

I – EXTRAIT DES NOUVEAUX PROGRAMMES

l'entrée des nouveaux programmes figurant dans l'enveloppe.

« La relation du corps à la production artistique: l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus ; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace : traces, performance, théâtralisation, événements, œuvres éphémères, captations... »

II – LES SIX CONSTITUANTS DE BASE

APPRENTISSAGE

Modification durable des représentations et des comportements générée par une situation visant un objectif pédagogique.

Le groupe propose une séquence dans laquelle la relation du corps dans la production artistique sera abordée selon plusieurs approches notamment en travaillant la matérialité des moyens plastiques (relation geste /outil /support), la performance et la trace photographique. Le choix d'un travail en binôme s'est imposé pour mettre en place un dispositif dans lequel le travail de l'élève photographe jouerait également le rôle de « miroir » pour l'élève peintre/performeur rendant ainsi une remédiation possible.

La représentation modifiée par cette proposition de travail réside dans la prise en compte du processus de création qui rendra l'élève sensible au « faire artistique » dans la perception de l'œuvre et plus uniquement à l'œuvre en tant que résultat figé d'une activité.

COMPÉTENCES

Savoirs en actes.
Ensemble de savoirs et de savoir-faire nécessaires à l'accomplissement d'une tâche complexe.

Les compétences des programmes énoncées ci-dessous seront à repreciser par rapport aux enjeux spécifiques de la séquence.

Mobiliser, choisir, adapter des langages et des moyens plastiques variés, en tirer parti en fonction de leurs effets dans une intention artistique et rester attentif à l'inattendu.

Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

Repérer et donner sens aux éléments du langage plastique dans une production (couleurs, formes, matières, support...), décrire, interroger et interpréter au moyen d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés, assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création plastique et faire preuve d'autonomie, d'initiative, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

ÉVALUATION

Appréciation qualitative et quantitative d'un apprentissage.

ÉVALUATION FORMATIVE

Prendre conscience des conditions d'émergence de l'œuvre

Comprendre les relations entre gestes, outils et supports. **Etre capable de nommer les choix faits pour soutenir une intention expressive.**

Apprendre à travailler en équipe, à observer et produire une série photographique restituant les gestes et les traces de l'autre.

Comprendre ce qui est au cœur des pratiques de l'abstraction gestuelle et de la performance.

Acquérir des compétences permettant d'analyser les références artistiques en relation avec la question posée et de décrire sa démarche grâce à un vocabulaire approprié

ÉVALUATION SOMMATIVE

PRATIQUE PICTURALE :

Exploitation de l'espace littéral du support dans le temps imparti

Pratique picturale rendue expressive par le choix des matériaux, des couleurs et des gestes

Capacité à énoncer les constituants plastiques qui traduisent son intention.

PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Choix efficaces de cadrages et de points de vue pour traduire divers moments (nombre à déterminer dans la fiche élèves) dans le processus de création

COMPÉTENCES CULTURELLES liées à la découverte et à la compréhension des pratiques artistiques de l'action painting et de l'expressionnisme abstrait. Elles seront à préciser dans la fiche références élaborée par le professeur.

<p>PRATIQUE</p> <p>Démarche exploratoire articulant action et réflexion, sollicitant le langage plastique, supposant une intention expressive ainsi qu'une prise d'initiative de la part de l'élève ; le tout en réponse à un sujet. La pratique exploratoire s'oppose à la pratique d'exécution ou à l'exercice d'application.</p>	<p>La pratique engagée par les élèves dans cette séquence sera de plusieurs ordres :</p> <p><u>Picturale et expressive</u> – élaboration d'une peinture gestuelle qui exprime l'idée d'explosion par le choix des couleurs, des outils, des traces produites. <i>Entrée par une démarche intuitive et spontanée qui amènera l'élève à accepter le fortuit et à tirer parti de l'accident</i></p> <p><u>Technique et exploratoire</u> Choisir des outils et des gestes qui produisent des traces expressives – une première courte phase de travail pendant la séance 1 sera le moment de rappeler des notions rencontrées dans les années antérieures et de réactiver quelques compétences.</p> <p><u>Photographique</u> Choisir des points de vue et des cadrages qui permettent de rendre compte du processus de création</p>
<p>PROBLÉMATISER</p> <p>Du point de vue de l'enseignant : dégager des questionnements combinés au champ artistique, porteurs de réflexion et d'apprentissage. Du point de vue de l'élève : rencontrer, par la pratique, des questions artistiques et plastiques.</p>	<p>L'œuvre devient la trace d'une action menée dans un temps donné ou s'affirme l'énergie, le repentir, l'intention d'un artiste et la rencontre de la matière. Plusieurs problématiques ont été proposées pour se demander comment amener l'élève à considérer l'œuvre comme une expérience autant que comme un résultat.</p> <p>Le fait est que dans cette séquence il y a deux axes différents : le premier concerne la pictorialité et la notion de matérialité</p> <p>La problématique liée à ce premier axe peut être de questionner la confrontation à la matérialité que l'artiste engage dans une visée expressive.</p> <p>Le second axe interroge quant à lui la production en train de se faire.</p> <p>Les problématiques sont alors différentes – quelques exemples : Dans quelle mesure l'œuvre témoigne-t-elle de son processus de création ? L'œuvre est-elle le résultat ou le processus qui l'a fait advenir ? La mémoire du processus de création de l'œuvre, modifie-t-elle la perception que l'on en a et modifie-t-elle sa nature ? Finalement, ce qui est spécifique à la séquence et le plus significatif dans l'extrait des programmes proposé est l'intérêt porté au processus de production et donc la problématique retenue concernera le second axe considéré ici comme majeur.</p> <p>L'œuvre en révélant son processus de production informe –t-elle le spectateur sur l'intention de l'artiste ? ... la mémoire du processus de création de l'œuvre, modifie-t-elle la perception que l'on en a et modifie-t-elle sa nature ? Comment rendre compte du processus de création plastique et des choix plastiques ?</p>
<p>RÉFÉRENCES</p> <p>Repère de nature artistique, philosophique, historique faisant autorité et permettant de se situer dans un champ culturel qui se veut accessible aux élèves. La connexion que la référence entretient avec la pratique de l'élève permettra une meilleure mémorisation.</p>	<p><u>Peintures gestuelles de :</u> Pierre Soulages, Olivier Debré, Hans Hartung, Georges Mathieu, Zao Wou-Ki, Jackson Pollock <u>Clifford STYLL, Karel APPEL, Sam FRANCIS</u></p> <p><u>Photographies et/ou vidéo des performances de :</u> Jackson Pollock (par Namuth), d'Yves Klein (anthropométries), de Heather Hansen ou de Shigara (groupe Gutai) Karel APPEL</p> <p><u>Lien à la danse :</u> Loie Fuller et Isadora Duncan (danses serpentine où le costume induit le mouvement) → Réflexion sur un travail en EPI possible avec l'EPS (danse)</p> <p>Citation d'André MASSON "Il n'y a ni formes ni objets. Il n'y a que des événements - des surgissements - des apparitions."</p>
<p>VERBALISATION</p>	<p><i>Question à se poser en amont et à évoquer auprès des élèves : La présence d'un témoin du moment créatif va-t-il modifier la pratique de celui qui peint ? Aura-t-il tendance à « sur jouer » la dimension expressive en adressant à l'appareil photographique une sorte de théâtralisation de sa pratique.</i></p> <p><i>Il y a un changement important dans la mesure où le « faire artistique » est souvent une histoire assez intime entre un élève et une production ; L'introduction de l'œil photographique peut induire chez celui qui peint une volonté plus démonstrative qu'expressive.</i></p>

Au regard des productions des élèves, moment d'échange oral entre les élèves et le professeur, provoquant une interaction la pratique, la réception et la confrontation à d'autres œuvres.

La finalité est de dégager des notions et du vocabulaire spécifique, de fixer des vocables et des références.

Le questionnement doit être évoqué pour qu'il n'y ait pas de malentendu ni dans le sens d'une expressivité exacerbée ni dans celui d'un blocage d'un élève soumis à deux contraintes qui peuvent avoir un effet paralysant : laisser une place au fortuit en exprimant picturalement un sentiment + se mettre en scène devant un camarade qui en gardera des traces.

Divers moments d'échanges oraux

Séance 1 – Après la courte phase de pratique individuelle + l'analyse des deux premières références, le vocabulaire sera rappelé + des notions nouvelles seront convoquées.

Mise en commun orale lors de la 2ème séance afin de questionner les élèves sur leurs pratiques, en cours de réalisation :

Pour la peinture : exploitation de l'espace du support ? Identification de la nature de l'explosion choisie ? Rôle de la couleur ? Expressivité des gestes, des signes et des traces produites ? Introduction de vocabulaire et de références

Pour les photographies : Rendent-elles compte du processus de création, des choix de l'élève peintre, de sa gestuelle ? Mise en évidence de l'importance des choix de cadrage, de points de vue.

Introduction de vocabulaire et de références

VERBALISATION BILAN : EVALUATION FORMATIVE EN FIN DE SEQUENCE

La présentation des productions : la manière dont les élèves mettront en relation leur pratique picturale avec la production plastique et analyseront les productions de leurs camarades permettra de nommer à nouveau ce qui était en jeu en retrouvant diverses références rencontrées pendant le cours dans cette séquence.

PRÉREQUIS DE LA SÉQUENCE

La séance 1 sera l'occasion de réactiver ces prérequis à moins que le professeur connaissant tous ses élèves soit sûr que les notions à mettre en œuvre sont présentes dans l'esprit de tous ses élèves

Questionnements relatifs à la notion de matérialité : outils, de gestes, rôle expressif de la couleur, notion d'espace littéral.

Différence entre un projet plastique dans lequel l'élève met en place de manière réflexive et méthodique les étapes de sa production dans un souci de maîtrise et de contrôle avec la situation reposant sur une production plus spontanée et expressive qui se réalise en un temps donné

Intégrer des prérequis à la séquence – notion de figuration / représentation / abstraction, maîtrise /hasard / accident

Séquence APL - Niveau 3ème

Titre de la séquence : Une peinture explosive Ou comment expérimenter une peinture gestuelle

PROBLÉMATIQUE :

Question d'enseignement

Comment l'œuvre rend-elle compte de son processus de création ou La restitution du processus de création de l'œuvre, modifie-t-elle la perception que l'on en a et modifie t-elle sa nature ?

Sujet : PEINTURE EXPLOSIVE

En exploitant la totalité de l'espace du support, vous traduirez, dans une peinture abstraite, une explosion ; explosion de joie, colère, larmes, rire ... Vous mettrez en œuvre les moyens plastiques les plus variés possibles en jouant sur la matérialité

Technique : Peinture

Support : Format Raisin minimum

Outils : Tous dans la mesure où ils permettent de laisser et de produire des traces et des signes. (Mise à disposition d'outils et matériaux de toutes sortes : pots, peignes, fourchettes, carton ondulés, brosses à dents, branches de bois, éponges etc)

Ce travail se fera en binôme : Un élève travaillera l'explosion picturale tandis que l'autre devra rendre compte, par une série de photos, du processus de création.

Consignes

Varié les outils et les traces

Adapter vos gestes à l'expression que vous voulez communiquer

Réaliser cette expérience picturale dans le temps imparti.

COMPÉTENCES des nouveaux programmes + Compétences expressives, techniques culturelles / EVALUATION

Mobiliser, choisir, adapter des langages et des moyens plastiques variés, en tirer parti en fonction de leurs effets dans une intention artistique et rester attentif à l'inattendu.

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés, assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création plastique et faire preuve d'autonomie, d'initiative, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques : interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

La pratique engagée par les élèves dans cette séquence sera de plusieurs ordres : Picturale et expressive – S'engager physiquement dans une production mettant en jeu le geste et les choix des outils

Technique et exploratoire – Choisir des outils et des gestes qui produisent des traces expressives d'une part mais également choisir des points de vue et des cadrages qui permettent de rendre compte du processus de création d'autre part.

ÉVALUATION FORMATIVE

Celle ci amènera à comprendre les relations entre gestes, outils et supports.

Apprendre à travailler en équipe, à observer et restituer les gestes et les traces de l'autre.

Comprendre ce qui est au cœur des pratiques picturales liées aux références étudiées.

Comprendre ce qui est au cœur des pratiques de la performance.

Acquérir des compétences permettant d'analyser les références artistiques et de décrire la démarche grâce à un vocabulaire approprié

ÉVALUATION SOMMATIVE

Exploitation de l'espace littéral du support.

Pertinence (et créativité) dans le choix des outils et de leur utilisation

Pertinence (et qualité) de la traduction plastique de l'explosion

Pertinence des choix de cadrages et de points de vue pour traduire le processus de création

Cohérence et qualité du travail de groupe

Œuvres et références APL

Voir ci-dessous

œuvres références

HDA – Thématique

Arts, ruptures, continuités –

Arts visuels

Jackson Pollock, Number

26 A,

« Black and White », 1948

Nouveau Socle Commun des connaissances, des compétences et de culture. Expérimenter, produire, créer

- Mobiliser, choisir, adapter des langages et des moyens plastiques variés, en tirer parti en fonction de leurs effets dans une intention artistique et rester attentif à l'inattendu
- Prendre appui sur une pratique sensible et réflexive pour s'appropriier les questions artistiques

Mettre en œuvre un projet plastique et artistique

- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs, dans la diversité des domaines des arts plastiques

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés, assumer sa part de responsabilité dans un

Vocabulaire

spécifique

Gestualité

Expressionnisme abstrait /
action painting/
dripping /
performance/
traces /gestes ...

processus coopératif de création plastique et faire preuve d'autonomie, d'initiative, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique

- Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres, confronter « intention » et « réalisation » dans la conduite d'un projet pour l'adapter ou le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de ses productions et prendre en compte le récepteur

S'exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes et s'ouvrir à l'altérité

- Repérer et donner sens aux éléments du langage plastique dans une production (couleurs, formes, matières, support...), décrire, interroger et interpréter au moyen d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe
- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles et s'intéresser à celles découvertes dans les œuvres d'art, pour soutenir et justifier des intentions artistiques, pour rendre compte des choix et du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation
- Formuler une expression juste de ses émotions et recevoir celle des autres, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées

E.P.I.

« Culture et création artistiques »

Projet à réfléchir avec l'EPS (danse) : expérimenter une chorégraphie qui laisse des traces (ex : Heather Hansen ou Maruyama)

Déroulement séquence

Séance 1

T1 - Lancement de la séquence par une pratique individuelle picturale exploratoire visant à réactiver pour les élèves un certain nombre de notions.

T2 – Analyse orale de deux références où l'on va retrouver les termes : geste, outils, direction ... on parlera aussi des aspects plastiques des œuvres : rôle expressif de la couleur, notion d'abstraction, notion de processus, de spontanéité dans l'acte de peindre,

Les élèves sont informés qu'ils travailleront en binôme à la séance suivante et le travail pourra s'engager dès leur arrivée.

Séance 2

Annonce du sujet - mise à disposition du matériel.

Pratique spontanée pour l'élève qui choisit de peindre et prises de vues photographiques pour celui qui garde une trace de la performance.

Séance 3

Verbalisation sur 2 ou 3 productions très différentes choisies par l'enseignant (peintures et séries de photos)

Pour la peinture : exploitation de l'espace du support ? Identification de la nature de l'explosion choisie ? Rôle de la couleur ? Expressivité des gestes, des signes et des traces produites ?

Introduction de vocabulaire et de références

Pour les photographies : Rendent-elles compte du processus de création, des choix de l'élève peintre, de sa gestuelle ? Mise en évidence de l'importance des choix de cadrage, de points de vue

Introduction de vocabulaire et de références

Travail des binômes : sur une planche contact de leur série de photographies (imprimée par l'enseignant) pour vérifier que leurs clichés répondent bien à la demande. Concertation pour faire évoluer leurs productions (picturale et photographique) lors d'une seconde séance de pratique où les rôles seront inversés.

Séance 4

Echange des rôles dans la pratique picturale et photographique.

Poursuite du travail de peinture sur la même production ou sur un nouveau support (à déterminer) et continuité des prises de vue photographiques qui gardent la trace du processus de création.

Séance 5

On retrouve les productions qui ont toutes été réalisées. Exposition éphémère dans un couloir ou lieu propice.

Séance 6

Références APL

Expressionnisme abstrait / action painting/ dripping / abstraction lyrique

Peintures gestuelles de : Pierre Soulages, Olivier Debré, Hans Hartung, Georges Mathieu, Zao Wou-Ki, Jackson Pollock

Photographies des performances de : Jackson Pollock (par Namuth), d'Yves Klein (anthropométries), de Heather Hansen ou de Shigara (groupe Gutai)

Lien à la danse : Loie Fuller et Isadora Duncan (danses serpentine où le costume induit le mouvement) → Réflexion sur un travail en EPI possible avec l'EPS (danse)

Références HDA – THÉMATIQUE

Le document ci-dessous est un document qui permet à chaque élève de faire le bilan de la séquence en en reprenant les divers paramètres. Vos pouvez l'utiliser ou non dans votre présentation.

ÉVALUATION FORMATIVE- BILAN ÉLÈVE

Les éléments de vocabulaire appris

Les artistes rencontrés

HDA – Œuvre et Thématique -

E.P.I – Disciplines associées

1 -	<u>FAIRE LE POINT DE CE QUI A ÉT APPRIS, COMPRIS ET EFFECTUÉ EN TERMES SIMPLES PAR RAPPORT À LA PRODUCTION</u>	<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u> <u>D</u> <u>E</u>
2 -		<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u> <u>D</u> <u>E</u>
3 -		<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u> <u>D</u> <u>E</u>
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES		<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u> <u>D</u> <u>E</u>

EVALUATION SOMMATIVE

	..... / 10	
	..... / 20	