

Programme de SECONDE enseignement optionnel arts plastiques – 3 heures/semaine

Questionnements plasticiens	Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques (outils, moyens techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique)	La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques	<ul style="list-style-type: none"> • Dessiner pour créer, comprendre, communiquer -Les différents statuts du dessin -Les conceptions contemporaines du dessin • Représenter le monde, inventer des mondes -La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité -Le dispositif de représentation : différence espace littéral/réel, entre espace représenté/construit -La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, l'idée de portrait
		La figuration et l'image	<ul style="list-style-type: none"> • Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques : -Figuration et construction de l'image : espaces et dispositifs de la narration (polyptyques, installations) -Temps et mouvement de la figuration : temporalités et mouvements (dévoilement, déplacement) au service d'une narration
		La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et les objets existants -Propriétés de la matière, des matériaux, et les dimensions techniques de leur transformation (caractéristiques et qualités physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques, des matériaux pour créer en 2D ou en 3D) -Relation du corps à la production artistique (auteur, gestes et instruments, lisibilité du processus de production) -L'objet et l'espace comme matériau en art (intégration, transformation, détournement, incidence de l'échelle sur les matériaux)
	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)	La présentation et la réception de l'œuvre La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée	<ul style="list-style-type: none"> • Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche -L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre (espace réel/représenté/perçu ou ressenti, rôle du corps du spectateur) - Présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation (diversité des modes de présentation, neutralité ou affirmation du dispositif, lieux d'expo, échelle, in-situ)
		L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation ou achevée -Processus allant de l'intention au projet (esquisses, photomontage, modélisation, écrits) valeur artistique -Formalisation du projet et des choix de production de l'œuvre (adaptation, interaction entre moyens techniques et intentions, mémoire du travail plastique)
	Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création (penser l'œuvre, faire œuvre)	La création à plusieurs plutôt que seul	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles et collectives -Le partage des compétences et des tâches (organisation, mutualisation, coopération) -La différence entre collaboration et co-création artistiques
Questionnement artistique transversal	<ul style="list-style-type: none"> • Se penser et se situer comme artiste -Mobilisation de langages plastiques et maîtrise de techniques : fabricant, technicien, inventeur -Réponse artistique à une commande publique ou privée, seul ou à plusieurs : interprète, exécutant, assistant, co-auteur, auteur ? -Prolongement, renouvellement ou rupture avec un modèle, une tradition ou un courant de pensée en art : norme, être influencé, suiveur ou innovateur ? 		

Programme du CYCLE TERMINAL enseignement optionnel arts plastiques – 3 heures/semaine

Questionnements plasticiens	Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques (outils, moyens techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique)	La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques	<ul style="list-style-type: none"> • Dessiner pour créer, comprendre, communiquer -Les différents statuts du dessin -Les conceptions contemporaines du dessin • Dessiner sur de nouveaux supports et formats, à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques→pratique artistique du dessin • Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions : -Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart -Représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques
		La figuration et l'image	<ul style="list-style-type: none"> • Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement : -Figuration et construction de l'image : espaces que déterminent 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
		La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création -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) -Elargissement des données matérielles de l'œuvre (intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et a priori non-artistiques, lumière naturelle ou artificielle) -Relation du corps à la production artistique
	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)	La présentation de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur -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 : stratégie et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galeriste, de l'éditeur
		La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée	<ul style="list-style-type: none"> • Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique -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)
	Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création (penser l'œuvre, faire œuvre)	L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique -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)
		La création à plusieurs plutôt que seul	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles et collectives -Le partage des compétences et des tâches -La différence entre collaboration et co-création artistiques
	Questionnements artistiques interdisciplinaires	<ul style="list-style-type: none"> • liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet (intégrer une œuvre ou un objet à un environnement→dialogue) • liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo (animer des images, penser leur diffusion et réception→interaction) • liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique (théâtraliser de l'œuvre et son processus de création→mise en espace, mise en scène) 	
Questionnement artistique transversal	<ul style="list-style-type: none"> • L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts -Formes traditionnelles, objets manipulables, installations, idées -Production unique ou multiples : rareté/reproductibilité ? Valoriser une production ? Favoriser de nouvelles diffusions matérielles ou immatérielles ? -Achèvement d'une création ou début d'un processus : étapes ou finalisation ? Reconnaître et assumer l'inachèvement ? Impliquer le public ? • Se construire comme spectateur sensible et critique -Partage du sensible -Construire des coopérations interprétatives -Émancipation du spectateur 		