

Présentation de la structuration et de la répartition des 3 grands champs de questionnements des programmes d'arts plastiques au lycée (enseignement optionnel et enseignement de spécialité)

Mots-clés

Programmes/Champs de questionnements/Questionnements plasticiens/Questionnements artistiques interdisciplinaires/Questionnements artistiques transversaux/Infographie/Schématisation.

Présentation

Si la lecture sérieuse de chaque texte des programmes est nécessaire, de même que la référence à leurs visées pour ancrer les apprentissages, elles ne sont pas suffisantes pour leur mise en œuvre. Le travail à conduire est à la fois plus profond et plus personnel. Il exige de prendre du recul, de se situer à la juste distance pour appréhender toutes les dimensions pédagogiques qui sont sous-tendues et fonder toute la cohésion du parcours de formation de l'élève dont l'élaboration est attendue.

De conception curriculaire et définis à l'échelle de chaque cycle, notamment pour l'enseignement de spécialité, les programmes d'arts plastiques induisent une approche non cloisonnée et en « surplomb ». Disposer rapidement d'une perception globale de leur architecture comme des dynamiques pédagogiques qu'ils engagent est utile.

À cette fin, ce document propose deux infographies pour accompagner — et pouvoir y revenir quand de besoin — un premier niveau d'appropriation des champs de questionnements des programmes d'arts plastiques du lycée de la 2DE à la T^{LE} : la première schématise la structuration des 3 grands champs qui les constituent, la seconde présente de façon plus détaillée leurs dispositions et répartitions sur l'ensemble des cycles.

Préambule

Des compétences travaillées et des champs de questionnements forment un cadre de référence commun à tous les programmes d'arts plastiques du lycée. Cette structuration contribue à garantir la cohérence verticale du parcours de formation en arts plastiques au lycée. En outre, elle s'inscrit dans la continuité de l'enseignement suivi dans la scolarité obligatoire, notamment avec le cycle 4.

Une architecture commune au service de la cohérence pédagogique et d'une continuité intercycles

Concernant l'enseignement optionnel, le programme de 1RE indique notamment que « Les compétences travaillées couvrent l'ensemble du cycle terminal. Elles reprennent celles introduites en seconde. », « Comme pour l'option de seconde, à partir des domaines d'étude structurant les champs de questionnements, des situations de pratiques et de projets sont à mettre en place. Cet ensemble garantit les éléments communs de la formation en arts plastiques et assure la continuité avec l'enseignement dispensé au collège. » Le programme de l'enseignement de spécialité de 1RE précise que « Les questionnements introduits en classe de première sont travaillés sur l'ensemble du cycle terminal. »

Une structuration qui mobilise la responsabilité du professeur et affirme sa liberté pédagogique

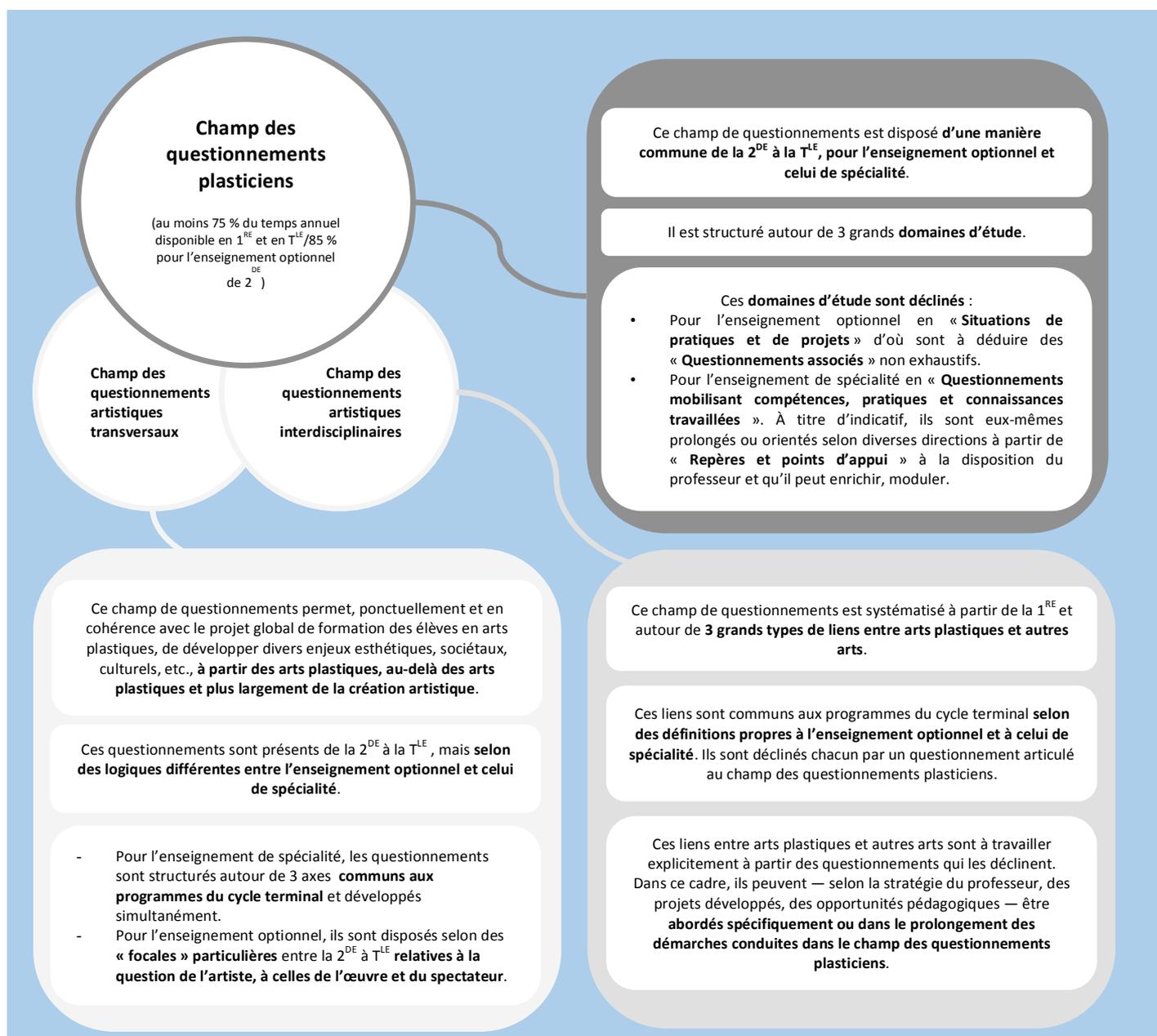
Les programmes du lycée affirment la liberté pédagogique du professeur : « Les questionnements, comme les compétences travaillées, s'organisent afin de constituer des repères communs, condition de la liberté pour les professeurs d'inventer et de

construire leur enseignement. » Toutefois, cette disposition engage la responsabilité et l'expertise professionnelles de l'enseignant pour développer les savoirs travaillés en respectant la logique d'approfondissement, ainsi — par exemple — que les possibles interactions ou complémentarités entre l'enseignement optionnel et celui de spécialité pour les élèves concernés. Les programmes soutiennent que « *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.* »

Le programme de l'enseignement optionnel de 1RE précise que « *Le professeur dispose de ce cadre commun pour tout le parcours de formation au lycée. Il en hausse progressivement le niveau d'exigence et de complexité en se référant aux attendus de fin de cycle.* » Celui de l'enseignement de spécialité dispose que les questionnements sont « *à travailler, développer, reprendre, réitérer, enrichir sur les deux années du parcours de formation en spécialité. Ils sont pour certains précisés, approfondis ou diversifiés de manière spécifique par le programme de la classe de terminale.* »

Disposer d'une vision globale des questionnements pour en penser la mise en œuvre

Présentation des 3 grands champs de questionnements (plasticiens, artistiques interdisciplinaires, artistiques transversaux)

Structuration et dispositions, de la 2DE à la T^{LE}, des 3 grands champs de questionnements pour l'enseignement optionnel et l'enseignement de spécialité

2DE : enseignement optionnel

Cycle terminal : 1RE enseignement optionnel

Cycle terminal : T^{LE} enseignement optionnel

Cycle terminal : 1RE et T^{LE} enseignement de spécialité

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS (au moins 75% du temps annuel disponible/85% pour l'enseignement optionnel de 2DE)

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer / Représenter le monde, inventer des mondes

La figuration et l'image

Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques

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

Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer / Dessiner sur de nouveaux supports et formats, à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques / Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions

La figuration et l'image

Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement

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

Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Dessiner pour créer, comprendre, communiquer / Détourner, réinventer, croiser les modalités et les visées du dessin / Faire dialoguer ou mêler diverses conceptions de la représentation

La figuration et l'image, la non-figuration

Mobiliser, citer, recréer, détourner des codes de l'image, de la narration figurée ou de la non-figuration

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

Affirmer le potentiel plastique et artistique de la matérialité ou de l'immatérialité

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Le dessin : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin / **L'artiste dessinant** : traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique / **Rapport au réel** : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart / **Représentation du corps et de l'espace** : pluralité des approches et partis-pris artistiques

La figuration et l'image, la non-figuration

Figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative / **Passages à la non-figuration** : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction

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

Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques / **Élargissement des données matérielles de l'œuvre** : intégration du réel, usages de matériaux artistiques et non-artistiques / **Reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre** : perception et réception, interprétation, dématérialisation de l'œuvre

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique

La présentation et la réception de l'œuvre

Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche

La présentation de l'œuvre

Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur

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

Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique

La présentation de l'œuvre

Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes / **Sollicitation du spectateur** : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...)

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

Contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics / **Fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs** : visées, modalités, langages

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

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création

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

Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation ou achevée

La création à plusieurs plutôt que seul

Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles ou collectives

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

Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique plastique

La création à plusieurs plutôt que seul

Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles ou collectives

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

Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique plastique

La création à plusieurs plutôt que seul

Développer des projets et démarches de création fondés sur la collaboration ou la co-création

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 / **Œuvre comme projet** : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre

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

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

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

Intégrer une œuvre ou un objet à un environnement

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

Animer des images, penser leur diffusion et leur réception

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

Théâtraliser l'œuvre et son processus de création

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

Environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet

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

Animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création

CHAMPS DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX

Se penser et se situer comme artiste

Mobilisation de langages plastiques et maîtrise de techniques/Réponse artistique à une commande publique ou privée, seul ou à plusieurs/Prolongement, renouvellement ou rupture avec un modèle, une tradition ou un courant de pensée en art

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts

Formes traditionnelles, objets manipulables, installations, idées... /Production unique ou multiple/Achèvement d'une création ou début d'un processus

Se construire comme spectateur sensible et critique

Expérience de la perception / Partage du sensible / Émancipation du spectateur

L'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique

L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation

Mondialisation de la création artistique : métissages ou relativité des cultures du monde