bunuel cadre et filme une scène, les spectateurs voient le film en prise de vue réel que le véritable réalisateur a tourné en 1932. Nous avons donc plusieurs espaces avec des degrés d'écart différents avec le réel (animation et prise de vue réel).

Photogramme du film : Buñuel, après l'âge d'or, de Salvador Simo, 2018, film d'animation de 80 minutes

Évaluation : Pendant le temps de production des élèves, il y aura une évaluation formative, qui permet de détecter les difficultés de l'élève pendant l'apprentissage en cours et d'y remédier. En aval, il y a une évaluation sommative sous forme de note et d'appréciations pour l'élève, cette évaluation s'appuie sur trois grands champs de compétence : plastique, culturelle et comportementale.