

Arts plastiques au collège - Résumé des IO

Généralités

Définition : Peinture, sculpture, dessin, architecture, photographie et autres modes de production d'images et les nouvelles attitudes artistiques, prise en compte de la pluralité des démarches et de la diversité des oeuvres.

Les AP se fondent sur **la pratique dans une relation à la création artistique**.

Nombre réduit de notions (**espace, couleur, lumière, matière, corps, support**) qui sollicitent les **capacités d'invention, l'expression personnelle**, et mobilisent chez l'élève **perception, action et réflexion**.

- S'exprimer de façon personnelle
- Reconnaître la singularité d'autrui
- Apprécier la pluralité des points de vue, la diversité des compréhensions (dans la relation avec les oeuvres)

L'élève peut ainsi se découvrir à la fois singulier, solidaire et responsable envers ses contemporains.

Spécificité d'un enseignement sous tendu et motivé par la dimension artistique.

Les objectifs généraux sont donc :

- **stimuler et favoriser un intérêt pour la pratique,**
- **développer chez l'élève une dynamique de questionnement,**
- **faire acquérir un vocabulaire propre au champ des arts plastiques, et des références artistiques,**
- **amener les élèves à prendre en compte leur environnement artistique et culturel.**

Classe de 6ème

Prendre en compte les expériences et les connaissances des élèves ; acquis très divers.
Développer le sens de la responsabilité et de l'autonomie :

- varier les situations d'enseignement
- multiplier les rencontres avec l'art
- relier l'approche spécifique des A.P à d'autres champs disciplinaires (s'associer à des projets communs)

Favoriser la curiosité, le questionnement, l'intérêt pour la recherche.

Programme

S'appuyer sur l'intérêt des élèves pour la représentation, la narration, les petites fabrications, apporter des connaissances, prévenir le caractère répétitif des réponses et éviter les stéréotypes, pour viser à la progression par l'approfondissement. Établir une relation permanente avec les oeuvres et les références artistiques.

A- Situations d'apprentissage

Les élèves auront à utiliser des moyens graphiques et picturaux et à réaliser des travaux en trois dimensions, afin de susciter des questions à partir desquelles il est possible d'aborder des contenus disciplinaires, tels que **la ressemblance** (rapports et écarts entre référent et représentation plastique, valeur expressives des écarts, proportions, pluralité de modes d'expression pour éviter l'adhésion à un seul), **l'hétérogénéité et la cohérence plastique** (matériaux et moyens d'assemblage divers qui posent la question du choix, des relations formelles et de sens, de la cohérence plastique).

B- Introduction des connaissances

Les travaux permettent d'introduire des connaissances, élargies et développées au cours de la scolarité au collège :

- **l'espace en deux dimensions**, pictural ou graphique : espace **littéral**, lié à la dimension du support et espace **suggéré** par l'illusion de la profondeur : **plan, surface, étendue, matérialité du support.**
- **l'espace en trois dimensions**, objets en **volume, espace architectural et sténographique.**
- **la couleur, peindre différent de colorier, le ton local,...**
- **l'image** : à partir des réalisations des élèves et de reproductions d'œuvre. Analyse d'image d'un point de vue spécifique aux A.P. (cf. annexe 1)

C- Repères à partir des oeuvres et démarches d'artistes contemporains et d'époques passées.

A partir des réalisations des élèves : photos d'œuvres, diapositives, vidéos, films, rencontres avec des artistes, visites d'expositions, de musées...

Choix d'œuvres significatives, reconnues du point de vue de leur valeur artistique.

D- Moyens

Supports, instruments, matériaux variés, techniques diverses.

Permettre de maîtriser le **vocabulaire spécifique** qui décrit le travail réalisé et les effets produits.

E- Interdisciplinarité

Etre en relation avec les autres disciplines sans perdre sa spécificité, s'associer à des projets communs. Surface et étendue, par exemple, relèvent de plusieurs champs disciplinaires. Les oeuvres d'art peuvent être travaillées d'un point de vue plastique, historique et littéraire.

F- Evaluation

Elle est un acte intrinsèquement lié au cours, elle ne vient pas s'y ajouter.

Elle doit permettre de situer le travail, les apprentissages, les acquis (évaluation formative) : temps de travail oral, verbalisation, courtes mises en commun.

Prendre conscience de ce qui a été découvert et compris, les objectifs de chacun peuvent diverger selon les élèves et le moment de l'année.

Il s'agit de mieux saisir ce qu'est la création artistique et de donner sens à leurs travaux dans un champ de référence.

Donner la parole aux élèves sur leurs propres productions, discuter, écouter l'autre, développer l'esprit critique, rejoignent des objectifs centraux du collège : la maîtrise de la langue et la socialisation.

Evaluation sommative

Afin de mesurer la réussite par rapport à un objectif clairement communiqué et par rapport aux connaissances à acquérir. Multiples les modalités orales ou écrites :

- questionnaires à choix multiples,
- textes à compléter,
- texte court,
- commentaire d'une oeuvre,
- travail plastique,
- brève analyse à la portée des élèves, avec les critères d'appréciation et le type de notation.

Vocabulaire spécifique, de la couleur, de la forme, de la matière :

réfèrent, représentation, relation formelle, relation de sens, cohérence, hétérogénéité, espace en deux dimensions, espace en trois dimensions, plan, surface, étendue, support, forme ouverte, forme fermée, ton local, etc...

Cycle central, classe de 5ème et 4ème

Prendre en compte les expériences et les connaissances des élèves ; acquis très divers.
Renforcer ce qui a été amorcé en 6ème.

Développer le sens de la responsabilité et de l'autonomie :

varier les situations d'enseignement

multiplier les rencontres avec l'art

relier l'approche spécifique des A.P à d'autres champs disciplinaires (s'associer à des projets communs)

favoriser la curiosité, le questionnement, l'intérêt pour la recherche

favoriser une évaluation formative et continue qui permette à l'élève de repérer ses compétences et de fixer ses acquis.

Programme

Encore un intérêt pour la représentation, la narration, les petites fabrications. S'appuyer sur cette motivation et apporter des connaissances, prévenir le caractère répétitif des réponses et éviter les stéréotypes, pour viser à la progression par l'approfondissement.

□ Amener à comprendre que toute production artistique est d'emblée écart (ex : réalité perçue/représentation plastique), élément dynamique de la pratique.

Relation permanente avec les oeuvres et les références artistiques.

A- Situations d'apprentissage

En 6ème, les élèves auront à utiliser des moyens graphiques et picturaux et à réaliser des travaux en trois dimensions, afin de susciter des questions à partir desquelles il est possible d'aborder des contenus disciplinaires, tels que **la ressemblance** (rapports et écarts entre référent et représentation plastique, valeur expressives des écarts, proportions, pluralité de modes d'expression pour éviter l'adhésion à un seul), **l'hétérogénéité et la cohérence plastique** (matériaux et moyens d'assemblage divers qui posent la question du choix, des relations formelles et de sens, de la cohérence plastique).

On continuera au cycle central et s'ajouteront 3 questions relatives à l'écart :

1- dispositifs de représentation (soit l'ensemble de moyens mis en œuvre pour représenter, en appréhender la pluralité dans deux axes : espace en 2D, en 3D) - l'espace en **deux dimensions**, pictural ou graphique : espace **littéral**, lié à l'espace physique du support et espace **suggéré** par l'illusion de la profondeur, plusieurs modes de représentation de l'espace.

Comparer en **architecture** ; un plan, une élévation, une axonométrie, une perspective cavalière.

Comparer les **paysages** ; une carte, une photographie aérienne , un paysage peint.

Observer la construction par la **perspective classique**.

Différencier un **espace organisé** (éléments disposés, y compris de façon aléatoire) et **une composition** (éléments en interrelation pour construire la représentation).

Pluralité des codes et systèmes perspectifs.

- l'espace en **trois dimensions**, objets en **volume, espace architectural et sténographique**.

Structure / construction

Intervention sur le lieu / installation

En 4ème, davantage sur :

Organisation / composition

Construction / installation.

2- Matérialité des moyens plastiques

Reconnaître la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production, avec vocabulaire adapté, Dépasser le niveau descriptif ; la matérialité est objet de questionnement,

- les qualités plastiques des matériaux ; la **transparence et l'épaisseur**
- les effets du geste et de l'instrument ; **fini / non-fini, peint / non-peint.**
- **la couleur ; matière, qualité.**

En 4ème, davantage les notions de fini / non fini, peint / non peint.

3- l'image : Analyse d'image d'un point de vue spécifique aux A.P. (cf. annexe 1), mais aussi du point de vue de sa fabrication.

Les divers **statuts de l'image** : peinture, reproduction de peinture, image publicitaire, image de presse...(5ème)

Différence d'intention entre la communication visuelle et l'expression artistique :

panneau de signalisation, publicité, dessin technique et œuvre picturale...(4ème)

Distinguer **différents type d'image** : image fixe et image mobile, image photographique, reportage et création, œuvre et reproduction de l'œuvre.

B- Repères à partir des oeuvres et démarches d'artistes contemporains et d'époques passées.

A partir des réalisations des élèves : photos d'œuvres, diapositives, vidéos, films, rencontres avec des artistes, visites d'expositions, de musées...

Choix d'œuvres significatives, reconnues du point de vue de leur valeur artistique, de l'intérêt et du sens qu'elles présentent dans les transformations de la pensée et de la société. Varier les époques, les mouvements, les auteurs, faire comprendre la pluralité et la diversité qui sont à la base de la culture artistique.

C- Moyens

Supports, instruments, matériaux variés, techniques diverses.

Familiariser les élèves avec les gestes du travail.

Permettre de maîtriser le **vocabulaire spécifique** qui décrit le travail réalisé et les effets produits afin d'appréhender l'éventail des moyens d'expression.

Photographie, vidéo, ou infographie peuvent être utilisés.

D- Interdisciplinarité

Etre en relation avec les autres disciplines sans perdre sa spécificité, s'associer à des projets communs. Surface et étendue, par exemple, relèvent de plusieurs champs disciplinaires.

Comme fraction, partie ou fragment. Les oeuvres d'art peuvent être travaillées d'un point de vue plastique, historique et littéraire.

Les questions liées à l'environnement : reconnaissance du patrimoine urbain ou rural, réflexion sur le paysage, la question de l'eau.

E- Evaluation

Elle est un acte intrinsèquement lié au cours, elle ne vient pas s'y ajouter.

Elle doit permettre de situer le travail, les apprentissages, les acquis (évaluation formative) : temps de travail oral, verbalisation, courtes mises en commun.

Prendre conscience de ce qui a été découvert et compris, les objectifs de chacun peuvent diverger selon les élèves et le moment de l'année.

Il s'agit de mieux saisir ce qu'est la création artistique et de donner sens à leurs travaux dans un champ de référence.

Donner les moyens pour distinguer ce sur quoi porte l'évaluation (attitudes et comportements, productions, connaissances...) et faire comprendre son caractère continu.

Donner la parole aux élèves sur leurs propres productions, discuter, écouter l'autre, développer l'esprit critique, rejoignent des objectifs centraux du collège : la maîtrise de la langue et la socialisation.

Evaluation sommative

Afin de mesurer la réussite par rapport à un objectif clairement communiqué et par rapport aux connaissances à acquérir. Multiples modalités orales ou écrites : questionnaires à choix multiples, textes à compléter, texte court, commentaire d'une œuvre, travail plastique, analyse...brève et à la portée des élèves, avec les critères d'appréciation et le type de notation.

Vocabulaire de la couleur, de la forme, de la matière, des gestes du métier :

limite, contour, format, planéité, image fixe, image mobile, reproduction, photographie, cadrage, point de vue, prise de vue, flou, touche, empâtement, fluidité, épaisseur, transparence, passage, pictural, effet...

Classe de 3ème

Prendre en compte les expériences et les connaissances des élèves ; acquis très divers. Renforcer ce qui a été amorcé en 6ème et au cycle central. Depuis la classe de 6ème les programmes d'A.P. sont sous-tendus par un choix précis : **faire comprendre la question de la modernité du point de vue de l'art, en l'abordant par la pratique.**
Le sens de la responsabilité et de l'autonomie a été développé.

A- Objectifs

Pratique et culture artistique

Privilégier les situations d'initiative

Encourager dans les projets personnels

Valoriser le travail de recherche (exposés)

Renforcer la culture artistique

Donner les moyens de repérer ses compétences, ses connaissances.

Mise en évidence des relations avec les autres disciplines, des liens entre les différents champs culturels.

Le projet de l'élève

Avant, situations ouvertes dans lesquelles l'élève effectue des choix, en 3ème, **passer des choix à l'initiative.**

Projet : démarche personnelle dans l'intention de réaliser, en situation de cours, comme sous des formes plus ambitieuses. Se donner les moyens d'agir pour concrétiser des intentions.

Mise en évidence du processus entre intention et réalisation aboutie ou non. Démarche consciente par la verbalisation au moment de l'évaluation.

B- Programme

Notions en interaction permanente. Cet ensemble doit favoriser l'initiative et dynamiser ses projets. : (espace, couleur, lumière, matière, corps, support),

- la relation du corps à la production artistique, à l'espace ;

grands formats, gestes, postures, occupation de l'espace.

Lisibilité du processus de production (traces laissées...).

Présentation, exposition.

Relations spatiales entre l'œuvre et le spectateur (être devant, tourner autour, pénétrer l'œuvre...)

- les savoir-faire, gestes et opérations techniques ;

Expérimentations antérieures, en 3ème élaboration et conduite de son projet, choix des moyens en fonction des intentions. Moyens et non fins.

Savoir reconnaître et utiliser des opérations plastiques:

en dessin : schématiser, esquisser, réaliser un croquis, rendre compte du volume en modulant le trait et les valeurs,

en peinture : recouvrir de manière homogène, broser en large touches, empâter, réserver, travailler en transparence, rehausser, cerner,

dans le travail en volume : emboîtement, évidemment, liaison, juxtaposition, assemblage, façonnage, modelage,

Savoir intervenir sur la surface d'un volume, savoir installer un volume dans un lieu.

Réduire, agrandir, reporter, cadrer, simplifier, accentuer.

l'analyse d'œuvre, en liaison avec la pratique et les questions rencontrées. L'œuvre ne peut se réduire à l'image de l'œuvre, en comprendre les enjeux.

l'image, Analyse d'image d'un point de vue spécifique aux A.P. (cf. annexe 1),

Les divers **statuts de l'image** : peinture, reproduction de peinture, image publicitaire, image de presse...(5ème)

Différence d'intention entre la communication visuelle et l'expression artistique : panneau de signalisation, publicité, dessin technique et œuvre picturale...(4ème)

Distinguer **différents type d'image** : image fixe et image mobile, image photographique, reportage et création, œuvre et reproduction de l'œuvre

En 3ème, prolongement et approfondissement.

l'architecture : mise en valeur du potentiel de questions posée par l'environnement, qu'il soit naturel, artificiel ou bâti.

Sensibiliser au fait architectural, savoir regarder la ville, l'édifice, le construit, en comprendre les enjeux. Faire observer et faire acquérir les moyens de comprendre l'environnement architectural, sa fonction, sa relation au lieu. (le collègue de 2000)

C- Evaluation

Evaluation formative (au cours des réalisations)

L'élève est capable de prendre conscience de ses apprentissages, de ses compétences, de ses connaissances, de verbaliser son projet et les moyens de sa réalisation, de mesurer l'écart entre les deux, d'être conscient de ce qu'il sait.

Evaluation sommative

Afin de mesurer la réussite par rapport à un objectif clairement communiqué et par rapport aux connaissances à acquérir. Multiples modalités orales ou écrites : questionnaires à choix multiples, textes à compléter, texte court, commentaire d'une œuvre, travail plastique, analyse... avec les critères d'appréciation et le type de notation, le tout en vue du brevet des collèges.

L'élève connaît et sait utiliser le vocabulaire propre au champ des arts plastiques : de la couleur, de la forme, de la matière, des gestes du métier, termes courants de la composition et de l'organisation de l'espace ainsi que de la description des œuvres.

BEPC : Pas d'épreuve spécifique, mais notes de contrôle continu 3ème.

Bilan du cursus de collège

La pratique

L'élève sait ce qu'est une **démarche** (entreprendre un projet, répondre à une question plastique ou à une incitation, tenir compte de contraintes). Il sait choisir matériaux, instruments, moyens, pour affirmer son expression personnelle, son invention, son point de vue, il a des références et sait les utiliser. Il connaît les opérations plastiques et techniques courantes (cf. vocabulaire). Il est capable de parler de ce qu'il a produit, de commenter une œuvre, d'analyser les grandes caractéristiques d'une image.

La culture artistique

L'élève connaît et sait restituer dans le contexte de leur époque les œuvres majeures de Antiquité, du Moyen-Age de Renaissance.

Il sait faire la différence entre Baroque et Classicisme.

Il sait ce qu'est l'impressionnisme et l'art moderne.

Il fait la différence entre abstraction et figuration.

Il connaît quelques œuvres importantes, quelques grands artistes et sait les situer dans le temps.

Il connaît plusieurs systèmes de représentation de l'espace.

Il sait différencier une œuvre originale (peinture, gravure, dessin, photographie) et sa reproduction.

Il sait ce qu'est une installation, un travail *in situ*, un monument, un ensemble architectural.

Vocabulaire propre aux A.P :

L'élève connaît le vocabulaire de la forme, de la couleur, de la matière, il sait utiliser les termes usuels de métier, les termes courants de la composition et de l'organisation de l'espace ainsi que de la description des œuvres.