

Enseignements des ARTS PLASTIQUES

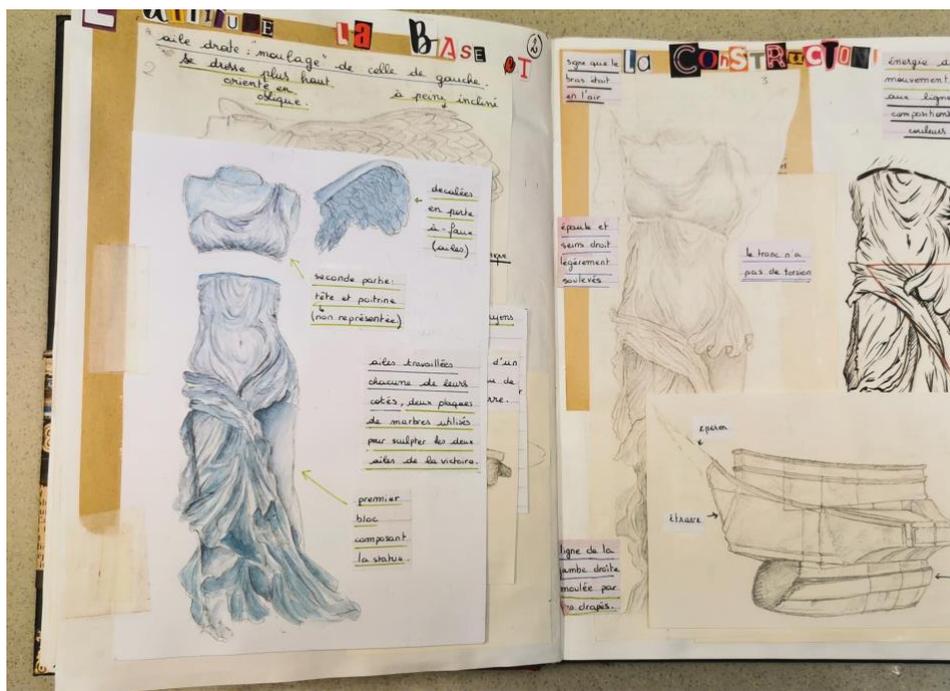
2nd → Terminale

Les ARTS PLASTIQUES du Lycée CLAUDE BERNARD – Villefranche sur Saône

Nos élèves d'Arts plastiques travaillent au Bâtiment des Arts dans d'excellentes conditions : plusieurs salles, ordinateurs récents, bibliothèque, imprimante laser A3, laboratoire photo...

	POUR QUI ?	ENSEIGNEMENTS et CONTENUS	HORAIRE et NBRE D'ÉLÈVES	INFORMATIONS
2 nd , 1 ^{ère} , Terminale	EN SECONDE, PREMIÈRE et TERMINALE →	LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ARTS PLASTIQUES →		Le COEF 1 rapporte des points à la moyenne annuelle . L'option apporte des points supplémentaires au BAC : x 2 (suivie 1 an) ou x 4 (suivie 2 ans) . Ses compétences et connaissances permettent de construire l'orientation .
	A partir de la 2 nd , pour tous les élèves curieux, ayant de l'imagination, ... ayant le goût de la pratique artistique (dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo, infographie) ... ayant le goût de la culture ... souhaitant augmenter leur moyenne générale trimestrielle par la pratique des Arts plastiques.	Par une pratique plastique nourrie de références artistiques , les élèves apprennent à : • réaliser des projets artistiques (expositions des productions d'élèves au sein du lycée), • acquérir des références artistiques (visite d'expo...) • présenter à l' oral leurs projets plastiques, argumenter. • construire un parcours de formation et orientation	2nd : 1 groupe de 24 à 3h/ s ou 2 groupes de 24 élèves à 2h/semaine En 1ère et Terminale : 24 élèves 3h / semaine	<ul style="list-style-type: none"> • L'option est dérogatoire en fonction des places disponibles au lycée : le recrutement en 2nd est sur dossier (bulletin, lettre) : • L'option prépare à la spécialité de 1ère. Le passage de l'une à l'autre dépend du travail et de l'engagement des élèves. • L'élève inscrit en option s'engage à la suivre avec assiduité toute l'année scolaire. L'élève qui ne l'a pas suivie en 2nd n'a pas la garantie de pouvoir s'inscrire ensuite.
Cycle Terminal : classes de 1 ^{ÈRE} et de TERMINALE	En fin de Seconde, je peux choisir cette spécialité en fonction de mes compétences, connaissances investissement →	SPÉCIALITÉ « RARE » → ARTS PLASTIQUES		1/ Suivie jusqu'en Terminale, le COEF 16 au BAC est répartie sur 1 double épreuve (Oral de Pratique et Ecrit de Culture) et compte pour 60% de la note finale; s'ajoute le COEF 10 du Grand Oral . 2/ Suivie jusqu'en 1 ^{ère} , son COEF 8 compte pour 40% au BAC.
	A partir de la 1 ^{ère} , pour les élèves souhaitant : - une orientation dans les métiers d'arts et de la culture : CPGE avec options Arts plastiques-Histoire des arts-cinéma, CPGE Design, Classe préparatoire en Ecole d'art (CPES-CAAP, Beaux-Arts, Arts appliqués), Grandes Ecoles d'art, Facultés d'Arts plastiques, ASIE ou Histoire de l'art, DNMADE et BTS Arts appliqués, Architecture, Compagnons du Tour de France, Tapisserie, Joaillerie... - et toutes les orientations mobilisant : • une grande autonomie de projet , • la capacité d'abstraction, l'imaginaire , • l'esprit collaboratif • une autonomie de projet , • une culture artistique et une méthodologie à l'écrit et à l' oral exigeantes , Toutes facs, BTS Métiers du Livre, Tourisme, Marketing Communication, Journalisme, enseignement...	Elle s'adresse aux élèves motivés qui souhaitent : • explorer, expérimenter, inventer, créer en pratiquant : dessin, peinture, photographie, vidéo, infographie, sculpture, installation, performance... • réaliser des projets artistiques ambitieux : expo des élèves au lycée, atelier avec artistes, affiche du Festival francophone en Beaujolais ... • acquérir une culture artistique solide de la Préhistoire à l'art contemporain : cours, visites d'expo, voyage à Paris, Biennale d'art contemporain... • acquérir une méthodologie de l'écrit solide : analyse d'œuvre et dissertation , • être formés à l' oral à la présentation de projets, • construire son parcours d'études supérieures : les métiers des arts et de la culture ainsi que de nombreuses voies d'étude .	1ère : 4h/semaine TERMINALE : 6h/semaine 2 groupes de 24 élèves COURS de Culture artistique Et Pratique plastique	<ul style="list-style-type: none"> • Les élèves peuvent cumuler la Spécialité Arts plastiques avec l'enseignement optionnel. • Ces deux enseignements sont complémentaires et ne se substituent pas l'un à l'autre : une spécialité forme un élève spécialiste de la discipline. • Les connaissances et compétences sont valorisées sur PARCOURSUP. • Préparation aux entretiens oraux pour les formations post-bac. • Entraînements à la pratique des concours d'écoles d'art. • Le niveau des connaissances et compétences des plasticiens de Claude B est désormais bien connu.

Professeur responsable : Mme Guyon de Chemilly

Après ce contenu la figure est étudiée à l'aide de la perspective dans une sa peinture les personnages sont de taille et de proportions différentes la peinture est plus animée que la sculpture car les visages ont des scènes dynamiques il y a des mouvements de l'action mais aussi une certaine stabilité en effet il y a des scènes qui sont animées devant être qui ne fonctionnent pas de la même manière.

Dans une peinture si, ce qui se voit aux yeux c'est le contour de la partie de la ville, qui est bien trop petite pour donner l'impression des personnages qui paraissent plus elle semble mieux sur du côté, comme une partie mondiale de l'image la ville en elle-même est la principale comme une montagne, l'architecture est est abstrait (un de face, un de profil, comme dans le cas de la partie).

En fait dans Duccio, l'espèce n'est pas peinte mais par les figures peintes en, dans cette œuvre par exemple, la ville n'apparaît pas du même lieu que les disciples et le Christ. C'est la ville en tant qu'élément qui est présent, et non l'espèce qu'elle est une scène et elle était un point sur une carte.

Duccio - L'annonce de la mort de la Vierge
 Duccio, Les Adieux de la Vierge à saint Jean
 Duccio, Les adieux de la Vierge à saint Jean

Ce se sont là les trois représentations d'un même thème le mort de la Vierge. Elles ont en commun le même décor, qui est la ville en tant qu'élément qui est présent, et non l'espèce qu'elle est une scène et elle était un point sur une carte.

Les enseignements des Arts plastiques ont deux composantes fondamentales : la culture artistique et la pratique plastique.

La culture artistique couvre les périodes de la Préhistoire à nos jours :

- Dans les cours d'option :
 - o Des références d'œuvres d'artistes sont analysées en fonction des questionnements abordés par les séquences de cours.
 - o Parfois, les élèves sont chargés de présenter une œuvre en relation avec leur pratique plastique.
 - o La 2nd ayant aussi

pour vocation la préparation au cycle terminal, les élèves sont initiés à la méthodologie d'analyse d'œuvres d'art et au commentaire critique de document sur l'art.

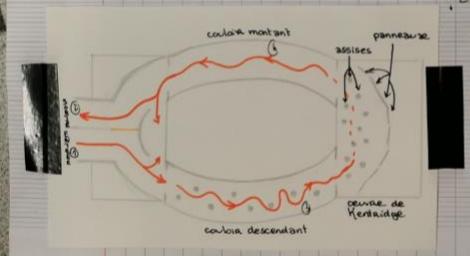
- En 1ère et Terminale, l'élève est incité à travailler des références tissant une relation plus « étroite » au projet de l'élève.
- Dans les cours de spécialité, le programme comporte des questions limitatives avec des œuvres d'artistes obligatoires à aborder :
 - Les élèves se spécialisent dans les trois exercices suivants :
 - la dissertation et analyse comparée d'œuvres,
 - la note d'intention pour un projet d'exposition
 - et le commentaire critique d'un document sur l'art.
 - En 1ère, le cours s'appuie sur la progression dans le temps, de la Préhistoire à nos jours mais aborde des problématiques et questionnements particuliers. L'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir des repères dans l'espace et le temps, un vocabulaire spécifique et trois méthodologies de l'écrit très spécifiques.
 - Ce travail se poursuit en Terminale. A l'issue de ce cycle, le lycéen plasticien est spécialiste de sa discipline.

En pratique plastique, l'élève est initié à des techniques artistiques, encouragé à expérimenter, à mener des expériences et à la méthodologie de projet afin d'acquérir une méthode de travail qui lui permettra de créer un projet artistique singulier. L'élève expérimente, s'exerce, analyse, verbalise ses intentions, reprend sa production, réfléchit, se questionne, réajuste sa pratique ou ses intentions... pour se découvrir et découvrir la relation qu'il entretient avec l'histoire de l'art.

Par cette note d'intention pour un projet d'exposition, j'ai choisi l'œuvre Opère Surtout de Marcel Duchamp (avant du caractère hybride de l'œuvre d'art). En effet, celle-ci mélange les procédés et techniques par cette sorte d'art total qui hybride les arts. Son projet consiste en la mise en lumière de son processus de création, de la pluralité, l'unicité de son œuvre, de la passage du matériel à l'immatériel.

- Le dispositif de présentation de l'œuvre est inchangé car l'œuvre est comme in situ, seul l'environnement esthétique à elle est changé et crée. *les années, moments, lieux...*
- Trois espaces s'articulent autour de l'œuvre : deux cabans et une salle servant d'entree et de sortie.

Les lieux n'existent pas, il faut donc les créer. Le dispositif pourrait être installé dans plusieurs pays dans le monde pour rendre compte de la portée universelle de l'œuvre, elle se cite pas en public en particulier à une culture particulière. C'est un espace public, intérieur, scénique (sorte de galerie) avec une architecture neutre, simple, moderne, ceci afin d'éviter toute exclusion de culture.

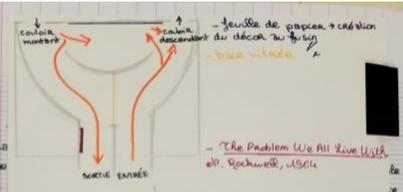
→ Première salle
→ Jauge : d'assises de → Il y a pas et de deux du bâtiment.

par que le spectateur est cette impression de cycle continu, non fermé, qu'il puisse voir ceux qui entament la procession et ceux qui l'arrivent. Les cabans sont restés par englobement de plus de personnes, plus ne pas qu'il y ait d'exclusion mais que ça laisse le plus de monde.

→ La lumière : blanche, artificielle, diffuse, blanche, générale, douce, forte, elle n'a pas d'autre intérêt que d'éclairer la salle de façon homogène.

→ Dans cette salle, il y a une feuille blanche de grand format panoramique, disposée sur le mur entre les deux cabans, où le spectateur a à sa disposition des fusoirs (table et espace variable) avec l'installation : "Bale, votre propre décor de procession", au niveau du caban de droite (début de la boucle) et "Effacez, rectifiez, modifiez vos balais pour changer ce décor qu'a été le votre après avoir fait l'expérience de votre procession", au niveau du caban de gauche (fin de la boucle). Le but étant de faire comparer aux spectateurs le processus de création de Duchamp et son "animation du prisme" en montrant à la fin d'une procession la modification du décor par des photos prises pendant sa création dont ils peuvent garder la trace.

→ Les cabans (descente vers le monde des ombres remontée).
→ Sa forme carrée descendante rappelle la forme de l'escalier de marbre de son Jolie au rythme architectonique de l'opéra.

↑ caban descendant du début au fusoir
↑ caban montant
feuille de papier → création
salle centrale
œuvre de Duchamp

Tous les élèves d'Arts plastiques acquièrent une autonomie forte dans la réalisation de projet, se spécialisent dans la présentation à l'oral et travaillent dans la bienveillance et l'entre-aide, en cultivant un esprit d'ouverture et de curiosité.

La seconde expérience de Brunelleschi a lieu vers 1425, sur la place de la Signoria, à Florence. L'artiste réalise alors un panneau sur lequel il fit une représentation du Palazzo Vecchio en perspective bifocale (c'est à dire qu'il s'y trouve deux points de fuite) latérale (les points de fuite sont placés aux deux extrémités du panneau). Cette technique donne l'impression que l'édifice avance vers nous. Le spectateur, en faisant coïncider le panneau avec l'architecture réelle, pouvait ainsi constater la vérité, la cohérence de la représentation et deviner le point de vue où s'était placé l'artiste pour réaliser le panneau.

Filippo Brunelleschi, Deuxième expérience, vers 1425. Signoria, Florence.

② Alberti: le lieu de la représentation, une affaire de limites

• Le tableau

En 1435, Alberti écrit De Pittura, qu'il dédie au prince de Mantoue, un grand administrateur de la peinture gothique. Dans cet ouvrage, Alberti parle de tableaux (l'objet était nouveau à la Renaissance; avant, on réalisait essentiellement des fresques): il déclare que le tableau crée son propre espace de part et d'autre d'une surface, la matérialité de l'objet, plat, est donc annulée par la peinture. De plus le tableau peut être déplacé sans qu'importe quel endroit dans que cela en modifie l'apparence. Il ne dépend que de la vision qui l'organise et le contemple.

Dans la représentation de l'espace chez Alberti, il faut un point de fuite unique, plus ou moins placé au centre, afin de donner une impression de profondeur. Notre regard est attiré vers ce point car il est la projection de l'œil sur la surface de la peinture; les lignes fuyantes concourent vers lui et nous y guident. Chaque objet prend une place précise dans un réseau de coordonnées géométriques; cela permet à de Vinci, dans

de Vinci, *Etude de perspective pour l'Adoration des*
481-1482 Plume, encre et lavis sur esquisse à la pointe
Florence, Musée des Offices

Quelques témoignages des élèves plasticiens du Lycée Claude Bernard :

semée d'embûches, je suis là où je dois être c'est-à-dire en Arts plastiques et cela je le dois à mon professeur d'Arts Plastiques. » - M. L

« Quelques mots sur la spé arts plastiques

Si j'avais à présenter la spé Arts plastiques à l'occasion des portes ouvertes du lycée Claude Bernard, je dirais ces quelques mots en m'adressant à tous ceux qui croient qu'il suffit d'aimer dessiner pour choisir cette voie :

Cela demande un apprentissage rigoureux d'une culture artistique que j'ignorais car je parlais de zéro, la classe de première a été difficile pour moi et il m'a fallu un temps d'adaptation pour comprendre les exigences de la Première qui comprend certes une pratique artistique intéressante reposant sur un champ d'expérimentations très vaste ; je me suis essayée à diverses techniques allant de l'acrylique, l'aquarelle, au *pouring*, à la sculpture, au papier mâché et au collage , je me suis petit à petit appropriée la matière sous toutes ses formes et je réutilise désormais des matériaux de récupération mais j'ai appris surtout à mettre de côté l'émotionnel du « c'est beau ou pas beau » et j'ai aiguisé mon regard sur l'Art contemporain en ayant de plus en plus une approche critique, réflexive et artistique.

En Terminale, il y a beaucoup de pression car il faut rendre en un temps record les productions avec les contraintes demandées accompagnées d'une verbalisation, il faut faire preuve rapidement d'imagination et être créatif alors qu'on n'a que très peu de temps d'autant que les autres matières nous appellent aussi ! Il faut assimiler rapidement la culture artistique, les œuvres et les artistes pour les DM et DS. Je me rends compte que j'ai encore bien des choses à apprendre et à oser, à être encore plus audacieuse et curieuse mais j'ai acquis durant ces deux années un sacré bagage culturel d'artistes et d'œuvres extravagantes !

Et malgré ce « timing » contraignant, je sais aujourd'hui que même si la route est longue et

« L'année de mon baccalauréat, j'ai passé le concours de l'Ecole des Beaux Arts de Grenoble que j'ai réussi. La spécialité Arts plastiques m'a apporté des bases solides en culture artistique ; le programme de la première année des Beaux-Arts a repris tout ce que j'avais étudié au lycée. La spécialité m'a également appris à argumenter mes choix, mes pensées et à donner un sens à mes projets, ce qui est nécessaire dans une école d'arts. » - A. B.

« Bonjour,

Sciences Appliquées, Mayence). L'enseignement des Arts plastiques au lycée est un choix sensé pour les jeunes qui souhaitent poursuivre un cursus artistique. Entre théorie et pratique, sa philosophie s'apparente à celle des écoles supérieures d'art. Il s'agit, de plus, d'un lieu favorable au développement personnel. » - J. C.

« Bonjour Madame,

Je vous écris pour vous envoyer quelques nouvelles de la fac (...) je me suis dit que j'allais vous donner un peu l'état d'avancement de mes études. Pour le moment, tout se passe bien, les premiers semestres d'art antique et d'art moderne m'ont clairement renvoyés à notre programme de première et j'étais contente de voir à quel point votre cours était varié. Je m'en souvenais encore très bien et les cours d'histoire de l'art étaient plus des rappels que de nouveaux cours (or mis certaines thématiques comme celle des temples ou de l'art chez les étrusques que nous n'avons pas forcément traité et approfondi).

J'ai aussi clairement remarqué que j'étais la seule dans les amphis et les TD à prendre mes notes de cours sur un cahier et d'en imprimer toute les références en illustration en les agrafant au cours, comme nous le faisons avec vous. Pourtant je trouve ça bien plus efficace que de taper son cours à l'ordi et de copier/coller des images du net au milieu, ce que je trouve impersonnel et moins "joli" à relire. Le fait de l'écrire, de penser la mise en forme de sa phrase ou sa prise de note, ça aide à se souvenir de ce que l'on note.

Au semestre 2, je vais commencer l'art contemporain et l'art médiéval. Pour le premier, j'ai pu jeter un œil au cours d'anciens élèves et j'avais cette fois l'impression de voir votre cours de terminale. C'est assez amusant, et aussi rassurant, de se dire qu'on a déjà étudié cette matière et qu'on a un certain avantage sur les autres.

Du coup, je voulais en profiter pour vous remercier de vos super cours, qui même sur l'art contemporain (ce que je l'avoue n'est pas nécessairement ma tasse de thé), étaient toujours super intéressants (il ne faut pas se mentir, vous êtes une très, très bonne prof), et qui me servent encore aujourd'hui (ce sont un peu comme des encyclopédies, désormais :-)). Je trouvais que c'était important de vous remercier, parce que c'est surtout grâce à vous si je suis à la fac en histoire des arts aujourd'hui (et oui, un mauvais professeur peut dégoûter quelqu'un d'une matière comme un très bon professeur peut motiver ses élèves à fond dans leurs projets et les faire aller loin dans un domaine).

J'espère que vous allez bien, et que vos cours au lycée Claude Bernard se passent bien. Je vous souhaite de joyeuses fêtes,

P.-S.: J'ai passé plusieurs examens cette semaine, notamment ceux d'art moderne et de méthodologie universitaire. Les sujets étaient: en art moderne Sujet 1 "analyser et replacer dans son contexte historique l'œuvre en la mettant en lien à des œuvres contemporaines" (La première Annonciation de Fra Angelico) ou Sujet 2 "En quoi Alberti propose-t-il un nouvel art de peindre?". En méthodologie universitaire le sujet était "En quoi l'art propose-t-il une nouvelle perception?"

Bonne journée, Cordialement, C. N. »

« J'ai suivi une *année préparatoire aux écoles d'art (École Beaux-Arts, Beaune) puis une Licence 1 de Psychologie (Université Lumière Lyon 2, Bron) et enfin un Diplôme National d'Arts Plastiques (École Nationale Supérieure d'Art, Dijon), Semestre à l'étranger (Erasmus) Media Design (Université de*

Merci encore, Bonne fin de semaine. M. L. »

Je tiens à vous remercier énormément pour TOUT ce que vous avez fait pour nous et surtout pour moi car peut être que vous ne le savez pas mais vous avez beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui. Quand je suis entrée en première, je n'avais que très peu de connaissances sur l'art, voire pas du tout, et aujourd'hui je suis véritablement passionnée par l'art. L'école a toujours été une échappatoire pour moi mais au lycée un peu plus peut être et vos cours ont éveillé en moi une curiosité qui m'a transformé et qui me fait espérer. Je cite Nietzsche qui résume ce que je souhaiterai exprimer: "Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité".

Je tiens donc à vous remercier pour tout et suis contente de vous annoncer que je suis admise en classe prépa au Lycée Edouard Herriot. Bien à vous, H. M. »

« Bonjour,

... je voulais également vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté durant ces deux années, notamment le fait de nous avoir appris à persévérer dans notre travail, à croire en nous, à nous permettre d'avoir plus confiance en ce que nous faisons et je suis fière de ressortir de ces deux ans différente en ayant acquis énormément de capacités tant dans les connaissances, dans le travail qu'en maturité. Et surtout je vous remercie de m'avoir permis de gagner plus d'assurance pour l'avenir.

