

CPES-CAAP DU LYCÉE D'ARSONVAL BRIVE-LA-GAILLARDE

Maquette des enseignements

374h semestre 1 (16 semaines)
35h (1 semaine intersemestrielle)
288h semestre 2 (16 semaines)
662h au total

Pratiques plastiques

Atelier photo-vidéo

Renforcement de la pratique numérique

80h semestre 1

80h semestre 2

Développer la démarche artistique des étudiants en prenant appui sur le médium de la photographie et de la vidéo, tout en explorant les questions relatives à la composition, à la lumière, à la forme, à la couleur, au temps et au mouvement ; et inscrire cette démarche dans une recherche plasticienne, qu'elle soit narrative, critique, autobiographique, politique et/ou poétique. Sensibiliser l'étudiant aux qualités de témoignage, d'empreinte et de trace de l'image photographique et vidéographique, et questionner les relations parfois ambiguës qu'entretiennent ces deux médiums avec le réel et la fiction. Aborder également la question du banal et de l'extraordinaire, du cadre et du hors cadre, de l'usage du son comme élément perturbateur ou comme élément d'amplification du sens de l'image. Explorer enfin l'objet photographique et vidéographique comme un matériau à découper, assembler, répéter, associer, un matériau que l'on peut penser différemment qu'une simple image rectangulaire ou carré et en deux dimensions. Concevoir en somme la photographie et la vidéographie comme un champ d'expérimentation plastique qui permettra à l'étudiant de nourrir sa pratique artistique personnelle.

Lycée d'Arsonval - Place du 15 août 1944 - 19100 Brive-la-Gaillarde
Maquette des enseignements

Dessin/couleur

Renforcement de la pratique graphique

48h semestre 1

32h semestre 2

Nous aborderons ici les pratiques graphiques et picturales depuis une posture expérimentale. Il s'agira d'apprendre à observer le réel, de comprendre les différents systèmes de représentations (les différentes perspectives, entre autres) et d'expérimenter nombre d'outils, de supports, formats et gestes pour en saisir le pouvoir plastique et sémantique. Les dessins d'observation mais aussi d'imagination seront autant d'occasions d'aborder les enjeux de la couleur, et notamment sa valeur expressive dans les pratiques picturales.

Volume/espace

Renforcement de la pratique du volume

48h semestre 1

48h semestre 2

L'atelier de pratiques du volume et de l'espace combine une approche technique du travail en volume - modelage, taille directe, moulage, estampage... - à une pratique réflexive de l'espace. Nous aborderons ici les enjeux de la sculpture contemporaine mais aussi ceux de l'installation. Cet atelier sera également l'occasion de penser le dispositif et la scénographie des œuvres lors de l'accrochage des travaux ou du montage d'une exposition.

Développement de la pratique personnelle

96h semestre 1

64h semestre 2

Il va ici être question de développer une recherche personnelle qui va se déployer à travers la production de travaux plastiques aboutis. Les discussions collectives qui accompagnent chaque présentation amèneront l'étudiant.e à prendre conscience des enjeux de son travail sur un plan plastique, théorique, mais aussi conceptuel. L'étudiant.e est amené.e, à travers un travail de référencement de sa démarche, à se positionner dans le champ de la création contemporaine.

Histoire de l'art

Histoire de l'art (du XVème siècle à 1945)

32h semestre 1

32h semestre 2

→ Chronologie et contextualisation historique

→ Spécificités, influences, artistes représentatifs et thèmes de prédilection

- Les grands mouvements des Temps Modernes : Renaissance, Maniérisme, Baroque, Rococo et Néo-classicisme - *Peinture, sculpture et architecture*
- Les grands mouvements du XIXème siècle : Romantisme, Réalisme, Impressionisme et Néo-Impressionisme, Symbolisme et Art Nouveau - *Peinture, sculpture et architecture*
- Des Avant-gardes à la naissance de l'abstraction : une révolution artistique - *Peinture, sculpture, architecture, design, photographie, cinéma*

Pratiques artistiques contemporaines (de 1945 à nos jours)

32h semestre 1

32h semestre 2

→ Installation, performance, architecture, photographie, art vidéo, art numérique

→ Spécificités, influences, artistes représentatifs et thèmes de prédilection
L'après-guerre en Europe et aux États-Unis : Art informel, Expressionisme abstrait, Nouveau Réalisme, Pop art, Art conceptuel, Art minimaliste, Arte Povera, Land Art

- Art contemporain et postmodernité
- L'art relationnel et l'art in situ : pratiques hors les murs, un art politique ?
- La performance dans l'art contemporain
- La photographie plasticienne
- Le medium vidéographique
- Être artiste aujourd'hui, un engagement sociétal ?

Enseignements généraux

Philosophie

26h semestre 1 (13 semaines)

26h semestre 2 (13 semaines)

52h au total

Mise à niveau / Consolidation - Semestre 1

Art & Nature

L'art comme technè

La mimèsis

Beauté naturelle et beauté artistique

Émergence de l'Art comme réalité singulière

Artiste / artisan

La création

La question du jugement de goût

Le dévoilement

L'intuition, un autre mode d'appréhension du réel : saisir la singularité

Saisir l'origine : la venue au monde du sensible

Saisir la présence

Méthodologie : problématiser et démontrer

Approfondissement / Accompagnement de projet - Semestre 2

L'œuvre et la perception

Perception et sensation

La question de l'image

Forme et matière (et la couleur?)

L'œuvre et le vivant

Le corps comme œuvre et le corps dans l'œuvre

L'art « dés-œuvré »

Méthodologie : analyser et conceptualiser

L'art et l'animal

L'art et l'environnement

L'œuvre et le sens

L'art « dés-œuvré »

L'art et la science

L'art et la politique

Littérature et culture cinématographique

26h semestre 1 (13 semaines)

26h semestre 2 (13 semaines)

52h au total

Littérature

→ Élaboration d'un regard personnel réflexif et d'un regard critique, développement d'une culture générale et d'une culture cinématographique, initiation à l'analyse filmique.

→ Méthodes et pratiques de l'écrit : essai, analyse de textes et d'images, entraînement à l'argumentation, l'écriture d'une séquence filmique.

→ Méthodes et pratiques de l'oral : analyse d'œuvres et dossier de recherche personnelle sous forme d'exposés, travail de création : photolangage associant image et texte, lecture à voix haute avec pratique de la coévaluation, le pitch comme concept de présentation orale.

• L'image

La relation texte / image

Sémiologie de l'image : dénotation et connotation ; les fonctions de l'image ; points de vue.

Comment l'image résume-t-elle un texte ?

Comment le texte génère-t-il des images ? l'exemple de l'ekphrasis

Espace et temps

Appréhension et interprétation d'une œuvre dans son temps

Influence de l'urbanisme moderne, des nouvelles technologies et du cubisme : la poésie de la modernité.

Espace et temps

Le théâtre et la mise en scène en espace

La mise en scène : parcours historique

La mise en scène dans le théâtre contemporain

Culture cinématographique

L'image cinématographique et sa lecture

La relation plan/intention

Grammaire de l'image cinématographique : séquence/ plan et film

Comment le plan révèle-t-il un film ?

Comment le film développe-t-il des intentions et des émotions ?

Cinéma : une expression artistique moderne

Cinéma : un regard critique et rétrospectif

Le cinéma et son histoire
La cinéma et ses origines
Comment filmer le réel ?
L'histoire d'un art et d'une industrie
L'histoire d'un genre, d'un format et d'un style
Le cinéma et l'art contemporain
Cinéma : un art engagé / militant ...

Anglais

26h semestre 1 (13 semaines)

26h semestre 2 (13 semaines)

52h au total

- La révolution du Pop Art, les couleurs, les icônes, la production de masse (de Andy Warhol à Roy Lichtenstein)

- *The Kid* de Chaplin

Le cinéma muet et la fin de son règne, la photographie et la mise en scène, les émotions sans les paroles.

- Art & Nature : Land Art

La connexion entre l'Art et la Nature, les représentations artistiques de la nature, l'homme comme commentateur de la nature sauvage, l'homme qui façonne et fait resplendir la nature.

- Art & money

Damien Hirst, Banksy et le tableau « »Girl with Balloon » endommagé, la relation entre l'Art et l'argent, La monétarisation de l'Art et ses inconvénients.

- Art for the people :

La place des musées et galeries comme endroits de partage, de transmission de culture.

- Street Art & political satire

Le mouvement Street Art comme commentateur social, miroir des défis socio-économiques des sociétés.

Ateliers scientifiques

26h semestre 1 (13 semaines)

26h semestre 2 (13 semaines)

52h au total

Les sciences physiques au service des arts

- Mise à niveau / Consolidation

Optique : nature de la lumière, réfraction, réflexion, formation d'une image.

Fonctionnement de l'objectif photographique

Chimie de la photographie argentique

Lumière et couleur : Diffraction, interférences (1ère partie)

- Approfondissement / Accompagnement de projet

Lumière et couleur : Synthèses (2ème partie)

Photographie numérique : pixellisation et codage

Analyse physico-chimique des œuvres d'art et datation

Les sciences, sujet pour les arts

- Oral de sciences :

A travers un artiste que vous choisirez, retrouver dans ses œuvres des notions scientifiques que vous avez étudiées ou rencontrées dans votre parcours.

Mathématiques

Gestion de projet / Prise en main du logiciel BLENDER

→ Créer une animation 3D à l'aide du logiciel BLENDER

Travail de groupe de 3 élèves maximum Auto-apprentissage à l'aide de tutoriels

Définir un projet

Réaliser les objets ou personnages à animer / Réaliser l'animation

Gérer les prises de vues / Gérer l'éclairage

Importer du son / Editer une vidéo de quelques secondes

Suivi et ouverture

Suivi et orientation - Tutorat individuel

32h semestre 1

64h semestre 2

Ces temps sont dédiés au suivi et à l'orientation de l'étudiant.e, qu'il s'agisse de recherches au sujet des formations existantes, de la préparation des concours d'entrée en école d'art, de la conception d'un portfolio ou d'un dossier de candidature.

Workshop

35h - semaine intersemestrielle

Un workshop est un temps de recherche et de production engagé aux côtés d'un.e artiste invité.e. La découverte de son travail et sa présence durant toute une semaine occasionnent un temps d'immersion, en atelier, qui apparaît comme une riche parenthèse dans la progression de l'année.

Visite d'expositions - Rencontre avec l'œuvre

35h semestre 1 (= 1 journée / mois)

Au programme, visites d'expositions, d'écoles d'art ou d'ateliers d'artistes, rencontres avec des acteurs de la scène artistiques (artistes, médiateurs, conservateurs, commissaires...). Ces temps ont pour but de proposer à l'étudiant une expérience directe avec l'œuvre, avec la pratique d'un artiste, et plus généralement avec le monde de l'art.

Contact de l'établissement :

ce.0190011j@ac-limoges.fr

Coordination :

nelly.flores@ac-limoges.fr

marion.le-torrivellec@ac-limoges.fr