

traAM

TRAVAUX ACADÉMIQUES MUTUALISÉS
2019- 2020

"Nouveaux lieux et espaces de monstration de la création artistique à l'École : exposition et diffusion numérique des œuvres des artistes et des créations des élèves à partir de l'établissement scolaire.

Donner à voir l'œuvre, les processus et les démarches de création à l'ère du numérique, les complémentarités entre les lieux physiques et les espaces numériques, leur spécificité, les espaces et lieux de rencontre avec l'œuvre et leur possibilité d'être des « tiers lieux » pédagogiques, artistiques et sociaux.

De nouvelles modalités pour des enjeux d'enseignement et d'éducation aux contours renouvelés."

● CONTEXTE

● QUESTION POSÉE

● SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

● DONNER À VOIR

CONTEXTE

Le lycée d'Arsonval fait partie intégrante d'une cité scolaire située dans le centre ville de Brive la Gaillarde, agglomération de 47 349 habitants, dans le sud ouest du département de la Corrèze (19).

L'établissement regroupe un collège et un lycée général atteignant près de 1500 élèves et une classe Préparatoire aux Etudes Supérieures d'arts pouvant accueillir 23 élèves.

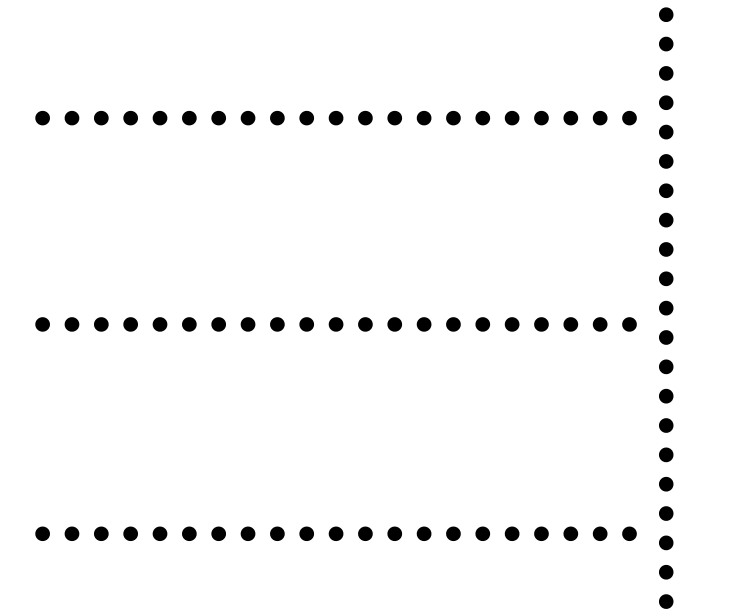
Un pôle d'enseignements artistiques permet aux élèves de choisir en seconde parmi les enseignements optionnels suivants : arts plastiques, musique, théâtre et cinéma audiovisuel. Au cycle terminal les élèves ont la possibilité de suivre les enseignements artistiques de spécialité suivants : arts plastiques et cinéma audiovisuel, cumulés s'ils le souhaitent aux enseignements optionnels proposés.

Quatre enseignantes et un enseignant d'arts plastiques permettent aux élèves de suivre l'enseignement des arts plastiques du cycle 3 au pré-BAC. Une salle est dédiée aux élèves de collège, deux salles jointes par une salle informatique sont attribuées aux lycéens et une salle est réservée aux étudiants de la CPES CAAP (classe Préparatoire aux Etudes Supérieures - Classe d'approfondissement en Arts Plastiques).

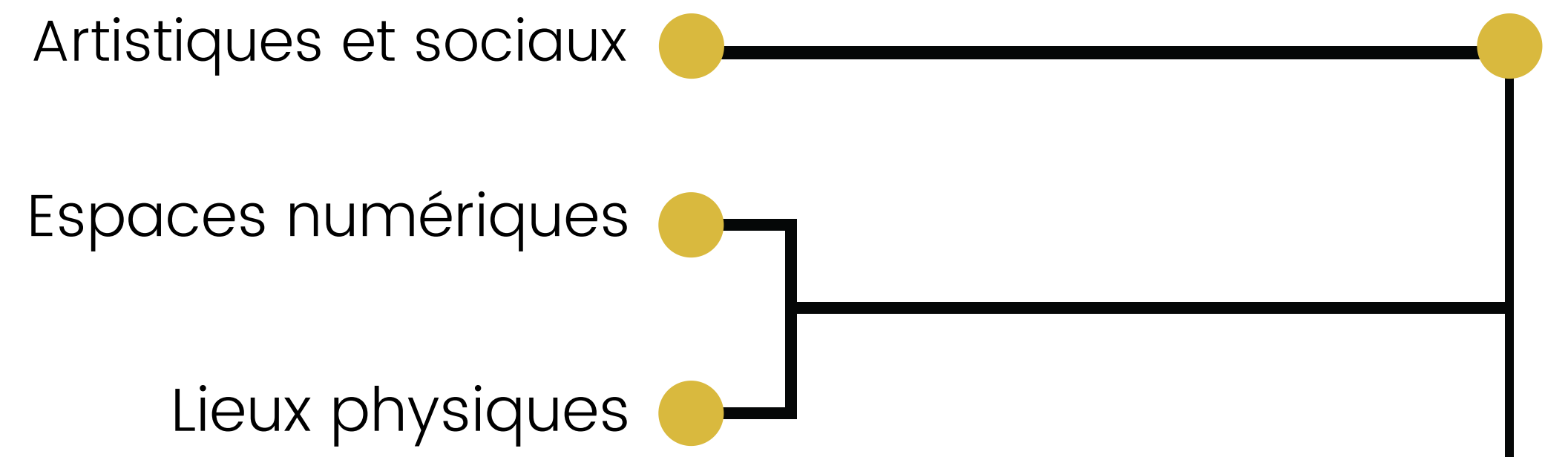
[...] à partir de l'établissement scolaire.

” Donner à voir l'œuvre, les processus et les démarches de création à l'ère du numérique, les complémentarités entre les lieux physiques et les espaces numériques, leur spécificité, les espaces et lieux de rencontre avec l'œuvre et leur possibilité d'être des « tiers lieux » pédagogiques, artistiques et sociaux. ”

- Donner à voir
- Processus et démarches de création
- L'ère du numérique

Tiers lieux

QUESTION POSÉE

En quoi un espace numérique peut être un - tiers - lieu de monstration des intentions individuelles (et collectives) de l'élève ?

"Ces vingt dernières années, toutes les machines interconnectables grâce au codage informatique binaire, sont mises à contribution. [...] De la même manière que la société industrielle, le mouvement vers la civilisation de la connaissance entraîne un renouvellement sur la manière de percevoir et comprendre le monde, sur celle d'opérer la matière et les formes ...

” ... les outils numériques transforment la création, produisant des oeuvres évolutives, mobiles et ouvertes, des créations collectives suscitant l'appropriation d'espaces multiples. ”

Philippe Baudelot -
consultant et sémiologue en arts numériques

A partir de la séquence proposée nous allons aborder l'espace numérique sous l'angle du "cyberespace" défini comme un "espace global où l'homme se meut par prothèse interposée" (Florence de Mèredieu). Le dispositif engage des mises en situation de pratiques "débranchées" appuyées entre autres sur des outils de capture numérique ainsi que des mises en situation de pratiques connectées qui nécessitent une mise en réseau.

Inscrits dans un espace physique de création en classe, immergés dans leur espace de travail, utilisant des instruments divers et des matériaux variés, les élèves sont conduits à déplacer leur attitude dans un espace de travail virtuel construit en ligne en vue de donner à voir leur processus de création. L'espace physique immersif et l'espace temporel d'atelier tend à être prélevé, pérennisé, visible et audible.

UNE OEUVRE

Liens :

<https://www.youtube.com/watch?v=PEKGljsP5NQ>

<https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/residence/laps/>

Nicolas MAIGRET

PERFORMANCES

Jeudi 26 janvier 2012

"8_SILENCES" ART OF FAILURE
"SYSTEME INTROSPECTION"

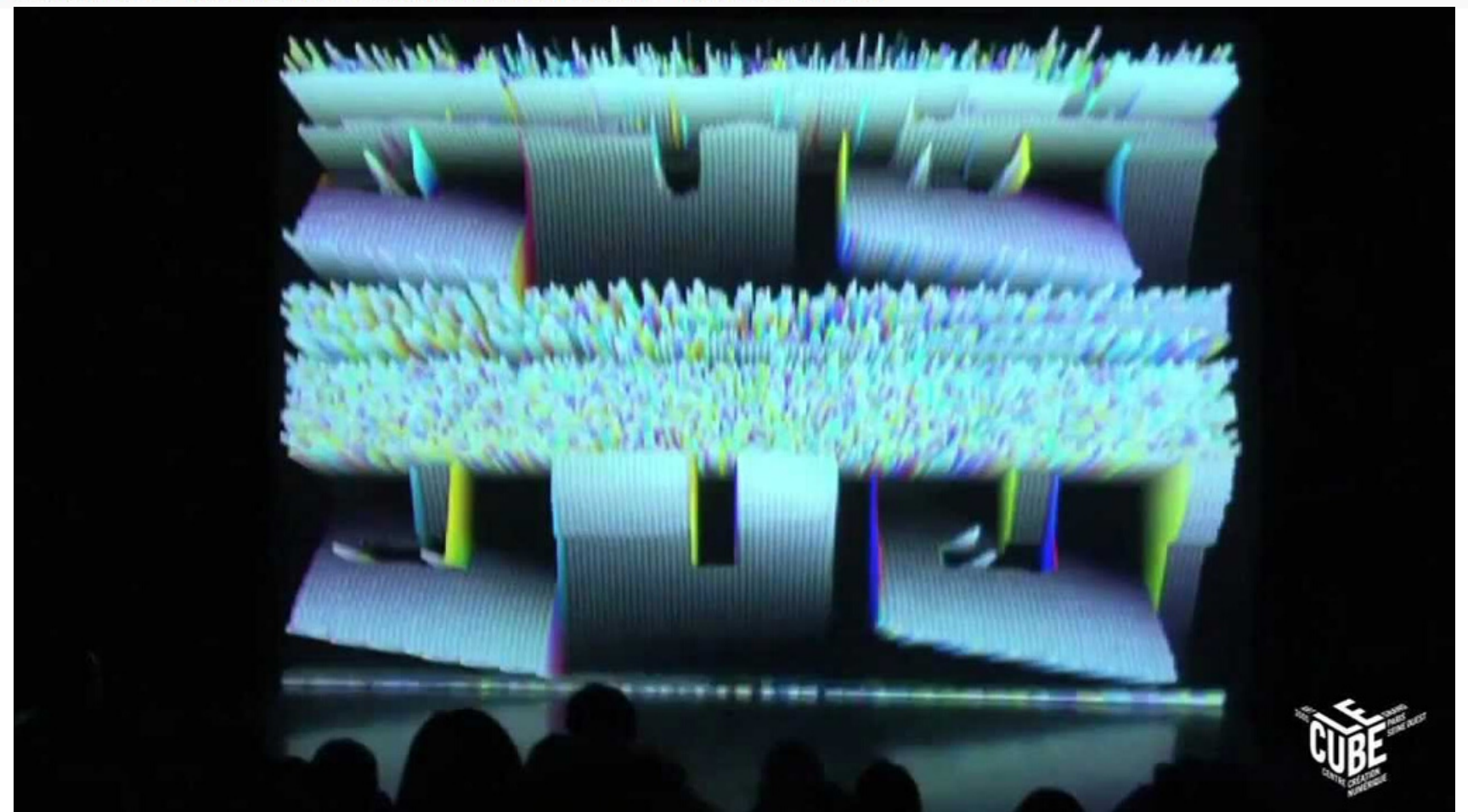
Propos de l'artiste :

"À travers cette performance je propose une forme de visite guidée de l'intérieur de mon ordinateur et de ce qui est contenu, de toute l'information codifiée qui est présente à l'intérieur de mon ordinateur. C'est une forme de traversée des différents types d'informations, de codages et contenus, et des différents types de textures, tessitures et grains que proposent ces informations une fois rendues à travers le domaine VISUEL ET SONORE.

Dans la forme "installation" de ce projet, c'est simplement un tout petit programme qui demande à la machine de s'explorer elle-même et de révéler son contenu et ses informations ; c'est une transcription BRUTE ET DIRECTE, sans interprétation ; ce sont les informations elles-mêmes, directement, à un niveau zéro, qui sont données à voir et à entendre."

8_Silences - Art of failure & System introspection - Nicolas Maigret

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

Dans le cadre d'un projet réalisé entre DDAA (Documents d'Artistes Nouvelle Aquitaine), l'artiste Aurélien Mauplot et deux groupes classe de Première Enseignement de Spécialité, les élèves ont été mis en situation de rencontrer un artiste au sein de leur établissement en salle de conférence (échange et vidéo projection d'oeuvres), puis de se rendre sur le site d'exposition "La ligne Bleue" afin de faire la rencontre physique de l'espace d'exposition et des oeuvre qu'il contient, enfin ils ont travaillé au sein de leur classe avec Elodie Goux (coordonnatrice DDAA) présente physiquement ou en visio conférence. Les élèves ont été invité dans un premier temps à

Faire traces de sa/ses Rencontres

Les élèves ont été invité dans un second temps à

Réaliser une production individuelle en vue d'une exposition collective qui donne à voir ce/ses rencontres en s'appropriant une notion plasticienne dégagée du travail de l'artiste.

Les situations de rencontres font l'objet de prises de sons et prises de vue aléatoires, spontanées ou mises en scène, fixes ou en mouvement, afin de **prélever "le réel"** de situations éphémères.

Les situations d'atelier font l'objet de prises de sons et prises de vue aléatoires, spontanées ou mises en scène, fixes ou en mouvement, afin de **donner à voir, à entendre et à comprendre le processus de création et la/les intentions de l'élève**. Celles-ci font l'objet de projections ou visionnages communs ou isolés, de commentaires rédigés ou oraux.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

CYCLE TERMINAL : Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

Intitulé : >> RENCONTRE.S <<

Objectifs :

- Prolonger le réel
- Montrer dire et partager ses intentions
- Donner à voir et à entendre son processus de création

Question du programme :

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

Questionnement du programme :

Atelier d'artiste et monstration de l'oeuvre entre pairs ou à des spécialistes : continuité et évolution de la notion d'atelier.

Notion : Matière

Champ de pratique : graphique, picturale, photographique - numérique : vidéo, audio et visuelle

Dispositif : salle de classe - espace d'atelier / galerie d'art et salle de conférence - Rencontre de l'artiste et ses oeuvres.

Outils numériques : téléphones portable (prises vue photographique et vidéographique) - caméra - connexion internet.

vers l'INTERACTIVITÉ

"L'interactivité est une activité nécessitant la coopération de plusieurs êtres ou systèmes, naturels ou artificiels, qui agissent en ajustant leur comportement. Elle est souvent associée aux technologies permettant des échanges homme-machine. Toutefois, l'interactivité est présente dans toutes les formes de communication et d'échange où la conduite et le déroulement de la situation sont liées à des processus de rétroaction, de collaboration, de coopération entre les acteurs qui produisent ainsi un contenu, réalisent un objectif, ou plus simplement modifient et adaptent leur comportement."

- **Programme de Terminal enseignement de Spécialité :**

Développer des projets et démarches de créations fondées sur la collaboration ou la co-création : Economie de la production collective - **Ateliers partagés**

- **Programme de Première enseignement de Spécialité :**

Contexte de monstration de l'oeuvre : monstration à un public large ou restreint dans un espace spécialisé / Créer à plusieurs plutôt que seul : [...] approches contemporaines de l'atelier collectif / L'art les sciences et les technologies : dialogue et hybridation.

COMPÉTENCES

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : [Expérimenter produire créer] Choisir, expérimenter et mobiliser - Recourir à des outils numériques de captation [Mettre en oeuvre un projet individuel ou collectif] Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques. **Questionner le fait artistique :** Établir une relation sensible et structurée par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions. **Exposer l'oeuvre la démarche la pratique :** Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires - 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.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

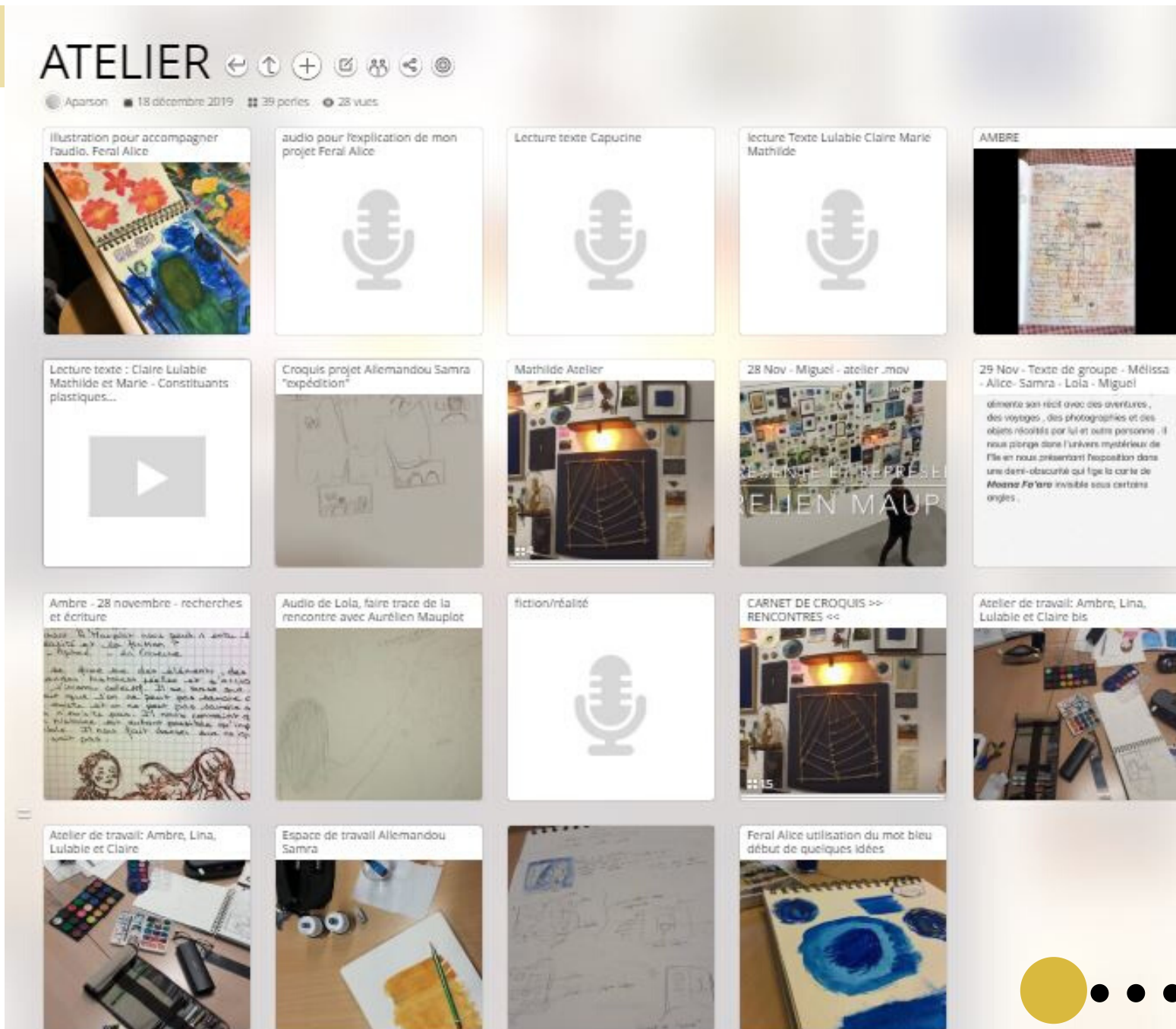
Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

Espace numérique :

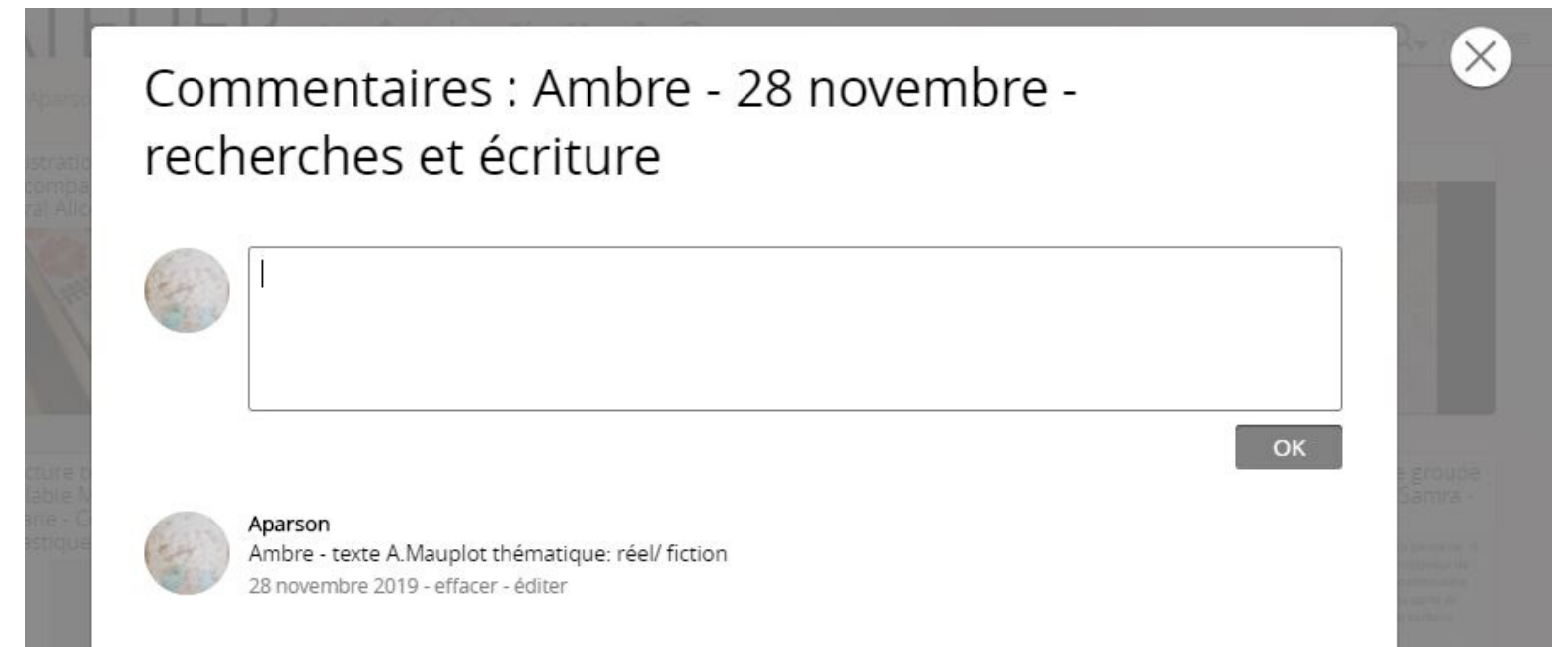
Pseudo : "Aparson"

<https://www.pearltrees.com/aparson>

Tiers-lieu :

Espace polymorphe dédié à l'expérience partagée. Perrene ou éphémère, physique ou virtuel, il "ne se définit pas par ce qu'il est mais par ce qu'on en fait". (Movilab)

Commenter les partages de photos - vidéos - audios

Exemple d'un espace organisé dans Pearltrees

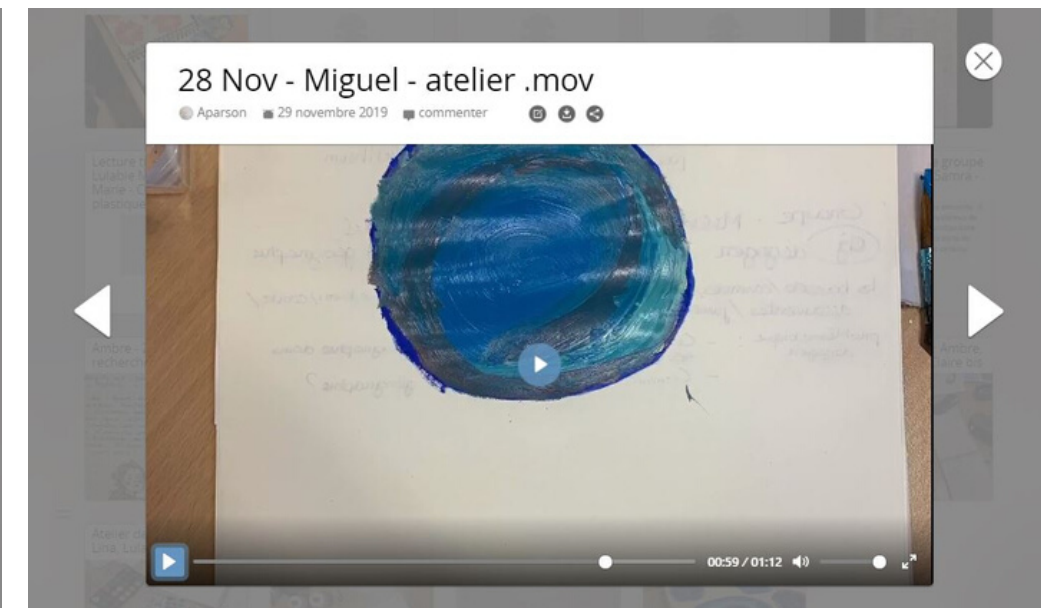
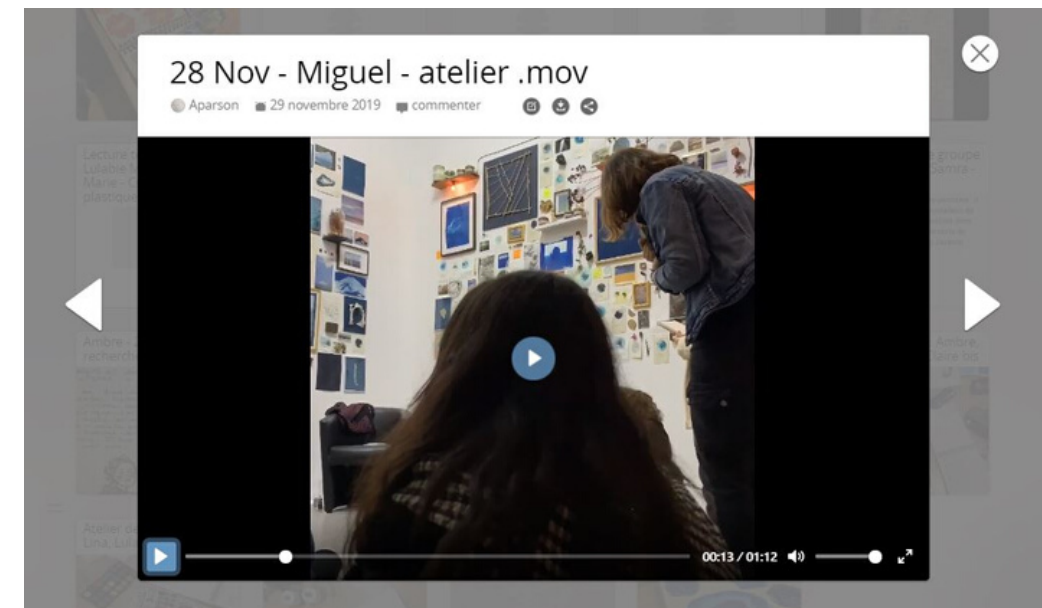
SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

Faire traces de sa/ses rencontres :

Exemple d'un travail individuel - support audiovisuel - monté sur le téléphone portable :

<https://www.pearltrees.com/aparson/atelier/id28036173/item279626943>

Exemple d'un travail collectif : 3 élèves - prises de vue et sons - montage en classe - imovie - 2'44 - Opérer un choix parmi 1h de tournage - réaliser un montage à visée artistique et non documentaire - caméra et micro perche :

<https://www.pearltrees.com/aparson/textes-et-videos/id28588299/item282389958>

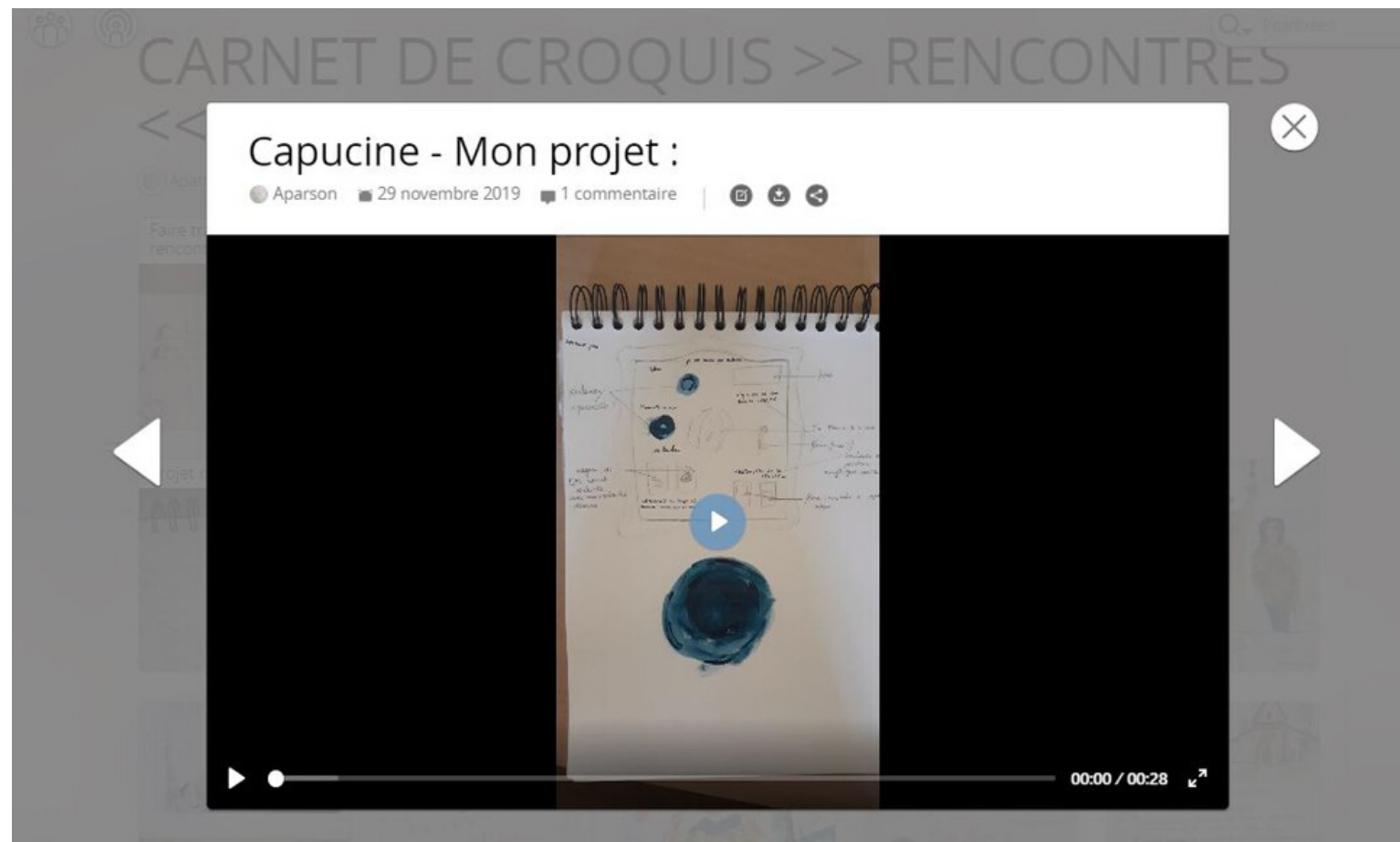

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

Traces graphiques - intentions - support audiovisuel : processus de création et intention

<https://www.pearltrees.com/aparson/carnet-de-croquis-rencontres/id28036179/item279622665>

Exemple de deux élèves en situation de dialogue "question - réponse" en vue de palier aux difficultés orale de l'un d'entre eux :

<https://www.pearltrees.com/aparson/exposition/id28920464/item284474251>

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

En classe, les élèves ont été sensibilisé à la capture audiovisuelle dès la rentrée au niveau de Première. Les verbalisations individuelles ou collectives faisaient l'objet d'enregistrements de ma part, en leur indiquant ou non s'ils étaient enregistrés. Les écoutes de ces prélèvements se faisaient de manière isolée ou collective. L'enjeu était de resituer l'importance de l'emploi de mots de vocabulaire précis, de rendre compte oralement avec attention des gestes mobilisés, des outils exploités, de décrire les éléments constitutifs de sa production, sémantiques et plastiques.

L'écoute collective permet également de prendre connaissance, pour certains, de leur voix, de leur diction, de leur tique de langage, mais aussi de la fluidité et de la construction de leur phrase. Ces mises en situation de pratique orale permettent, entre autres, de préparer les épreuves de fin de cycle terminal.

Le partage imposé de textes, compte tenu de notre partenaire DDAA, mais aussi en vue de l'exposition collective a permis de restructurer l'utilisation "en réseau" de l'outil de partage de textes. L'ensemble des élèves possède un téléphone avec correcteur d'orthographe mais la plupart se substitue au geste dactylographié de type "sms" dès lors qu'ils utilisent l'outil téléphone. L'utilisation des ordinateurs aurait pu se faire pour la rédaction des textes mais elle imposait un transfert PDF sur "Pearltrees" alors que l'utilisation du téléphone ne nécessitait qu'une capture d'écran d'une application de prises de notes.

Claire

Aparson 7 janvier 2020 modifier commenter

- Pour l'exposition, je souhaiterais que mon projet soit installé sur les grilles près du CDI. Puisqu'il s'agit d'une sorte d'installation en deux éléments, je trouve que les grilles seraient bien adaptées pour accrocher le portrait et les photos.

- En ce qui concerne la note d'intention, je vous propose ceci:

"Cette exposition vous présentera, chers visiteurs, des projets inspirés par l'artiste Aurélien Mauplot. Notre but est de susciter chez ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas une envie de le découvrir; et de proposer à ceux qui le connaissent déjà une vision très subjective de ce qui a pu nous marquer dans ses œuvres. Ces dernières sont souvent teintées par le voyage et l'aventure, et c'est ce que nous avons tenté de refléter dans nos travaux.

De plus, dans un souci de créer une atmosphère particulière, nous avons disséminé nos projets dans tous le lycée et nous vous proposons de déambuler dans le bâtiment à leur découverte."

Je ne savais pas trop comment m'y prendre, je suis peut-être totalement à côté de ce qu'il fallait faire.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Elèves de Première Enseignement de Spécialité : 17 élèves - 4H hebdomadaires - 2 x 2H

Évaluation

- Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

Expérimenter, produire, créer

- Expérimenter des langages plastiques et techniques au service de ses intentions
- Appréhender le rôle joué par les divers constituants plastiques [...] de prendre en compte les caractéristiques de l'image photographique, vidéo

Mettre en oeuvre un projet individuel ou collectif

- Rendre compte oralement des intentions de sa production, d'exercer son sens critique pour commenter et interpréter son propre travail, d'analyser sa contribution à un travail de groupe

- Questionner le fait artistique

Expliciter

- Présenter la composition ou la structure matérielle d'une oeuvre, d'identifier ses constituants plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif précis et approprié

- Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique

- Motiver ses choix, entendre des observations et engager un dialogue sur son travail et celui de ses pairs

DONNER A VOIR

"Le phénomène de monstration" - acte de montrer ou de "Mettre devant les yeux ; exposer aux regards" - est en constante mutation tant dans la nature de l'objet exposé que dans la nature de l'espace qu'il occupe et leurs relations.

"Le phénomène de monstration généralisée" [...]

” aboutit à une simple spectacularisation d'un fait pictural ou plastique qui n'avait peut-être pas vocation à être vu et dont l'existence fragile était, en soi, porteur de sens. ”

Maurice Fréchuret

L'achèvement d'une production ne rend pas nécessairement compte du processus de création et l'élève tend à rendre invisible ou s'empêche de donner à voir les étapes réflexives, techniques et exploratoires qui ont permis de donner forme à son intention.

Ces détails éphémères qui constituent le processus de création deviennent le point central de la séquence proposée.