

artborescence

des artistes, des oeuvres, des notions, des citations, en lien avec les programmes d'arts plastiques

Elaborer un projet personnel
Situation d'apprentissage
en classe de

1ère

Enseignement
de spécialité

Problématique : comment exalter la matière et théâtraliser l'œuvre dans l'espace par une démarche de projet personnel ?

NOTIONS

- La référence, l'emprunt et la citation
- L'appropriation
- La transformation
- La plasticité
- La participation du spectateur
- Le processus de création

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

Axe du programme : La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

Questionnements :

Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques.

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

1- **Axe du programme :** La présentation de l'œuvre.

Questionnement :

Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...).

2- **Axe du programme :** La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée.

Questionnement :

L'exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l'œuvre et de l'art : écrits, traces et diffusions, formes, temporalités et espaces.

3- **Axe du programme :** L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre.

Questionnement :

Projet de l'œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.

**C
O
M
P
É
T
E
N
C
E
S**

Expérimenter, produire créer.

Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création à partir d'oeuvres issues de la plateforme *artborescence*.

Mettre en oeuvre un projet artistique individuel ou collectif

Concevoir une production artistique en exaltant la matière.

Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

Prendre en compte la réception du spectateur en le faisant participer à l'oeuvre lors de la Journée des Arts.

Objectifs :

Amener les élèves à :

- exalter et sublimer la matière dans une production artistique ;
- s'approprier des références artistiques à partir de la plateforme *artborescence* ;
- théâtraliser l'œuvre dans un espace ;
- prendre en compte la réception du spectateur.

Corpus de références artistiques mises en tension :

- Niki de SAINT PHALLE, *Le Golem*, 1972, parc Rabonivich, Jérusalem.
- Cindy SHERMAN, *Sans titre n°216*, de la série History Portraits/Old Masters, 1989, photographie cibachrome, 221.3 x 142.5 cm, MoMA, New York.

Situation d'apprentissage proposée :

Incitation : Exalter la matière

Sollicitation : A partir des œuvres choisies sur la plateforme *artborescence* et des 3 notions plastiques tirées au sort, créez une production artistique sollicitant le spectateur dans l'espace de l'œuvre.

artborescence en amont de la situation d'apprentissage :

A l'ère du numérique et des réseaux sociaux, il est vrai qu'il n'est pas toujours évident pour l'élève inscrit en arts plastiques de trouver des références artistiques précises sur Internet. L'enseignement retenu est un enseignement de spécialité en classe de première pour un groupe de 26 élèves.

Dès la rentrée, les élèves ont été sensibilisés à la plateforme numérique collaborative *artborescence* pour se familiariser avec la manière d'exploiter une ressource. Ils ont eu des sollicitations diverses et variées afin de préparer l'épreuve du baccalauréat de culture plastique et artistique et l'épreuve de pratique et culture plastiques. D'autres ressources ont été présentées pour enrichir les démarches des élèves, notamment les sites Internet fiables comme celui du Frac Picardie et ceux liés à la Réunion des musées nationaux.

La séquence développée se déroule au second trimestre. En culture plastique et artistique, les élèves ont en amont travaillé la méthodologie à la dissertation pour préparer l'épreuve écrite du baccalauréat intitulée : analyse méthodique d'un corpus d'œuvres et réflexion sur certains aspects de la création artistique. Cette séquence permettra de revenir sur les enjeux de cette épreuve écrite et aussi pour exploiter le sujet B, note d'intention pour un projet d'exposition de la seconde partie de l'épreuve écrite. En pratique et culture plastiques, les élèves ont créé une production artistique où il leur était demandé de représenter une idée en faisant acte de plasticité.

La finalité et l'objectif de la séquence ci-dessous sont de théâtraliser l'œuvre dans le cadre de la Journée des Arts de l'établissement en prenant en compte la participation du spectateur dans l'espace de l'œuvre.

Séance 1

Il est demandé à chaque élève de tirer au sort dans un chapeau trois notions plastiques issues du programme d'enseignement de spécialité en classe de première. Le premier tirage au sort concerne des notions en lien avec les questionnements plasticiens, puis au second passage du chapeau, viennent les notions liées aux questionnements transversaux et enfin au troisième tour, les élèves prélèvent une notion se rapportant aux questionnements artistiques interdisciplinaires.

À partir des mots, les élèves sont sollicités pour exploiter la plateforme *artborescence*. Certains d'entre eux effectuent leurs recherches à partir des visuels de l'onglet intitulé « références ». D'autres utilisent l'onglet « programme » pour s'orienter vers le programme d'enseignement de spécialité en classe de première. Enfin certains se servent de la barre de recherche en écrivant les mots tirés au sort.

Chaque élève est invité à exploiter le carnet de travail en :

- élaborant une problématique plastique mettant en tension au moins deux notions issues du tirage au sort ;
- notant les notions tirées au sort, développant du vocabulaire ;
- Dessinant deux et trois références artistiques trouvées sur la plateforme **artborescence**.

Séances 2, 3, 4

En culture plastique et artistique, les élèves sont invités à rédiger une analyse croisée sur la matérialité à partir des œuvres choisies en respectant le document méthodologique distribué en début d'année et à constituer un diaporama avec les mêmes œuvres afin de présenter leur réflexion en classe à l'aide d'une prise de note synthétique autour d'une problématique et des axes de réflexion pour le développement. La ressource **artborescence** leur sera utile pour nourrir une conclusion ouverte avec une référence artistique.

En pratique et culture plastiques, les recherches commencent dans le carnet de travail avec des croquis, schémas et esquisses. Les élèves sont sensibilisés à la Journée des Arts qui représente un temps fort dans la vie de la cité scolaire où les élèves inscrits dans un enseignement artistique vont pouvoir confronter leurs créations à un large public. Ainsi, ils repèrent les espaces d'exposition pour en prendre possession et questionner la *monstration*. Ces séances sont ponctuées de relance dans la pratique pour exalter le matériau, de recherches dans le carnet de travail, d'évaluation formative et de verbalisation de manière collective et individuelle.

Séances 5 et 6

En culture plastique et artistique, il s'agit de restituer à l'oral, à l'aide du diaporama, l'analyse croisée dans un délai compris entre cinq et dix minutes. Il est demandé aux élèves d'exploiter dans le carnet de travail une esquisse d'une de leurs œuvres de culture pour préparer les élèves à la note d'intention pour un projet d'exposition.

Consigne : En vous appuyant sur des caractéristiques et des enjeux de l'œuvre que vous aurez choisie, et en respectant son intégrité, proposez et justifiez un projet d'exposition sollicitant le spectateur. Selon quelles intentions, avec quels moyens, pour quelles expériences ?

En pratique et culture plastiques, après avoir expérimenté des matières et matériaux dans le carnet de travail et envisagé pour le dossier du baccalauréat la manière dont les dispositifs et stratégies de présentation vont se formaliser, il est temps d'investir les espaces pour théâtraliser et mettre en scène l'œuvre dans le cadre de la Journée des Arts.

Séance 7

C'est le temps de la Journée des Arts, les élèves sont présents dans les espaces qu'ils ont choisis pour accueillir les spectateurs et les inviter à participer à l'œuvre.

Ci-dessous un exemple de réalisation d'élève accompagnée de la fiche technique de la réalisation de l'élève.

Traces photographiques de moments clés ou travaux significatifs d'élèves :

Fiche technique de la création plastique de l'élève

Titre : *Taboo*, installation (Couture, peinture, teinture, broderie).

Thématiques : les menstruations, les mentalités

Problématique : comment magnifier par la matérialité une représentation tabou et solliciter le spectateur ?

Notions plastiques : théâtralisation, corps, couleur, participation du spectateur.

Entrées du programme : retenues parmi celles présentées en préambule de ce document.

Références artistiques :

- **Niki de SAINT PHALLE**, *Le Golem*, 1972, parc Rabonivich, Jérusalem. (Matérialité de la couleur).
- **Cindy SHERMAN**, *Sans titre n°216*, de la série History Portraits/Old Masters, 1989, photographie cibachrome, 221.3 x 142.5 cm, MoMA, New York.
- **Barbara Kruger**, *Untitled (Sans titre)*, 1994-95 (1ère version), 2013-2014, installation à dimensions variables, photographies sérigraphiées sur papier. Cologne, museum Ludwig, collection Ludwig

Retour d'expériences :

L'un des objectifs principaux pour les élèves en enseignement de spécialité arts plastiques est de construire un apprentissage visant la singularité de l'élève, de lui permettre de gagner en autonomie afin de l'encourager à développer une démarche plasticienne en élaborant un projet artistique centré sur des problématiques plastiques personnelles.

La ressource **artborescence** est devenue pour la plupart des élèves de ce groupe classe un outil de travail efficace leur permettant de se familiariser avec les entrées du programme, les notions plastiques tout en complétant leurs recherches avec d'autres sites. Il sera très intéressant l'an prochain avec les élèves de cette classe de poursuivre dans cette voie avec ces compétences acquises.