

VOIE PROFESSIONNELLE

CAP

2^{DE}

1RE

T^{LE}

Arts appliqués et cultures artistiques

LES ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES ET LE CHEF-D'ŒUVRE

La ressource fournit des éléments sur le positionnement de la discipline au regard du chef-d'œuvre. Les exemples de mises en œuvre présentés ont été imaginés à partir de projets existants, réaménagés pour répondre aux caractéristiques d'un chef-d'œuvre.

L'enseignement Arts appliqués et cultures artistiques peut intervenir à tout moment du projet. En début, lors d'une phase de conception de produits ou de ressources, en phase intermédiaire, dans le cadre de l'élaboration d'un dossier de suivi ou de la réalisation de la chartre graphique d'une micro entreprise, comme en fin de processus, par un travail sur la scénographie, le décor ou la communication liée à la restitution valorisante des réalisations ou une préparation à l'oral.

Les caractéristiques du chef-d'œuvre

Une longue durée

Le chef-d'œuvre court sur l'ensemble des deux années de formation du CAP et sur les deux dernières années de préparation au baccalauréat (trois heures-élève hebdomadaires pour le niveau 3, et deux heures-élève pour le niveau 4). Ce temps long est significatif de l'importance qu'occupe le dispositif dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle.

Un des défis à relever est le maintien d'un dynamisme sur la durée, tout en écartant le risque d'un allongement artificiel des temps d'intervention. Il est parfois plus pertinent d'intégrer dans la première année de la démarche deux ou trois projets préparatoires à la réalisation du chef-d'œuvre, qui serait, elle, concentrée sur la classe de terminale. Ces projets préparatoires permettent aussi une anticipation des différentes contraintes envisagées pour une meilleure réalisation des élèves.

Moyens et organisations des interventions disciplinaires

Suivant la nature du métier préparé et sa proximité avec le design ou les métiers d'art, les moyens horaires attribués à la discipline, quand celle-ci est associée au chef-d'œuvre, peuvent être très variables.

Une heure hebdomadaire de chef-d'œuvre pour un enseignant, avec une prise en charge alternée, une semaine sur l'autre, des deux groupes d'une même classe, correspond à l'équivalent d'une demi-heure hebdomadaire pour les élèves.

Dans une situation de répartition régulière et hebdomadaire du chef-d'œuvre sur l'ensemble du cycle des deux ans, l'installation d'une certaine souplesse par l'enseignant d'Arts appliqués et cultures artistiques dans l'utilisation de ses heures peut éviter le risque d'émiettement consécutif à une telle organisation. Ainsi, à des moments opportuns du déroulé du chef-d'œuvre, il lui est possible de consacrer la totalité de son temps d'enseignement avec une classe, arts appliqués et culture artistiques et chef-d'œuvre confondus, à ce dernier afin de donner tout leur sens aux interventions de la discipline et de les dynamiser. Le reste de l'année est alors consacré à l'enseignement disciplinaire, l'essentiel étant, qu'en fin d'année scolaire, l'élève ait bénéficié de la totalité de ses heures d'arts appliqués et de cultures artistiques et de chef-d'œuvre.

Un projet interdisciplinaire

Le chef-d'œuvre est conduit dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire de type individuel ou collaboratif et se concrétise par une réalisation matérielle ou immatérielle résultant d'une démarche. Il implique les enseignements de spécialité de l'élève associés à un (ou plusieurs) enseignement général. Si plusieurs disciplines peuvent prétendre participer au projet, des choix sont faits suivant sa nature et la politique de l'établissement.

Par essence, le chef-d'œuvre concerne les arts appliqués et cultures artistiques qui se situent à l'articulation des enseignements généraux et professionnels et qui prennent toute leur dimension au travers d'un travail interdisciplinaire et de partenariats culturels ou professionnels. Les nombreux projets pédagogiques impliquant la discipline et différents enseignements déjà menés dans les établissements sont une source d'inspiration à exploiter, certains pouvant être directement adaptables en chefs-d'œuvre moyennant des ajustements portant notamment sur la durée du dispositif ou l'ancrage dans le champ professionnel de l'élève.

Articuler les temps individuels et collectifs

Le vade-mecum sur le chef-d'œuvre aborde à plusieurs reprises la notion de temps individuels ou collectifs de travail. Il envisage également des chefs-d'œuvre se concrétisant dans une réalisation collective ou au travers de plusieurs réalisations individuelles, engageant les enseignants à réfléchir à la finalité des modalités choisies selon le projet, les classes et les filières concernées. Quelle(s) que soi(en)t la ou les modalité(s) retenue(s), la part individuelle de chaque élève doit pouvoir être évaluée.

L'articulation de temps collectifs et individuels permet aux élèves de partager des situations complexes, de dégager des observations ou questionnements communs ou personnels et d'expérimenter et élaborer des réponses issues d'une réflexion collaborative, afin de développer des compétences autres que celles inscrites habituellement dans les référentiels et les programmes. Elles se regroupent autour de compétences transversales et sont portées par l'ensemble des disciplines.

Quatre grandes familles sont ainsi susceptibles d'être mobilisées dans la réalisation du chef-d'œuvre, au travers de temps collaboratifs et individuels visant à l'adaptabilité des élèves, futurs professionnels :

- les compétences méthodologiques, leur permettant d'acquérir outils et méthodes ;
- les compétences réflexives, visant à construire le jugement et l'analyse ;
- les compétences psycho-sociales, développant chez eux collaboration et socialisation ;
- les compétences créatives, les engageant à développer et exprimer leur créativité.

Retrouvez éducol sur

Il est conseillé aux équipes pédagogiques engagées dans un projet de chef-d'œuvre de construire la progression du projet sur deux ans, en réfléchissant aux types de compétences transversales mises en œuvre dans les activités programmées. C'est par ce travail préalable que les enseignants peuvent privilégier des modalités individuelles ou collectives, au regard de l'efficacité visée dans les apprentissages.

Une réalisation en relation avec le métier préparé

Bien qu'impliquant des enseignements généraux, l'affichage du chef-d'œuvre dans les enseignements professionnels indique clairement qu'il vise prioritairement le développement de compétences issues du référentiel du diplôme préparé par l'élève. S'y ajoutent d'autres compétences, liées aux domaines généraux et professionnels, voire transversales. Cette finalité professionnelle conduit à envisager l'intervention des enseignements généraux, non pas en continu sur l'ensemble du cycle de réalisation, mais à certains moments de la démarche.

Le pôle *Design et culture appliqués au métier* conduit l'élève à appréhender les niveaux d'interaction du design avec son champ professionnel. Aussi entretient-il une relation directe avec le référentiel professionnel du diplôme préparé. Par ailleurs, la discipline accorde une large part à la pratique dans le cadre d'une démarche de conception-crédation organisée par une méthodologie de projet faisant écho à celle structurant le chef-d'œuvre. Enfin, par leur nature, les Arts appliqués et cultures artistiques traitent de l'objet, de l'espace, du graphisme, du design culinaire, de la scénographie, de l'événementiel, etc. Ils sont à ce titre en cohérence avec l'essentiel des formats de chef-d'œuvre envisageables : produit fini, journal, site internet, film, événement culturel ou sportif, manifestation, exposition, spectacle, concours, entreprise virtuelle, etc.

Le champ d'intervention de la discipline dans le chef-d'œuvre est très large : d'une simple contextualisation culturelle préalable, comme une sortie pédagogique s'intégrant dans une phase d'investigation, à l'élaboration complète d'une proposition impliquant l'ensemble des phases d'une méthodologie de conception.

Partenariat

L'ambition qui caractérise un chef-d'œuvre conduit à des interventions qui ne peuvent se limiter aux seuls membres de l'équipe pédagogique. Il doit être un facteur d'élargissement au-delà du cadre de la classe, élargissement qui le nourrit et le rend visible.

En responsabilité d'une discipline à caractère culturel, le professeur d'Arts appliqués et cultures artistiques s'informe sur les ressources culturelles locales (espaces d'exposition, cinéma, théâtre...) susceptibles d'être porteuses soit d'une ouverture ponctuelle, dans le cadre d'une sortie pédagogique par exemple, soit d'un partenariat à plus long terme. Il peut également rechercher des intervenants en relation avec ses champs d'étude : designer, artisan, artiste structure culturelle, organisme de conseils et d'accompagnement tel un CAUE, etc.

Une restitution valorisante

La restitution du chef-d'œuvre doit être un moment de valorisation des travaux des élèves. Elle peut prendre différentes formes : présentation des réalisations lors des journées « portes ouvertes » de l'établissement, expositions dans les espaces de vie scolaire (CDI, le hall d'entrée, le foyer ou maison des lycéens, etc.) ou chez les partenaires associés (entreprises, commerces, structures municipales, collectivités locales...), articles, reportages audio, photos, films, etc.

Elle représente une opportunité d'intervention pour les Arts appliqués et cultures artistiques que ce soit pour la scénographie, le merchandising, la communication, la signalétique ou la réalisation d'un média.

Élaboration d'un dossier de suivi de la démarche de réalisation.

En cohérence avec la restitution choisie, la valorisation du projet peut également passer par l'élaboration d'un dossier décrivant la démarche de recherche et présentant des documents préparatoires à la réalisation. Sous un format papier et/ou numérique, il rend alors compte des étapes de réalisation et prépare une présentation orale du chef-d'œuvre. Il peut associer, textes, croquis, photos, documents historiques et techniques, etc.

Smartphone ou tablette, les outils permettent, à l'occasion de sorties ou d'ateliers en dehors de l'établissement scolaire, de collecter rapidement des traces utiles à la constitution du dossier.