

Fiche-action individuelle

TraAM Arts plastiques 2012-2013
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

TraAM 2012-2013

Arts plastiques

Académie de limoges

INTITULÉ COMPLET

Outils numériques, pratiques artistiques et compétences : comment articuler la pratique et la culture artistique ?

Quels enjeux et quelles compétences développent, au collège et au lycée, la conception et la réalisation d'un carnet numérique de travail et de réflexion, en Arts plastiques ? Ce carnet de travail peut-il être utile et pertinent pour articuler pratique plastique, culture artistique et enseignement de l'Histoire des arts, notamment au moyen des outils numériques ?

Le carnet numérique de travail et de réflexion est le journal de bord personnel de l'élève.

- Quelle forme peut-il prendre ?
- Quels contenus peut-il inclure ?
- Quels usages et mise en œuvre en classe ?
- Quels outils numériques la réalisation d'un carnet de travail et de réflexion permet-elle d'exploiter ?
- Quelles compétences sont visées au programme du lycée ?

Carnet de travail, numérique et papier, la comparaison, Fiche action n°1

Le carnet de recherche en Arts Plastiques est un outil que l'on peut utiliser pour différents objectifs. Le programme de Terminale et les attentes au Baccalauréat invitent l'élève à présenter un carnet de travail. Il est donc utile de commencer à former les élèves de première à ce type de pratique. Les programmes du Baccalauréats général et technologique

Épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d'arts plastiques, de cinéma audiovisuel, de danse, d'histoire des arts, de musique et de théâtre à compter de la session 2013 définissent ce que doit contenir le carnet de travail du candidat :

- ***Le carnet de travail du candidat*** est un objet personnel qui témoigne de ses recherches, abouties ou non.

Il vient en complément ou en appui de ses travaux et en favorise l'évaluation. Il doit seulement permettre au jury d'établir un dialogue plus fécond avec le candidat, permettre une meilleure compréhension de ses démarches et d'apprécier ses capacités de travail et de recherche. Sa forme matérielle est libre dans les limites d'un format qui ne peut excéder 45 x 60 cm et 5 cm d'épaisseur. Il peut prendre une forme numérique. Dans ce cas, afin de pouvoir être présentés aux membres du jury pendant l'épreuve, les vidéos ou les diaporamas doivent être des formes courtes.

Au total, le visionnement de tels travaux ne peut excéder deux minutes. Le candidat est responsable du bon fonctionnement du matériel informatique requis. Des restitutions papier sont à prévoir par le candidat et seront présentées en cas d'une éventuelle panne du dispositif numérique.

Le dossier est introduit par la fiche pédagogique dont un modèle est placé en annexe 1 de la présente note de service.

Chaque élément du dossier est authentifié par le professeur et visé par le chef de l'établissement d'origine du candidat. Les productions numériques sont certifiées par une extraction de quelques éléments caractéristiques de type photogramme sur support papier.

Les élèves de 1ère sont invités à travailler avec des logiciels libres (le public ayant des moyens modestes, la classe d'Arts plastiques également) : Gimp, PhotoFiltre, Open Office. L'ordinateur de la salle possède également Paint. Deux élèves ont le droit d'utiliser un logiciel qu'ils ont sur leurs propres ordinateurs portables : Microsoft Power Point.

En ce qui concerne le carnet de recherches, il est proposé aux élèves deux solutions : soit un carnet papier traditionnel, soit un carnet numérique.

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

Carnet papier	Carnet numérique
<p>Il doit contenir toute trace de l'évolution du travail, de l'incitation à la réalisation finale : croquis, esquisses, ébauches, recherches documentaires (impressions, croquis, textes), réflexion, projet final.</p> <p>Il doit également faire apparaître plusieurs techniques, plusieurs médiums : dessin, peinture, éventuellement photographie et image numérique.</p> <p>Il doit faire part de la démarche personnelle de l'élève.</p> <p>Il doit également contenir des références artistiques en lien avec la pratique personnelle de l'élève et éventuellement les documents (textes, images) utilisés pour la réalisation des travaux (source d'inspiration ou document ou image insérée ou modifiée dans le travail).</p> <p>Il doit être clair et compréhensible pour un lecteur éventuel.</p>	<p>Il doit contenir toute trace de l'évolution du travail, de l'incitation à la réalisation finale : croquis, esquisses, ébauches, recherches documentaires (impressions, croquis, textes), réflexion, projet final.</p> <p>Il doit également faire apparaître plusieurs techniques, plusieurs médiums : dessin, photographie et image numérique, film et images animées éventuellement.</p> <p>Il doit faire part de la démarche personnelle de l'élève.</p> <p>Il doit également contenir des références artistiques en lien avec la pratique personnelle de l'élève et éventuellement les documents (textes, images photographique ou numériques) utilisés pour la réalisation des travaux (source d'inspiration ou document ou image insérée ou modifiée dans le travail).</p> <p>Il doit être clair et compréhensible pour un lecteur éventuel.</p> <p>Sa présentation devra faire l'objet d'un choix numérique.</p>

Problématiques :

Quels sont donc les enjeux de tels carnets ? Quelles compétences développent-ils en classe de première pour les enseignements de détermination ou optionnel ? Est-ce que ces carnets sont pertinents pour articuler pratique artistique et culture artistique ? Quels sont les apports des outils numériques dans la pratique du carnet de travail en Arts Plastiques et pour la culture artistique de l'élève.

Le travail proposé tentera de répondre à un certain nombre de questionnements :

- Quelles formes peuvent prendre carnet papier et numérique ?
- Quels outils plastiques et numériques peuvent-être utilisés ?
- Quels contenus peut-on y trouver ?
- A quels objectifs pédagogiques répondent-ils ?
- Quelles compétences des programmes de première sont alors mobilisées ?

Chaque carnet s'inscrit dans le cadre des attentes du programme ARTS PLASTIQUES AU CYCLE TERMINAL, ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE ET DE SPÉCIALITÉ EN SÉRIE L :

En arts plastiques, une culture artistique opérante, structurée et transférable se construit dans le cadre de la pratique artistique. En appui sur l'histoire de l'art, elle permet à l'élève d'**établir des connexions entre les différentes sources des savoirs et de nourrir l'imaginaire**. Elle constitue pour lui un **corpus de**

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

références pratiques, historiques et théoriques en regard duquel il viendra situer sa propre pratique plastique. Il pourra ainsi instaurer un dialogue informé avec les œuvres d'un passé lointain ou plus récent et celles de son temps. Cette conception dynamique de la culture ouvre l'accès à un degré de complexité plus grand dans les interrelations entre invention, **expression et réflexion** caractéristiques de toute démarche artistique de type plastique.

ARTS PLASTIQUES AU CYCLE TERMINAL, ENSEIGNEMENT FACULTATIF TOUTES SÉRIES :

Dans l'enseignement des arts plastiques, la culture et la pratique dialoguent étroitement et constamment. Il s'agit d'**offrir des sources dans lesquelles puiser et de proposer des champs de connaissances qui vont nourrir l'imaginaire de l'élève.** Il s'agit aussi pour lui d'**apprendre à découvrir des œuvres du passé, à ressentir des affinités, à emprunter et à revisiter des données formelles, techniques, symboliques et sémantiques.**

Quelle forme ces carnets ont-ils pris durant la réalisation tout au long de l'année?

Les élèves ont parfois eu du mal à se conformer au carnet, à trouver leurs propres outils plastiques. Il a donc fallu un temps d'adaptation au début de l'année, un temps pour leur permettre de choisir leur support, la forme de ce carnet.

Carnet papier	Le carnet numérique
<p>-La plupart d'entre eux (12/16) a choisi un carnet papier. Ces carnets, pour 11 d'entre eux, viennent du commerce et sont remplis de manière chronologique : un travail est envisagé avec un ou plusieurs croquis selon les modifications de propositions de réponses. Un carnet est constitué de feuilles volantes assemblées.</p> <p>-Il contient parfois des références artistiques (selon la demande explicite de l'enseignante) sous forme d'impressions de reproductions d'œuvres ou d'annotations, certains élèves se refusant d'appliquer la consigne de donner une image à voir. Ces références sont censées être des sources d'inspiration ou des liens faits entre sa pratique personnelle et l'Histoire de l'Art à posteriori. Certains font également des croquis des œuvres choisies. Les œuvres pour 70% des élèves viennent du cours ou des références données par l'enseignante, et ce malgré les recommandations et les conseils. Il a même été montré en classe les manières d'aborder la recherche de références artistiques par le biais d'internet (par mot clé, sur les sites des musées et en vérifiant les cartels). Une invitation à aller consulter les ouvrages du Centre de Documentation et d'Information a également été lancée qui n'a que peu abouti. Il est demandé également par l'enseignante de justifier le choix de la référence (lien plastique, lien iconique, lien sémantique, lien poétique).</p>	<p>Le carnet numérique de travail peut avoir plusieurs formes :</p> <p>-Il peut être présenté sous la forme d'un dossier numérique au nom de l'élève (2 élèves ici). Ce dossier contient alors de multiples dossiers, un par travail, chacun contenant de multiples fichiers (images trouvées sur internet, parfois polices de caractère, images numériques prises par l'élève, et bien sûr travaux finals utilisant les outils plastiques récoltés auparavant et les références artistiques). Ils sont présentés sous forme d'arborescence. Ce type de dossier n'est cependant pas propice aux annotations, même si elles ont été recommandées.</p> <p>-Il peut être présenté sous la forme d'un diaporama (2 élèves ici). Ce dernier est lui aussi au nom de l'élève. Il contient les étapes de création avec des croquis scannés et annotés afin de comprendre la démarche de l'élève ou scannés afin de les insérer dans une composition numérique. Il contient également les images utilisées (photographies numériques prises par l'élève ou images numériques récupérées sur internet) pour réaliser ces mêmes compositions. Les références artistiques sont alors insérées dans le diaporama selon comment elles ont été utilisées (en amont ou en aval du travail) avec une justification du choix ou une explication de l'utilisation.</p>

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

Quels outils plastiques et numériques sont utilisés ?

En ce qui concerne les carnets papier :	En ce qui concerne les carnets numériques et les productions numériques abouties :
<p>Les élèves sont invités à utiliser tout type d'outil graphique afin de garder des traces des différentes idées (croquis, esquisses, épures, essais de couleurs, de matières...) pour chacune des séquences.</p> <p>Ils peuvent également coller des reproductions d'œuvres, des documents source d'inspiration qui seront bien sûr justifiés ou explicités.</p>	<p>En début d'année, une liste de logiciels libres est donnée aux élèves afin que chacun puisse travailler à la maison si nécessaire ou en classe (à des moments restreints étant donné qu'il n'y a qu'un ordinateur) : Gimp, Photofiltre, Irfanview, Open Office. Afin de favoriser l'autonomie, l'enseignante invite les élèves à chercher des tutoriels sur internet afin de résoudre certains problèmes techniques. Si les tutoriels ne suffisent pas, l'enseignante explique en direct à l'élève ce qu'il doit faire. Les outils numériques sont proposés pour les recherches mais aussi pour les réalisations plastiques.</p> <p>En ce qui concerne la présentation des références artistiques, une expérimentation est proposée en classe entière (1ère L et 1ère STMG) avec Paint pour leur analyse. Voir chapitre effectuée de l'élève. Les élèves sont également invités à faire du lien avec leur pratique personnelle et à justifier leurs choix.</p>

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

ÉLÈVE

EFFECTUATION

Descriptif de l'expérimentation pour l'utilisation des références artistiques dans le carnet de travail de l'élève :

Les élèves ont été invités lors d'un travail plastique sur la représentation de l'espace à une réflexion sur la présentation des références artistiques dans le carnet. Certains élèves s'interrogeaient sur la manière d'amener les références artistiques dans le carnet de recherche personnel de l'élève. L'enseignante suggère que la référence soit analysée en fonction de l'élément iconique ou plastique qui est en lien avec le travail de l'élève ou avec le travail demandé. Pendant l'oral, les élèves sont invités à réfléchir sur des œuvres du passé qui pourraient correspondre à l'incitation proposée. A ce moment-là, le travail plastique interrogeait la représentation de l'espace avec l'incitation « Une rue en 2012 ». Le travail devait être présenté sous forme graphique ou infographique. Les élèves ne voient pas tout de suite. Après quelques indices, la Renaissance est trouvée. Mais ils ne se rappellent pas d'œuvre exacte. *L'Ecole d'Athènes* de Raphaël est alors affichée sur l'écran de la salle d'Arts plastiques avec le vidéoprojecteur par l'enseignante. Elle rappelle la référence déjà vue l'année précédente et demande ce qui est visible dans l'œuvre et quels éléments pourraient être rapprochés de l'incitation. La perspective et les activités humaines en extérieur dans un espace urbain sont nommées par les élèves. L'enseignante demande comment ils pourraient utiliser cette œuvre dans leur carnet avec des outils numériques. Un élève suggère de retracer les lignes de la perspective et de retrouver le point de fuite. L'enseignante demande avec quel outil ils pourraient faire cela. Un élève répond avec Paint et l'enseignante l'invite à venir réaliser cela en direct devant ses camarades avec l'ordinateur et le vidéo-projecteur. Voici le résultat obtenu :

L'enseignante rappelle qu'avec Photofiltre il est possible de faire la même chose avec l'outil ligne.

Ensuite la réflexion se porte sur les activités des personnages représentés. Les élèves distinguent différentes activités et différents groupes ou mouvements. Une élève suggère d'entourer les groupes et

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

éventuellement d'indiquer leurs directions avec une flèche. L'enseignante l'invite à venir le faire sur l'ordinateur relié au vidéoprojecteur. Voici le résultat :

Cette élève distingue alors naturellement les groupes en changeant de couleur pour chaque groupe. En effet, lors d'une verbalisation précédente, il avait été dit concernant le travail qu'il fallait que les éléments propres à 2012 soient amenés par l'architecture, mais aussi par les personnes dans la rue et leurs occupations.

Les objectifs de cette expérimentation étaient de permettre aux élèves de faire du lien entre leur pratique artistique et la culture artistique (voir programme, objectif culturel et méthodologique) et de leur amener un outil numérique qu'ils pourraient réutiliser dans leurs carnets (objectif technique) soit en imprimant le résultat soit en l'insérant dans leur carnet numérique.

PRODUCTION

Recherches : dans le carnet de travail numérique ou plastique ; croquis, esquisses, ébauches..., mais aussi recherches documentaires : images qui ont inspirées le travail ou ont permis de le construire autres qu'images artistiques et références artistiques.

Travail final : production graphique ou picturale (format raisin) ou infographique (format numérique)

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

COMPÉTENCES

Option de spécialité :	Option facultative :
<p>Compétences plasticiennes et techniques (être capable d'associer et de maîtriser des moyens plastiques en faveur d'intentions - forme et sens)</p> <ul style="list-style-type: none"> - choisir les bons moyens plastiques pour suggérer la profondeur - rendre un espace narratif par le biais d'une composition et de la figuration de scènes avec des éléments narratifs dans cet espace. <p>Compétences théoriques : être capable d'un recul réflexif quant à sa démarche, quant à la pratique des artistes passés et présents.</p>	<p>Compétences plasticiennes et techniques : l'élève doit être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> -s'interroger sur sa production, la mettre en relation avec des références issues de l'histoire artistique ou de l'actualité la plus immédiate. Progressivement, il prend ainsi conscience de ses possibilités et de ses limites, et apprend à construire une démarche personnelle. -Concernant la question de la représentation, suggérer la profondeur et insérer des éléments narratifs pour le caractériser dans le temps.

Le but de la mise en place d'un carnet de travail en classe de première est de permettre aux élèves de débiter la construction d'une démarche personnelle, de se familiariser avec les attentes du Baccalauréat en Arts plastiques.

Liens avec les programmes :

Programmes de première Arts plastiques de spécialité :	Programmes de première Arts plastiques en option facultative :
<p>La séquence proposée fait référence au chapitre Figuration et construction :</p> <p>Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la question des espaces que détermine l'image et qui déterminent l'image. Toute image est perçue dans un espace d'énonciation : la page, le texte, le mur, la rue, etc. L'image contient elle-même des espaces : espace littéral, espace suggéré (le point de vue, le cadrage, les représentations spatiales), espace narratif, etc.</p>	<p>Dans l'ensemble commun obligatoire :</p> <p>Il se construit autour de la question de "la représentation". Toujours abordée en relation avec les productions des élèves, cette question permet d'interroger :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les procédés de représentation (les outils, les moyens et techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs incidences) ; - les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du temps et du hasard, la production finale) ;

Travaux Académiques Mutualisés

Arts plastiques
Académie de Limoges,
Ondine AMAT
oamat@ac-limoges.fr
Lycée Eugène Jamot, 1 Rue William Dumazet, 23200
Aubusson

ENSEIGNANT

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

APPORTS

L'enseignante propose en culture artistique, pour la séquence sur la suggestion de l'espace, trois références issues de la Renaissance :

-Raphaël : *L'Ecole d'Athènes*, vers 1510. Fresque, 500x770, Rome, Palais du Vatican.

-Fra Carnevale ou Luciano Laurana: *La città ideale*, 1490-1505. Huile sur bois, 80,3 x 219,8 cm.

- Attribuée à Francesco di Giorgio Martini : *Ville idéale*, vers 1470. Tempera sur bois, 0,60 m x 2 m.

ÉVALUATION

Carnet de recherche :

Clarté des intentions, exposition de la démarche et du projet

Présentation plastique de ses idées

Choix pertinents d'outils plastiques ou numériques

Choix d'œuvres en lien avec le travail de l'élève et justifications