

Arts plastiques

Classe de première, enseignement de
spécialité, voie générale

Sommaire

Préambule commun aux enseignements artistiques de spécialité du cycle terminal	3
Préambule spécifique à l'enseignement de spécialité d'arts plastiques en classe de première	4
▪ Enjeux et objectifs	5
▪ Compétences travaillées	6
▪ Un enseignement qui s'appuie sur des questionnements	7
I. Le champ des questionnements plasticiens	9
II. Le champ des questionnements artistiques interdisciplinaires	14
III. Champ des questionnements artistiques transversaux	15
▪ Situations pédagogiques	16
▪ Attendus de fin de cycle	19
▪ Évaluation des apprentissages	21
Annexe : propositions de « Pistes de travail » non exhaustives et correspondant au champ des questionnements plasticiens et au champ des questionnements artistiques interdisciplinaires	22

Préambule commun aux enseignements artistiques de spécialité du cycle terminal

Les enseignements de spécialité suivis à partir de la classe de première accueillent des élèves particulièrement intéressés par le domaine artistique choisi. Les programmes fixent les objectifs à atteindre chaque année du cycle, en insistant sur les compétences requises pour réussir dans l'enseignement supérieur.

La pratique artistique et le renforcement des connaissances culturelles sont les principaux objectifs de ces enseignements. S'y ajoute le développement de la capacité de l'élève à penser son rapport à l'art dans le contexte de la société contemporaine et à construire son parcours d'études supérieures en référence aux métiers des arts et de la culture. Les thématiques et questionnements des programmes permettent aux professeurs d'accompagner la progression des élèves, de tenir compte de leurs acquis, de leurs profils et de leurs aspirations, notamment liés aux autres spécialités choisies parallèlement.

Les enseignements artistiques développent des compétences transversales et transposables qui contribuent à la réussite des élèves dans de nombreuses voies d'études. La stimulation de l'imaginaire au service de la création, l'exigence méthodologique, la capacité d'abstraction, l'esprit collaboratif et l'analyse critique sont quelques-unes de ces compétences travaillées. Selon des modalités qui leur sont propres, les enseignements artistiques tirent parti des ressources de l'établissement et des partenaires culturels. Ces relations partenariales sont d'autant plus importantes qu'elles ouvrent les enseignements vers des contextes professionnels variés et permettent ainsi aux élèves de prendre connaissance des différents métiers et parcours de formation en lien avec les domaines artistiques qu'ils étudient. Ils peuvent s'appuyer sur les dispositifs complémentaires relevant de l'éducation artistique et culturelle.

Préambule spécifique à l'enseignement de spécialité d'arts plastiques en classe de première

L'enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe l'exercice d'une pratique plastique en relation étroite avec la construction d'une culture artistique.

Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes contemporaines avec celles léguées par l'histoire de l'art. Il couvre l'ensemble des domaines où s'inventent et se questionnent les formes. Dessin, peinture, sculpture, photographie, création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images, relèvent en effet du travail des arts plastiques. Ils constituent un point d'appui pour l'architecture et le design.

Prenant en compte cette pluralité de domaines et d'esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de pratiques, il fait découvrir la diversité des œuvres. Il permet d'appréhender le fait artistique dans sa globalité : œuvres, démarches et pratiques, contextes et conditions de création, présentation et réception.

L'enseignement de spécialité en classe de première est accessible à tous les élèves, ayant suivi ou non l'option en seconde. Il prolonge ainsi à la fois la scolarité obligatoire et enrichit les approches conduites en classe de seconde, dans une visée d'approfondissements et d'ouverture sur de nouveaux objectifs plus complexes liés à une spécialité. Dans des situations variées et selon des modalités diversifiées, il inscrit les élèves dans une dynamique d'expérimentation et d'exploration, de recherche et d'invention, d'encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l'art. Il offre ainsi de multiples possibilités de prises en compte de l'hétérogénéité des profils et des aspirations des élèves.

Le volume horaire de quatre heures en première, puis de six heures en terminale, apporte aux élèves les moyens de s'engager, en développant une autonomie, une maturité, une ambition et une maîtrise accrues, dans des pratiques personnelles informées de l'art d'aujourd'hui et nourries de la connaissance de la diversité des œuvres apparues dans l'histoire. L'enseignement de spécialité poursuit ainsi l'encouragement et le développement des capacités d'expression de chaque élève. Il travaille également à renforcer et préciser les acquisitions techniques, les méthodologies, les connaissances culturelles. Il permet aux élèves de porter un regard sensible

et avisé sur la diversité des formes d'expression plastique, de les comprendre et de situer leurs évolutions dans l'espace et dans le temps.

Les formes multiples de la pratique, les projets et les productions réalisés constituent des supports particulièrement propices au grand oral du baccalauréat. En outre, nombre de questionnements travaillés, de démarches et de langages plastiques mobilisés peuvent susciter des appariements fructueux avec divers enseignements et spécialités : autres enseignements artistiques, disciplines scientifiques et domaines touchant au numérique, disciplines littéraires, linguistiques ou des humanités, des sciences économiques et sociales.

Par des savoirs et modalités pédagogiques qui lui sont propres, l'enseignement de spécialité en arts plastiques enrichit le parcours du lycéen des dimensions de la créativité, de la sensibilité et de la culture artistiques requises dans de nombreuses formations après le baccalauréat. Les élèves acquièrent des compétences nécessaires à la poursuite d'études en arts associées à une culture générale solide, ouverte et sensible. Disposant de savoirs et de compétences plus approfondies, progressivement ouverts à l'interdisciplinarité, notamment entre les arts, ils peuvent envisager un projet d'études supérieures motivé, réaliste et réfléchi.

L'enseignement des arts plastiques est conduit par des professeurs spécialistes. S'il n'est pas obligatoire, le partenariat avec des institutions artistiques et culturelles ou des artistes peut être envisagé à l'initiative du professeur. En fonction de ses projets et des opportunités, seul ou dans des actions interdisciplinaires, il peut notamment tirer parti de ressources de proximité et de l'environnement artistique et culturel.

■ Enjeux et objectifs

Afin d'accueillir la diversité des cursus, certains élèves, ayant suivi l'option en classe de seconde, d'autres non, les grands objectifs de celle-ci sont conservés pour l'enseignement de spécialité de la classe de première :

- de développer et d'étayer la pratique plastique et artistique de l'élève ;
- d'enrichir la culture artistique et d'élargir des représentations culturelles des élèves ;
- de rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques ;
- de développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général ;
- d'accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures.

Au niveau de la classe de première, premier palier du parcours de la spécialité au cycle terminal, ils sont complétés ou renforcés des objectifs suivants :

- la compréhension de la nature et de la diversité des démarches artistiques, de leurs présentations et réceptions ;
- l’engagement d’une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l’expression artistique ;
- l’interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis.

■ **Compétences travaillées**

Les compétences travaillées dans l’enseignement de spécialité couvrent l’ensemble du cycle terminal. Elles reprennent celles introduites au lycée en seconde. Le professeur dispose de ce cadre commun pour l’ensemble du lycée. Il en hausse progressivement le niveau d’exigence et de complexité en se référant aux attendus de fin de cycle.

Les compétences travaillées et les questionnements du programme interagissent selon des modalités, des articulations et des intensités diverses, liées à la démarche pédagogique du professeur, aux pratiques des élèves ainsi qu’aux projets conduits.

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

■ *Expérimenter, produire, créer*

- Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l’ensemble des champs de la pratique.
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.
- Recourir à des outils numériques de captation et de production à des fins de création artistique.
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

■ *Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif*

- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique, en anticiper les difficultés éventuelles pour la faire aboutir.

- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.
- Confronter intention et réalisation pour adapter et réorienter un projet, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

Questionner le fait artistique

- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une pratique, d'une démarche, d'une œuvre.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et situer les œuvres dans l'espace et dans le temps.
- Établir une relation sensible et structurée par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions.
- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique

- Prendre en compte les conditions de la présentation et de la réception d'une production plastique dans la démarche de création ou dès la conception.
- Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.
- Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.

■ Un enseignement qui s'appuie sur des questionnements

Les questionnements, comme les compétences travaillées, s'organisent afin de constituer un repère commun, condition de la liberté pour les enseignants d'inventer et de construire leur enseignement.

Pratiques

Le programme mobilise quatre grands types de pratiques plastiques et artistiques :

- les pratiques bidimensionnelles (graphiques et picturales) ;
- les pratiques tridimensionnelles (sculpturales et architecturales) ;

- les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, cinéma et art vidéo) ;
- les pratiques artistiques du numérique.

Le professeur tire parti de leur diversité. Il en exploite les spécificités et les possibles hybridations. En fonction du programme et des apprentissages qu'il met en œuvre, il peut les mobiliser séparément, les associer, inviter les élèves à se déterminer par eux-mêmes.

Structuration

Dans l'enseignement de spécialité des classes de première et de terminale, les questionnements sont structurés en trois champs dont le traitement est à pondérer selon l'indication entre parenthèses :

- les questionnements plasticiens (au moins 75 % du temps annuel disponible) ;
- les questionnements artistiques interdisciplinaires ;
- les questionnements artistiques transversaux.

Plus particulièrement, et de manière commune avec l'option de la classe de seconde, les questionnements plasticiens se déclinent en trois domaines d'étude, comme suit :

- l'investigation et la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques ;
- la présentation des pratiques, des productions plastiques et la réception du fait artistique ;
- la formalisation des processus et des démarches de création.

Chaque champ de questionnements est développé au moyen de quelques grands concepts, notions, modalités qui animent la création en arts plastiques (par exemple, la représentation, la figuration, la matérialité, ...).

Les questionnements introduits en classe de première sont travaillés sur l'ensemble du cycle terminal. Ils peuvent être développés, repris, réitérés, enrichis sur les deux années du parcours de formation en spécialité. Ils sont précisés, approfondis ou diversifiés de manière spécifique par le programme de la classe de terminale.

Présentation

Chaque champ de questionnements du programme est décliné au moyen de plusieurs « **Questionnements** mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées ». Ils sont eux-mêmes prolongés ou orientés selon diverses directions à partir de « **Repères et points d'appui** ». Il s'agit d'indications pour en organiser et en varier les approches.

Dans ce cadre structurant, le professeur exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogiques :

- les « Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées » forment une trame commune qu'il faut problématiser et développer.

- Prenant en compte l'ensemble du cycle terminal, selon sa démarche pédagogique, le professeur opère des choix pour les travailler séparément ou en agencer plusieurs ;
- en fonction des situations d'enseignement et des projets conduits, les « Repères et points d'appui » peuvent être pris en compte isolément ou combinés au sein d'un même questionnement ou de l'association de plusieurs.

I. Le champ des questionnements plasticiens

Domaine 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

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **le dessin, diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin**

Repères et points d'appui :

- **appréhension et compréhension du réel** : observer, enregistrer, transposer, restituer, ... ;
- **intention et communication** : élaborer, prévisualiser, diffuser un projet ou une réalisation, ... ;
- **expression et création** : pratique artistique en soi, variété des approches, des moyens, jeux sur les codes, ...

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **l'artiste dessinant, traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique**

Repères et points d'appui :

- **outils du dessin conventionnels, inventés, détournés** : continuité, adaptations, réinventions, ... ;
- **extension du dessin** : diversité des supports, des échelles, virtualité, espace ou paysage comme matériaux du dessin, ...

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **rapport au réel, mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart**

Repères et points d'appui :

- **représentation et création** : reproduction, interprétation, idéalisation, approches contemporaines, apports de technologies, ... ;

- **moyens plastiques et registres de représentation** : volonté de fidélité ou affirmation de degrés de distance au référent, ...

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **représentation du corps et de l'espace, pluralité des approches et partis-pris artistiques**

Repères et points d'appui :

- **conceptions et partis-pris de la représentation du corps** : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques..., diversité des choix techniques, des regards, des interprétations, ...
- **questions éthiques liées à la représentation du corps** : questions des stéréotypes, des tabous, ...
- **conceptions de la représentation de l'espace** : déterminants culturels des grands systèmes perspectifs, permanences et renouvellements, ...
- **modalités de la suggestion de l'espace** : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perspectifs, apports du numérique, ...

La figuration et l'image, la non-figuration

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative.**

Repères et points d'appui :

- **espaces propres à l'image figurative** : le format, l'espace déterminé par des appareils de prise de vue, espaces contenus par l'image elle-même, ...
- **dialogues de l'image avec le support, l'écrit, l'oral** : diversité des supports, inscription dans un lieu, plus ou moins grande interaction avec des énoncés écrits ou oraux.
- **dispositifs de la narration figurée** : depuis la tradition de la fresque et du polyptyque jusqu'aux dispositifs multimédias, inscription dans un espace architectural, ...
- **dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux** : temps et mouvement réels ou suggérés, temps de la production, de la présentation, de la réception, l'éphémère, mouvement du spectateur, ...

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction**

Repères et points d'appui :

- **systèmes plastiques non figuratifs** : couleur, outil, trace, rythme, signe, ...
- **processus fondés sur les constituants de l'œuvre ou des langages plastiques** : autonomie de la forme plastique, conceptions de l'œuvre fondées sur différentes combinaisons géométriques, gestuelles, organiques, synthétiques, ...

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques.

Repères et points d'appui :

- **matières premières de l'œuvre** : états et usages de la matière dans une création plastique, ...
- **caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux** : potentialités plastiques de la rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité, ...
- **modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux** : matières et matériaux transformés, fabriqués, amalgamés dans une visée artistique, ...
- **matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'œuvre** : exploitation de la matière colorée, aspects sensoriels, rapports à la perception, à l'espace, ...
- **matériaux numériques** : dispositifs mécaniques et électroniques (micro processeurs, capteurs, et actionneurs), algorithmes et codes, ...

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration du réel, usages de matériaux divers.

Repères et points d'appui :

- **introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique** : matériaux, a priori, artistiques et non-artistiques, collages d'images et d'objets, stratégies du ready-made, ...
- **traitements et usages de la lumière dans une pratique plastique** : lumière naturelle ou artificielle comme matériau, laser ...
- **autonomie de la lumière** : lumière comme médium exclusif, ...

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre : perception et réception, interprétation, dématérialisation de l'œuvre.

Repères et points d'appui :

- **question de la cohérence plastique** : traitement des données matérielles de l'œuvre visant l'homogénéité ou le composite, ...
- **valeur artistique de la réalité concrète d'une création plastique** : présence physique de l'œuvre, sa possible immatérialité, ...
- **question de l'authenticité de l'œuvre** : valeurs artistiques, sociales, symboliques de la matérialité, de la dématérialisation, et leurs évolutions, ...

La présentation de l'œuvre

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes.

Repères et points d'appui :

- **prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre :** supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère, ...
- **fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre :** modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation, ...

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste ...).

Repères et points d'appui :

- **accentuation de la perception sensible de l'œuvre :** mobilisation des sens, du corps du spectateur, ...
- **rapport au contexte de présentation et de diffusion :** dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation.

La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics.

Repères et points d'appui :

- **atelier d'artiste et monstration de l'œuvre entre pairs ou à des spécialistes :** continuité et évolution de la notion d'atelier, individuel ou partagé, présentation de l'œuvre dans son espace de production, ...
- **monstration à un public large ou restreint dans des espaces spécialisés :** inscription de l'œuvre dans un espace pensé pour sa monstration, rapport à l'architecture, ...

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs : visées, modalités, langages.

Repères et points d'appui :

- **diffusion d'une création par l'exposition, l'édition, le numérique :** finalité d'une pratique, formalisation d'une démarche, choix spécifiques de supports, d'espaces, de modalités de partages, ...

- **élaboration, écriture et formalisation de l'exposition** : étapes, langages et outils de la conception d'une exposition, compétences et ressources associées, ...
- **mises en espace, mises en scène, scénographies** : partis-pris plastiques, place du public, guidance ou liberté du spectateur, ...

La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **monstration de l'œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l'œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.**

Repères et points d'appui :

- **élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'œuvre** : diversité des relations entre œuvre et spectateur de la contemplation à l'action, ...
- **démultiplication des formes de monstration et diffusion** : l'imprimé, l'objet, l'écran, les supports numériques, l'accès en ligne, leur combinaison dans les pratiques contemporaines, ...

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **l'exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l'œuvre et de l'art : écrits, traces et diffusions, formes, temporalités et espaces.**

Repères et points d'appui :

- **soutiens à l'affirmation de l'œuvre** : développer du sens par le dialogue des œuvres, rôle des énoncés et des récits pour sous-tendre une intention, ...
- **diversité des écrits sur l'œuvre et autour de l'œuvre** : signatures, titres, cartels, descriptifs, notices de montage, déclarations d'intention, invitations, tracts, communiqués de presse, catalogues, ...
- **questions de l'accroche et de la trace de l'exposition** : invitation, tract, affiche, mémoire ou images de l'exposition, ...

Domaine des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : **projet de l'œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.**

Repères et points d'appui :

- **structuration d'une intention et d'un projet en vue de réaliser l'œuvre** : fonctions et potentialités variées des étapes du processus de création, ...
- **langages et supports de communication de l'intention ou du projet** : dessins préparatoires, maquettes, simulations numériques, photomontages, ...

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre.

Repères et points d'appui :

- **processus créatif, intentionnalité, formalisation, non-directivité de l'artiste :** interaction entre l'idée de l'œuvre et sa production, diversité des processus ou des stratégies de l'artiste, prise en compte des possibilités de l'improvisation, de l'éphémère, de la trace, de l'enregistrement, ...

Créer à plusieurs plutôt que seul

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : contextes et dynamiques de collaboration et co-création : situations et modalités d'association, visées et compétences associées, auteurs et signature.

Repères et points d'appui :

- **traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif ou du collectif d'artistes :** continuité, rupture, nouvelles modalités des relations entre artiste concepteur et assistants, ...
- **déterminismes de la création à plusieurs :** nécessité ou désir de la création associant des compétences diverses, mutualisation des ressources, ...

II. Le champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet

Repères et points d'appui :

- **liens entre partis-pris et formes d'une architecture, d'un paysage, d'un objet de design :** approches sensibles, de la main jusqu'au corps entier, impliquant les questions de l'échelle, du volume, de l'espace selon la destination d'un projet ou d'une réalisation, ...
- **relations entre construction, fabrication et données matérielles :** potentialités et dialogues des matériaux selon un programme, des fonctions, un site, des usages, ...

Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception

Repères et points d'appui :

- **Relations aux lieux, projections, écrans** : espaces et modalités de diffusion des images animées dans la création contemporaine, incidences du numérique sur l'affranchissement du rapport aux espaces ou aux supports, ...
- **immersion et interaction** : dispositifs intégrant des projections et des écrans, implication ou interactivité avec un public, ...

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

Repères et points d'appui :

- **mise en espace** : œuvre présentée ou représentée face ou au milieu d'un public, usages des potentiels ou des contraintes d'une architecture, d'un espace extérieur, ...
- **mise en scène** : jeux sur les données sensibles, spatiales, sonores ..., implication ou non d'un public, ...

III. Le champ des questionnements artistiques transversaux

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : l'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique

Repères et points d'appui :

- engagement artistique spontané ou documenté dans les débats du monde ;
- recours aux documents, aux archives et aux traces ;
- l'art et le travail de mémoire, le témoignage d'événements du passé et du présent.

- Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : l'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation

Repères et points d'appui :

- assimilation, appropriation, réorientation de connaissances scientifiques et de technologies pour créer ;

- collaborations entre artistes et scientifiques, connaissances en partage, influences réciproques ;
- l'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur.

■ Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées : mondialisation de la création artistique : métissages ou relativité des cultures du monde

Repères et points d'appui :

- créer dans l'itinérance du voyage personnel, d'une carrière artistique, d'un exil ;
- relier les dimensions locales et mondiales des ressources, des pratiques, des cultures ;
- hybridation des cultures dans leur diversité artistique, historique et géographique.

■ Situations pédagogiques

Le professeur prend l'initiative de la diversité des situations d'apprentissage, de la séquence de cours à la situation d'atelier comme à la conduite de projet. Ces modalités sont ouvertes aux pratiques individuelles ou collectives. À l'initiative de ces deux formes du travail ou les accueillant, le professeur en mesure l'intérêt, en régule la fréquence, l'alternance ou la cohabitation. Quelles que soient les dispositions pédagogiques, il stimule l'initiative et l'audace, le potentiel d'invention et la créativité, l'autonomie et la responsabilité, la prise de recul et le regard critique.

En classe de première, l'enseignement de spécialité ne relève plus seulement des découvertes et des expérimentations. En matière de pratique artistique, en opérant des choix parmi les questionnements du programme, le professeur conçoit un parcours de formation. Il enrichit et étaye le travail des élèves par des apports techniques, méthodologiques et culturels réguliers. La qualité des réalisations, des projets et des démarches est l'objet d'une attention constante (cohérence entre les intentions et les pratiques, maîtrise des langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de présentation, ...).

Au niveau de la classe de première, les approches réflexives, théoriques et culturelles privilégient l'oral dans ses diverses dimensions (structuration, fluidité, précision du vocabulaire spécifique, argumentation...). Des débats collectifs sont régulièrement suscités. Ils amènent les élèves à fonder et à formuler leurs perceptions et leurs analyses, à expliciter leur compréhension des œuvres et des phénomènes artistiques, à exercer et développer leur sens critique. L'écrit est mobilisé dans une moindre mesure, en variant ses formes et ses finalités : analyse d'œuvres, lecture et production de textes développant une réflexion sur l'art, présentation de la production plastique et accompagnement de sa monstration, découverte d'écrits professionnels sur l'art (articles, notices, livrets ou catalogues, ...).

Culture artistique

Les questionnements du programme sont travaillés en faisant interagir la pratique et la culture artistiques. L'équilibre entre ces deux composantes est organisé à l'initiative du professeur, avec la souplesse nécessaire, afin de répondre aux exigences du programme et à la diversité des situations. Fondés principalement sur l'histoire de l'art, les apports en culture artistique offrent aux élèves des sources dans lesquelles puiser. Ils transmettent des connaissances, constituent des références et des repères communs. Ils nourrissent leur imaginaire, irriguent leurs pratiques, développent leur sensibilité.

Ce professeur introduit régulièrement des connaissances, les approfondit, les renforce, les diversifie, les met en perspective afin d'éclairer des évolutions de la création artistique dans le temps et dans l'espace. Il propose ainsi un parcours structuré où, dans une logique plus soutenue que pour l'option, les approches synchroniques et diachroniques sont conjuguées. Ce parcours s'appuie sur des exemples significatifs et variés, empruntés au dessin, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, à la photographie, mais aussi aux productions, notamment contemporaines, qui se sont affranchies de ces classifications.

Analyse d'œuvres

Une méthode d'analyse de l'œuvre d'art, plus largement de l'image et de la production plastique, est développée et structurée. Elle croise différentes approches : analyse comparative, questionnement collectif, recherches documentaires, travaux pratiques, exposés... Elle mobilise et fait travailler des compétences essentielles : décrire avec un vocabulaire spécifique et précis ; organiser une réflexion selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales (sujet, couleur, composition, spatialité, etc.) et des dimensions sémantiques ; interroger leur traitement pour en dégager le sens. Elle instruit une pensée sur l'œuvre et les images et enrichit la pratique plastique. Elle permet de situer diverses créations plastiques entre elles ou en relation avec d'autres arts et d'autres cultures. Elle concourt à l'appropriation de la nature polysémique de l'œuvre d'art.

Remarques sur les questionnements artistiques interdisciplinaires

Les questionnements artistiques interdisciplinaires mobilisent des notions et des langages plasticiens utiles pour appréhender la création dans d'autres arts. Il s'agit également de faire découvrir comment, de longue histoire, divers arts se nourrissent de leurs dialogues ou porosités, s'hybrident dans les pratiques contemporaines. Le professeur peut ainsi, ponctuellement et avec mesure, les articuler avec d'autres questionnements du programme ou les travailler spécifiquement. Le cas échéant, et sans perdre de vue la formation en arts plastiques, ils fournissent un levier pour l'individualisation du parcours de certains élèves, notamment en fonction de leurs projets d'orientation vers des études en design, en

architecture, en création numérique, ... Ils peuvent favoriser des approches ou des projets en dialogue avec d'autres enseignements.

Remarques sur les questionnements artistiques transversaux

Les questionnements artistiques transversaux engagent un travail de mise en perspective, de nuance, d'élargissement des enjeux de la création artistique, mais aussi des représentations dont les élèves peuvent être porteurs. Ils sont à envisager globalement sur la durée du cycle terminal. Dans le développement de son projet pédagogique, avec souplesse et mesure, le professeur les sollicite comme autant d'études de cas. Tirant parti de sa liberté pédagogique, il peut ponctuellement les travailler spécifiquement, les articuler avec des composantes de la culture artistique ou les mobiliser à dessein dans une démarche d'accompagnement ou d'étayage de projets ou de pratiques.

Rencontre avec l'œuvre

La compétence « Exposer », ancrée au cœur de la pratique et des questionnements plasticiens, comme l'étude de la présentation de l'œuvre et de sa réception par un public, sous-tend le développement et l'aménagement d'espaces et de lieux de rencontre avec l'œuvre. Ce travail s'opère selon deux perspectives qui, sans se confondre, s'articulent et mobilisent des compétences complémentaires :

- Présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme composante d'une formation plasticienne ;
- Chaque fois que possible, exposer des œuvres d'art et proposer la rencontre avec l'artiste comme dynamique d'un projet et modalité d'une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative.

On veillera donc, même dans des formes modestes, aux équipements (cadres, socles, présentoirs, vitrines, éclairages, ...) et à l'aménagement d'espaces (de murs ou cimaises, visibles d'un public dans le lycée, ainsi qu'à l'adaptation de lieux repérés dans l'établissement ou l'affectation d'une salle dédiée).

Ces démarches sont en outre l'occasion d'ancrer des projets interdisciplinaires. Elles contribuent à l'ouverture de l'établissement sur son environnement. Elles constituent des points d'appui pour de possibles partenariats avec les professionnels des arts et de la culture, notamment dans le cadre des politiques d'éducation artistique et culturelle. Elles invitent l'ensemble de la communauté éducative (élèves, enseignants, parents, partenaires) à faire l'expérience du partage du sensible.

■ Attendus de fin de cycle

Les attendus de l'enseignement de spécialité sont envisagés globalement sur l'ensemble du cycle terminal. Ils se travaillent progressivement de la première à la terminale. Selon les situations, il appartient au professeur de viser leur atteinte sur une amplitude d'une ou deux années, en modulant dans ce cadre les niveaux d'exigences.

Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

■ *Expérimenter, produire, créer*

L'élève est capable :

- de s'engager dans une démarche personnelle, de proposer des réponses plastiques, en deux et en trois dimensions, à des questionnements artistiques, de percevoir et de produire en les qualifiant différents types d'écart entre forme naturelle et forme artistique ;
- de choisir et maîtriser ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des langages plastiques et des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ;
- d'appréhender le rôle joué par les divers constituants plastiques, de repérer ce qui tient au médium, au geste et à l'outil, de prendre en compte les caractéristiques de l'image photographique, vidéo ou d'animation (cadrage, mise au point, lumière, photomontage, montage...) ;
- de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, de réajuster la conduite de son travail par la prise en compte de l'aléa, l'accident, la découverte, ... ;
- de prendre l'initiative de se documenter et vérifier des sources dans le cadre d'un projet personnel ou collectif, de faire une recherche d'images, de sélectionner et vérifier ses sources.

■ *Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif*

L'élève est capable :

- de s'engager dans une démarche personnelle, en appréhendant sa nature, ses contenus et sa portée, en justifiant des moyens choisis ;
- de rendre compte oralement des intentions de sa production, d'exercer son sens critique pour commenter et interpréter son propre, d'analyser sa contribution à un travail de groupe ;
- de porter un projet jusqu'à son terme, de prendre la mesure de l'évolution de sa démarche, du projet initial à la réalisation finale.

Compétence : questionner le fait artistique

■ *Connaître*

L'élève est capable :

- de se montrer curieux et connaître des formes artistiques et situations culturelles de différentes époques et zones géographiques, en les mettant en relation pour identifier leur nature et apprécier leur sens et leur portée dans l'histoire ;
- de caractériser les repères essentiels d'œuvres et de démarches qui jalonnent le champ des arts plastiques au XXe siècle.

■ *Expliciter*

L'élève est capable :

- de présenter la composition ou la structure matérielle d'une œuvre, d'identifier ses constituants plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif précis et approprié ;
- d'analyser une œuvre, en utilisant un vocabulaire précis et approprié, pour identifier composition, structure matérielle et constituants plastiques ;
- d'interpréter d'une manière sensible et réflexive à partir d'une analyse préalable ;
- d'exposer oralement ou dans un texte, construit et argumenté en utilisant un vocabulaire approprié, ses réflexions et analyses en réponse à une question ou un sujet donné.

■ *Situer*

L'élève est capable :

- de situer une œuvre dans son contexte historique et culturel au moyen des principaux systèmes plastiques ou conceptions artistiques dont elle témoigne, en prenant la mesure de l'impact des innovations techniques sur la création plastique ;
- d'identifier des références implicites de son propre travail, en situant ses propres productions et centres d'intérêt au regard des pratiques artistiques présentes et passées.

Compétence : exposer l'œuvre, la démarche, la pratique

L'élève est capable :

- de présenter sa démarche par différents moyens, oralement et à l'écrit, en choisissant des langages et techniques permettant de donner à voir avec efficacité un projet, une démarche, une réalisation ;
- d'engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs en motivant des choix et écoutant des observations ;
- d'envisager et mettre en œuvre une présentation de sa production plastique ;

- de créer, individuellement ou collectivement, les conditions d'un projet d'exposition pour un public.

À ces attendus s'ajoutent d'autres plus transversaux, mobilisés spécifiquement en arts plastiques et souvent partagés avec de nombreuses disciplines. Ils sont intégrés dans les observations du professeur, voire en croisant les analyses de plusieurs enseignements : maîtrise lexicale, maîtrise informatique et numérique, méthodologie, autonomie, intégration dans une équipe pour un travail de recherche ou une production collective, esprit d'initiative, attention à la réflexion d'autrui, comportement ouvert à la diversité des démarches et des productions, capacité à rendre compte avec clarté, oralement et par écrit, ...

■ Évaluation des apprentissages

L'évaluation des apprentissages est de la responsabilité du professeur d'arts plastiques. Partie intégrante de la conduite de l'enseignement, elle n'est ni un élément rajouté *a posteriori* ni uniquement situé en conclusion des séquences pédagogiques. Nécessaire au bilan des connaissances, compétences et aptitudes travaillées telles qu'elles s'exercent dans la discipline, l'évaluation contribue également à développer le recul critique.

L'évaluation dans l'enseignement de spécialité du cycle terminal du lycée est principalement pensée et tournée vers les élèves. Elle est au service de l'accompagnement des apprentissages. Sans négliger la mesure progressive et objectivée des acquis, elle permet d'identifier des ressources et des modalités utiles pour faire progresser et réussir. L'évaluation doit ainsi permettre à chaque élève de se situer, étape par étape, dans ses acquisitions. Le professeur forme les élèves à l'auto-évaluation et aux co-évaluations. Sous toutes ses formes, l'évaluation les aide à traiter, résoudre et comprendre des problèmes plastiques et artistiques de plus en plus complexes.

Conduite régulièrement, intégrée et dynamique, l'évaluation permet au professeur de recueillir des informations utiles à la régulation de son enseignement. Tout au long de l'année scolaire, selon des équilibres variables en fonction des pratiques et des projets, le professeur veille à construire des repères communs, connus et appropriés par les élèves (méthodes, manière de situer des compétences et acquis, ...). Il mobilise des éléments utiles pour proposer à la classe et à chaque élève une analyse fine de sa situation. Il se dote pour cela d'outils efficaces et souples dans leurs usages : accompagnement de projets individuels, de groupe ou de classe, bilans périodiques dont les résultats sont portés aux bulletins trimestriels, synthèse annuelle.

L'enseignement de spécialité faisant l'objet d'une épreuve terminale au baccalauréat et d'épreuves communes de contrôle continu, l'évaluation mesure, selon une logique progressive, les compétences et les acquis attendus au baccalauréat. Il s'agit, au moyen de bilans réguliers, de préparer les élèves aux modalités et aux exigences des épreuves d'arts plastiques au baccalauréat.

Annexe : propositions de « Pistes de travail » non exhaustives et correspondant au champ des questionnements plasticiens et au champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

Questionnements	Repères et points d'appuis	Pistes de travail
CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS		
DOMAINE DE L'INVESTIGATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES ET DES PRATIQUES PLASTIQUES		
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques		
Le dessin : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin. →	<i>Appréhension et compréhension du réel</i> <i>Intention et communication</i> <i>Expression et création</i>	- Dessiner pour observer et enregistrer (situations, enjeux perceptifs, temporalités, modalités de restitutions) ; - Comprendre le réel, sa structure et son organisation, pour le transcrire ; - Élaborer, prévisualiser, communiquer, représenter, diffuser un projet ou une création aboutie ; - Le dessin comme pratique artistique en soi (variété des supports, des techniques, des instruments, des formats, relation entre dessin et couleur...); - Filiation et rupture, emprunt ou citation, codes et de styles, invention de ses propres règles ; - Etc.
L'artiste dessinant : traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique. →	<i>Outils du dessin conventionnels, inventés, détournés</i> <i>Extension du dessin</i>	- Les outils du dessin, leur continuité, adaptation, réinvention à travers différentes époques jusque dans les pratiques contemporaines et celles du numérique ; - Les technologies permettant la virtualité du dessin ; - Diversité de nature et de formats des supports du dessin selon qu'il est appliqué au plan et au volume ; - L'espace tridimensionnel et le paysage comme matériaux possibles du dessin contemporain ; - Etc.

Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart.	Représentation et création Moyens plastiques et registres de représentation	- L'artiste face au réel (reproduction, transposition, interprétation, idéalisation, reconstruction, ressemblance, vraisemblance) ; - Approches contemporaines du trompe-l'œil, de l'anamorphose, de la copie, du moulage, du diorama... ; - Relations entre choix de médiums et le degré voulu de fidélité au référent ; - Évolution des techniques dites traditionnelles et apports des technologies contemporaines dans différents domaines travaillant la représentation (peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, art numérique...); - Etc.
Représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques.	Conceptions et partis-pris de la représentation du corps Questions éthiques liées à la représentation du corps	- Diversité des choix techniques et des partis-pris de la représentation du corps humain (corps observé, idéalisé, objectivité et vision subjective, réalisme, stylisation, expressionnisme...); - Déterminants culturels, philosophiques, esthétiques de la représentation du corps (corps magnifié ou mise en scène des êtres ordinaires, des puissants, des dieux...), confrontation des conceptions entre arts du monde entier ; - Incidences des technologies du numérique sur l'idée de corps représenté (augmenté, transformé, prolongé, substitué...); - Enjeux éthiques de la représentation du corps (stéréotypes, tabous...); - Etc.
	Conceptions de la représentation de l'espace Modalités de la suggestion de l'espace	- Permanences et renouvellements, notamment dans les pratiques numériques ; - Représentation de l'espace (espace suggéré de l'œuvre, illusion de profondeur et ses modalités perspectivistes ou non, apports du numérique...); - Déterminants culturels des grands systèmes perspectifs et d'autres modalités de la représentation de l'espace en art, confrontation des conceptions entre arts du monde entier ; - Pratiques et fonctions différentes de la représentation de l'espace en arts et dans des domaines d'activité non artistiques (conceptions mathématiques, techniques, cartographiques...), conditions de leur transfert à une démarche artistique ; - Etc.
La figuration et l'image, la non-figuration		
Figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de	Espaces propres à l'image figurative Dialogues de l'image avec le support, l'écrit, l'oral	- L'image figurative dans son propre espace (celui du format, celui déterminé par l'appareil de prise de vue...), les différences entre organisation et composition pour l'espace en deux dimensions ; - Espaces contenus par l'image elle-même, qui structurent ou agencent diverses figurations ou un espace narratif (succession des plans, creusement de la surface, systèmes perspectifs et représentations spatiales, points de vue multiples...); - Inscription de l'image figurative sur différents supports, traditionnels ou non, matériels ou non (page, toile, pellicule, numérique...), dans un lieu (mur, rue, intégration dans une installation...); - Complémentarité, articulation, interaction avec des énoncés écrits ou oraux ; - Etc.

l'image figurative.	Dispositifs de la narration figurée Dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux	- Dispositifs d'une narration figurée en deux ou en trois dimensions (depuis la tradition de la fresque et du polyptyque jusqu'aux dispositifs multimédias, de la peinture d'histoire aux formes relevant de la bande dessinée ou du numérique, de la sculpture commémorative aux installations ou performances...); - Prise en compte des données externes à l'image, notamment les dispositifs de présentation (cadre, cimaise, mur, projecteur, écran...); - Inscription d'une narration figurée dans un espace spécifique, notamment architectural (unité, démultiplication, fragmentation, dispersion, simultanéité...); - Prise en compte du temps (temps de lecture, dévoilement, temps juxtaposés, partis-pris tirés du rythme, séquence, vitesse, montage, découpage..., durée d'une projection...) et du mouvement (réels, suggérés, symbolisés, exprimés, figurés...), de la permanence ou de la dimension éphémère d'une figuration; - Prise en compte du mouvement propre de la figuration et de celui du spectateur (animation, déplacement d'une figuration dans l'espace de présentation, prise en compte des gestes et des circulations du spectateur...), ancrage dans le lieu, avec la réalité; - Etc.
Passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction.	Systèmes plastiques non figuratifs Processus fondés sur les constituants de l'œuvre ou des langages plastiques	- Langages plastiques et la non-figuration ou l'abstraction (rythme, trace, outil, signe, couleur, composition...); - Autonomie plastique de la forme non figurative, affirmation de ses propres constituants et leurs combinaisons (géométrique, gestuel, organique, synthétique...), incidences sur les dimensions plastiques, esthétiques, sémantiques, symboliques de l'œuvre; - Etc.

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

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

Matières premières de l'œuvre

Caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux

Modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux

Matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'œuvre

- États de la matière (solide, liquide, gazeuse...) dans les pratiques plastiques, les usages des « matières premières » et des matières transformées en tant que matériaux (bois, fer, toile...), incidences sur la perception de l'œuvre ;
- Caractéristiques physiques de la matière première ou des matériaux (rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité...), leur mise en œuvre technique et l'exploitation de leurs potentialités ;
- Exploitation de la matière colorée (pigments, liants, siccatif...), fabriquée par l'artiste ou l'industrie, incidences sur les pratiques artistiques et leurs évolutions ;
- Aspects sensoriels de la couleur (matière, quantité, fluidité, épaisseur, teintes, intensité, nuances...), mais aussi rapport au format, à l'espace, à l'environnement de l'œuvre... ;
- Etc.

Élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration du réel, usages de matériaux artistiques et non-artistiques.

Introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique

Traitements et usages de la lumière dans une pratique plastique

Autonomie de la lumière

- Introduction d'éléments issus du réel (collages d'images, d'objets...) dans l'œuvre constituée de matériaux artistiques traditionnels ;
- Matériaux artistiques et non-artistiques, incidences sur les pratiques plastiques et le statut de l'œuvre ;
- Usages et effets artistiques de la lumière naturelle ou artificielle (tradition du vitrail, projections de lumière et d'images fixes ou animées...);
- Incidences de la lumière électrique comme matériau d'une création, comme médium exclusif ;
- Etc.

Reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre : perception et réception, interprétation, dématérialisation de l'œuvre.	<i>Question de la cohérence plastique</i> <i>Valeur artistique de la réalité concrète d'une création plastique</i> <i>Question de l'authenticité de l'œuvre</i>	- Cohérence plastique en lien avec le degré de transformation des matériaux (homogénéisation d'éléments composites ou hétérogénéité affirmée), importance de la trace et du geste ; - Relations entre le niveau de transformation de la matière et des matériaux et la cohérence plastique de l'œuvre (entre homogénéisation d'éléments composites et hétérogénéité affirmée, minoration ou accentuation des données matérielles, de la trace, du geste...); - Expérience de l'œuvre par des perceptions visuelles ou tactiles suscitées par la matérialité, incidences sur la polysémie et l'interprétation ; - Partis-pris sensibles et réception par le spectateur, valeur artistique, sociale, symbolique de l'œuvre et nature des savoir-faire de l'artiste (de l'affirmation de la technicité jusqu'au basculement vers d'autres modalités, lien avec la reconnaissance de la qualité d'une création) ; - Jeux dans la création artistique, notamment contemporaine, sur l'authentique et le factice, le pauvre ou le précieux, le réemploi et le recyclage ; - Etc.

DOMAINE DE LA PRÉSENTATION DES PRATIQUES, DES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET DE LA RÉCEPTION DU FAIT ARTISTIQUE

La présentation de l'œuvre

Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes.	<i>Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre</i> <i>Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre</i>	- Incidences de la nature des supports, matériaux, formats sur la relation sensible à l'œuvre (unique, multiple ou virtuelle) ; - L'espace et le temps comme matériaux de l'œuvre (le pérenne et l'éphémère, l'unité et la multiplicité des supports) ; - Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre (cadre, socle, cimaise...) confrontés aux dispositifs de présentation contemporains (installation, projections, œuvres immersive, édition ou diffusion numérique ou de multiples, diffusion sur Internet...); - Etc.
Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire	<i>Accentuation de la perception sensible de l'œuvre</i> <i>Rapport au contexte</i>	- Stratégies développées pour mettre en question les modalités contemplatives par l'expérience de dispositifs de présentation variés, mobilisant notamment les sens ou le corps du spectateur ; - Place faite aux gestes, à la parole pour appréhender, interpréter, interagir avec l'œuvre ou participer à sa réalisation ; - Etc.

d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...).

de présentation et de diffusion

La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes

Contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics.

Atelier d'artiste et monstration de l'œuvre entre pairs ou à des spécialistes

Monstration à un public large ou restreint dans des espaces spécialisés

- *Tradition et diversification de la notion d'atelier, adaptation ou réinvention selon les pratiques, caractère sédentaire ou nomade, installé dans le temps long ou déduit du travail dans un lieu donné (situation de l'atelier individuel ou partagé, approches mobilisant des plateformes ou des collectifs d'artistes) ;*
- *L'atelier comme lieu de formation et transmission entre pairs (partages techniques ou logistiques, visées intellectuelles, culturelles et économiques, rituels sociaux...), place physique accordée au matériel d'enregistrement photographique et numérique ;*
- *Aménagements, dispositifs, processus de la visibilité de la réalisation de l'œuvre en train de se faire dans les espaces de l'atelier ou dans le lieu d'exposition (approches traditionnelles, évolutions contemporaines, nouvelles modalités liées au numérique...), complémentarité ou subsidiarité entre les temps de la pratique et ceux de l'exposition, entre lieux physiques et espaces numériques ;*
- *Inscription de l'œuvre dans des espaces dédiés (galerie, musée, centre d'art...), incidences de la nature des œuvres et de l'évolution des pratiques artistiques sur la conception ou l'aménagement de ces espaces, prise en compte du rapport à l'architecture, à la sensibilité d'un public, à la transmission d'une création ;*
- *Incidence de l'évolution des lieux et les supports de monstration sur les formes produites ;*
- *Etc.*

Fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs : visées, modalités, langages.	Diffusion d'une création par l'exposition, l'édition, le numérique Élaboration, écriture et formalisation de l'exposition Mises en espace, mises en scène, scénographies	- <i>L'exposition comme formalisation de la pratique de l'artiste ou d'un propos sur l'œuvre, comme reconnaissance artistique et sociale, les questions de l'édition d'art et du multiple (comme création et moyen de diffusion ou de valorisation de l'œuvre, de la démarche par les modalités du portfolio), usage de l'espace numérique (internet, réseaux sociaux...) et de l'édition (livre, revue) à des fins d'exposition, de présentation des œuvres ;</i> - <i>Nouvelles modalités, notamment numériques, de l'exposition ou de la diffusion de l'œuvre, leurs incidences sur son statut, sa visibilité, sa valeur esthétique et commerciale, la question de la vente et celle de la valorisation économique et culturelle (galeries, salons, foires...) d'une production artistique ;</i> - <i>Formes, supports, outils, étapes de la conception et de la modélisation du projet et du scénario de l'exposition ou de l'édition papier ou numérique, association de compétences et de métiers pour entourer l'artiste (critique, commissaire d'exposition, scénographe, muséographe, régisseur, concepteur son ou lumière, éditeur d'art, webmaster, designer graphique...);</i> - <i>Partis pris d'un accrochage, d'une mise en espace ou en page, traitement de l'espace qui en découle (surface, lumière, rythme, organisation, composition, parcours de visiteur ou lecteur, typographie, relation au public...), la question de l'œuvre vidéo ou cinématographique projetée en salle ou dans un espace spécifique (montage et spatialisation des images-mouvement), primauté à la singularité de l'œuvre ou agencement d'œuvres diverses pour produire un récit (selon des critères esthétiques, des périodes et des aires géographiques, des thématiques, des valeurs...), orientation du regard du public ;</i> - <i>Etc.</i>
La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée		
Monstration de l'œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l'œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.	Élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'œuvre Démultiplication des formes de monstration et diffusion	- <i>Diversité des mises en contact œuvre-spectateur, dans leurs dimensions sensibles, sensorielles, voire émotionnelles (de la contemplation à la rencontre fondée sur le « choc esthétique », de l'irruption de la proposition artistique dans l'espace du spectateur jusqu'aux dispositifs d'appropriation ou d'interprétation de l'œuvre par une action du public...);</i> - <i>Intervention artistique dans des lieux et contextes divers (l'œuvre dans l'espace public, l'œuvre éditée, projetée en salle...) comme vecteurs d'une autre relation au public, question de la disponibilité du public, de ses adhésions ou rejets en fonction de ses représentations, ses acquis, sa curiosité ;</i> - <i>Démultiplication des formes de monstration par l'édition (papier, objet, supports numériques...) et la diffusion (imprimé, écran, en ligne...), hybridation dans les pratiques contemporaines entre diverses formes ;</i> - <i>Etc.</i>

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

Soutiens à l'affirmation de l'œuvre

Diversité des écrits sur l'œuvre et autour de l'œuvre

Questions de l'accroche et de la trace de l'exposition

- Mises en relation entre diverses œuvres (associations formelles, récits, parcours, effets de rupture, approches critiques, remises en cause...) pour soutenir un propos, amplifier une intention, construire un lien particulier avec un public ;
- Exploitation, en tant que parti-pris artistique ou médiation, de divers registres (réels ou fictifs) de communication (signatures, titres et dates des œuvres et de l'exposition, cartels et notices, certificats, attestations, descriptifs, notices de montage, projets, légendes, déclarations d'intention, invitations, tracts, communiqués de presse, catalogue...);
- Question de la trace de l'exposition de l'œuvre, de la mémoire ou de l'image de l'exposition (prolongements de l'exposition par l'édition, captations, enregistrements, circulation des images de l'œuvre sur les réseaux ou dans la presse, communication de l'exposition par l'image...);
- Interaction assumée des œuvres ou des éléments du dispositif entre eux ;
- Etc.

DOMAINE DE LA PRÉSENTATION DES PRATIQUES, DES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET DE LA RÉCEPTION DU FAIT ARTISTIQUE

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre

Projet de l'œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.	Structuration d'une intention et d'un projet en vue de réaliser l'œuvre Langages et supports de communication de l'intention ou du projet	- Fonctions et potentialités des étapes du processus de création (structuration du projet, libération d'un imaginaire, temps de l'affinement, démultiplication des possibles, choix d'une démarche et moyens préparatoires de l'œuvre) ; - Spécificité des moyens plastiques mis au service de la communication d'une intention ou d'un projet artistique (dessins préparatoires, maquettes, simulations numériques, photomontages...) ; - Complémentarités entre données plastiques et textuelles (écrits, documents, notes d'intention...) ; - Etc.
Œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre.	Processus créatif, intentionnalité, formalisation, non-directivité de l'artiste	- Effets produits par l'œuvre en train d'advenir sur le projet initial et sur son auteur ; - Diversités des processus créatifs, des stratégies, protocoles et autres cadres, incidences sur la définition de ce qu'est une œuvre d'art ; - Intégration sensible, matérielle et conceptuelle du temps et du hasard... ; - Choix éventuel de l'inachèvement, des possibilités de l'improvisation, de l'éphémère, de la trace, de l'enregistrement ou de la perte d'un processus... comme données qualitatives de l'œuvre et domaines des maîtrises de l'artiste ; - Etc.

Créer à plusieurs plutôt que seul

Contextes et dynamiques de collaboration et co-création : situations et modalités d'association, visées et compétences associées, auteurs et signature.	Traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif ou du collectif d'artistes Déterminismes de la création à plusieurs	- Tradition du « grand atelier » d'artiste (démultiplication des intervenants au service de la création d'un artiste, de sa notoriété, de sa diffusion abondante...), notion contemporaine de l'artiste concepteur et d'assistants (qualifiés ou non, ponctuels ou permanents...), formats et agencements divers du duo, du groupe, du collectif artistique... ; - Association de compétences issues de domaines partagés ou divers au service d'une création personnelle ou collective (réalisation du projet d'un artiste ou commun et à l'initiative de plusieurs artistes), dans le but de maintenir ou d'optimiser une démarche (démultiplier une esthétique, garantir une productivité ou une qualité, tenir un délai...), pour mutualiser des ressources (matérielles, techniques, logistiques...) ou partager des idéaux ; - Etc.

Questionnements	Repères et points d'appuis	Pistes de travail
CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES		
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet		
Environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet	<i>Liens entre partis-pris et formes d'une architecture, d'un paysage, d'un objet de design</i> <i>Relations entre construction, fabrication et données matérielles</i>	- <i>Adaptation et dialogue des matériaux d'une architecture, d'un jardin, d'un objet d'artisanat d'art ou de design selon sa destination (fonctions, usages individuels ou collectifs...) et selon leurs potentialités (physiques, techniques, symboliques...);</i> - <i>Relations sensibles, de la main au corps tout entier, à une architecture, un jardin, un objet selon l'échelle, le volume, l'étendue, la morphologie des réalisations (du bâtiment à la ville, du site au paysage, de l'objet du quotidien à l'aménagement d'un espace...);</i> - <i>Mobilisation de ressources et compétences diverses (artistiques, techniques, productives...) dans une succession d'actions ou en interaction, au service du projet comme de la réalisation;</i> - <i>Etc.</i>
Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo		
Animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception	<i>Relations aux lieux, projections, écrans</i> <i>Immersion et interaction</i>	- <i>Espaces et modalités de diffusion des images animées dans la création contemporaine, dans des lieux dédiés (de l'écran de projection dans la salle d'exposition au dispositif de la « black box » des musées et centres d'art), dans son inscription ou irruption dans des espaces non spécialisés, publics ou privés;</i> - <i>Affranchissement ou non, par les technologies numériques, d'un rapport à un espace, à un support physique, à un temps spécifique de la diffusion des images animées (modalités de l'écran collectif au regard de celles des écrans individuels, diverses diffusions en art vidéo simultanées ou non, synchrones ou non, diversification des écrans...);</i> - <i>Mise en scène des projections et des écrans, implication du public (de l'idée d'interaction entre l'image et son spectateur à l'interactivité), les questions de l'intimité ou du partage de la réception des images animées (du face-à-face avec l'écran aux dispositifs de l'immersion dans l'image);</i> - <i>Etc.</i>

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

**Théâtralisation de
l'œuvre et du
processus de
création**

Mise en espace

Mise en scène

- *Jeux sur les données sensibles, spatiales, sensorielles, sonores d'une mise en scène (scénographie, scénologie...) de l'œuvre selon que sa présentation ou sa représentation soit dans un espace dédié ou non, public ou privé ;*
- *Œuvre face ou au milieu d'un public (possibilités des usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, modalités d'exploitation du cube scénique), implication ou non du spectateur (solicitation ponctuelle ou totale) ;*
- *Question des collaborations pluridisciplinaires au service d'une mise en scène, en amont ou dans son accompagnement (écriture du projet de scénarisation, de chorégraphie, d'happening, de performance, création de l'environnement sonore, de la lumière, du décor, des costumes...);*
- *Etc.*