

PLAN DES ÉTUDES GYMNASIALES

DOMAINE DES ARTS ARTS VISUELS

1. Dotation horaire (leçons hebdomadaires)

Niveaux	1	2	3	4
Discipline fondamentale	2	2	2	0
Option spécifique	-	4	5	5
Option complémentaire	-	-	2	2

2. Objectifs généraux de formation

Les *Arts visuels*, en tant que langage universel, permettent une approche diversifiée du monde, de son histoire et de ses cultures. La finalité de l'enseignement des *Arts visuels* au gymnase n'est pas de former des plasticiens. Elle se donne pour objectif d'investir le terrain favorable qu'elle offre par nature au développement de la créativité, afin de privilégier, dans une optique interdisciplinaire, l'exercice de la pensée divergente requise par un monde en rapide mutation.

La connaissance et la pratique des *Arts visuels* font appel à bon nombre de facultés humaines, qu'elles soient logiques, réflexives, perceptives, émotives ou créatrices, voire physiques. Elles révèlent l'intelligence dans sa totalité. Elles donnent une part active à l'exaltation de la subjectivité profonde, de la passion, de la singularité, de l'authenticité, de l'éphémère, de l'insaisissable et permettent l'irruption de la personnalité, consciente ou non.

L'usage de ces facultés amène l'élève à développer une expression personnelle, individuellement ou collectivement.

L'apprentissage du métier (l'acquisition d'un savoir-faire et des bases solides) et *la pratique critique* qui fondent la branche, permettent aux élèves de prendre leur place dans un monde qui donne la préférence à l'image et d'être en questionnement par rapport à leurs productions et de se mettre en *démarche de création*.

L'enseignement des *Arts visuels* doit favoriser la formation de la sensibilité et l'aptitude chez l'élève à formuler un jugement personnel à propos de l'environnement visuel général, des réalisations artistiques auxquelles il est confronté en particulier. Il doit informer et encourager les élèves qui se destineraient à une carrière artistique, comme ceux qui voudraient simplement participer à la vie culturelle.

3. Objectifs fondamentaux

3.1. Connaissances fondamentales

- Connaître théoriquement et pratiquement les éléments de base du langage plastique
- Connaître les fondements théoriques de la perception visuelle
- Connaître et intégrer à bon escient divers moyens et techniques dans les processus de création
- Reconnaître et situer une œuvre d'art

3.2. Savoir-faire

- Être en mesure d'exprimer en deux ou trois dimensions des idées, des perceptions, des impressions, des sensations, des rêves ou des sentiments

- Créer en reliant d’une façon personnelle et appropriée le thème, le moyen d’expression et le procédé technique
- Augmenter sa réceptivité plastique et l’acuité de son regard afin de percevoir d’une façon plus différenciée et nuancée
- Voir de manière synthétique
- Affiner son sens de la couleur, de la forme et de l’espace
- Penser en image et visualiser
- Percevoir, situer et évaluer l’art dans son contexte historique en tant que reflet des structures sociales, culturelles, économiques, politiques, ethnologiques
- Tirer parti des connaissances en histoire de l’art

3.3. Savoir-être

- Prendre conscience de sa propre existence et de l’existence d’autrui
- Être capable d’affirmer sa différence et accepter la différence d’autrui
- Reconnaître et traduire ses émotions et ses sensations physiques
- Explorer et développer ses potentialités créatrices propres
- Prendre des initiatives personnelles, faire preuve d’autonomie
- Faire preuve d’application et de persévérance
- Utiliser les matériaux et les outils à bon escient
- Avoir une attitude responsable personnellement et collectivement dans un “esprit d’atelier”
- Développer son sens critique et autocritique
- Exploiter les possibilités techniques et expressives des médias visuels
- S’ouvrir à l’art et aux cultures du monde

4. Objectifs sommaires – Contenus – Matières apparentées

4.1. Arts visuels : discipline fondamentale

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
<p>1ère année</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquérir une formation de base en <i>Arts plastiques</i>: apprentissage approfondi des éléments du langage (ligne, forme, valeur, couleur, structures, espace) 	<p>Notions de base Expression graphique - Etude de la ligne, de la forme, de la valeur, des structures, de l’espace (perspective) Couleur - Synthèses soustractives et additives, contrastes, mélanges</p>	<p>Expression graphique - Musique : rythmes, mouvements, son et écriture, etc. - Biologie : les rythmes végétaux, Couleur - Branches scientifiques: lumière, pigments, physiologie de l’œil, etc.</p>
<p>2e année</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intégrer les notions de base enseignées précédemment - Conduire des projets de façon autonome - S’initier à la lecture d’image 	<p>Ateliers d’expression, élaboration de thèmes personnels, Peinture - Accent porté sur l’écriture, la touche et les mélanges Lecture d’image</p>	<p>Peinture - Musique : sons et couleurs, (impressionnisme, Monet/Debussy) - Littérature : association entre les grands courants littéraires et picturaux (dadaïsme, surréalisme) - Sciences religieuses : arts primitifs et rituels - Lecture d’image</p>
<p>3e année</p>	<p>3D - Initiation et approfondissement des connaissances pratiques et théoriques (perspective, modelage, sculpture, assemblage)</p>	<p>3D - Branches scientifiques : volumes de base - Physique : mouvement, art cinématique, etc. - Histoire : Renaissance, découverte de la perspective linéaire, (L. de Vinci, A. Dürer) dans le</p>

	<p>Histoire de l'art Initiation et approfondissement des connaissances en association et en référence à la pratique</p>	<p>contexte historique de l'époque</p> <ul style="list-style-type: none"> - Littérature : mouvements littéraires du 19 et 20e s. en rapport avec les arts visuels (expressionnisme, réalisme, futurisme, cubisme, etc.) - Histoire, sciences religieuses : art et symboles <p>Histoire de l'art Histoire et sciences religieuses : art et symboles</p>
--	--	--

4.2. Arts visuels : option spécifique

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
<p>2e année</p> <p>Photographie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etudier et connaître les bases du langage photographique <p>Gravure, impression</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connaître et expérimenter différentes techniques d'impression 	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes pratiques, théoriques, historiques, sociologiques - Techniques en relief, en creux, à plat, au service de l'expression 	<ul style="list-style-type: none"> - Physique : optique - Graphisme : montage publicitaire, construction de l'image - Graphisme - Histoire et littérature : le développement de l'imprimé et de l'imprimerie

<p>3e année</p> <p>Peinture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transcrire en image un vécu personnel qui inclut les dimensions physiques, psychiques et émotionnelles (l'élève dans son entier) <p>Histoire de l'art</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquérir des notions de base en histoire de l'art <p>Graphisme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconnaître le signe et savoir l'exploiter en temps qu'élément de création - Communiquer des idées au moyen d'images 	<ul style="list-style-type: none"> - Expérimentations favorisant l'émergence d'une écriture picturale personnelle - Expérimentation de supports, couleurs, pinceaux, pigments, médiums - Vision générale des origines à nos jours (architecture, peinture, sculpture) avec des accents mis sur les périodes charnières <p>Découverte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Découverte du signe, du rythme, de l'écriture - Découverte des codes (les règles qui assurent le bon fonctionnement d'une image : lumière, décor, cadrage, couleur, composition, mouvement) - Découverte des supports de communication: (langage publicitaire, couverture, jaquette, affiche) <p>Expression par l'image</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illustration, BD 	<ul style="list-style-type: none"> - Branches scientifiques : lumière, pigments, physiologie de l'œil - Musique : rapport entre l'expression musicale et l'expression picturale (expressionnisme abstrait, art concret, art conceptuel...) - Littérature : rapport avec les mouvements littéraires du 20e s. - Littérature et musique : les principaux mouvements littéraires et musicaux en rapport avec les arts visuels et leurs influences - Histoire, sciences religieuses, philosophie sociologie : les grands courants d'idées en rapport avec les arts visuels - Littérature et histoire : évolution de l'écriture et des supports de communication - Photographie, cinéma, vidéo - Informatique : composition de textes - Gravure : impression - Sport, danse : expression corporelle (corps et graphie)
---	--	--

<p>4e année Espace, volume - Connaître et exprimer la 3ème dimension par la création d'objet et l'organisation d'espace</p> <p>Histoire de l'art - Acquérir des notions de base en histoire de l'art</p> <p>Vidéo/Cinéma - Etudier et connaître les bases du langage cinématographique</p>	<p>- Modelage, construction d'objets, sculpture, espace, environnement et installation</p> <p>- Exploration sensorielle de l'espace construit et naturel</p> <p>- Vision générale des origines à nos jours (architecture, peinture, sculpture) avec des accents mis sur les périodes charnières</p> <p>- Etudes pratiques, théoriques, historiques, sociologiques</p>	<p>- Environnement</p> <p>- Histoire, sciences religieuses philosophie : arts et rituels</p> <p>- Branches scientifique : matière et structure</p> <p>- Physique : art cinétique</p> <p>- Littérature et musique : les principaux mouvements littéraires et musicaux en rapport avec les arts visuels et leurs influences</p> <p>- Histoire, sciences religieuses, philosophie, sociologie : les grands courants d'idées en rapport avec les arts visuels</p> <p>- Musique : rapport de l'image et du son</p> <p>- Littérature : adaptation de l'œuvre écrite à l'œuvre cinématographique</p> <p>- Psychologie : miroir et analyse des comportements</p>
--	---	--

4.3. Arts visuels : option complémentaire

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
<p>3e année - Elargir le champ de la perception - Percevoir de manière nuancée et différenciée - Découvrir et exprimer le monde tangible au travers de sa sensibilité</p>	<p>Dessin d'observation - Exploration du langage plastique appliqué à l'observation</p> <p>3D - Exploration du langage plastique appliqué au modelage, à la construction d'objets et à la sculpture au travers de projets personnels</p>	<p>- Sport, danse : le corps en mouvement</p> <p>- Branches scientifiques : structure des matériaux et anatomie</p>
<p>4e année - Traduire par la couleur des perceptions, des sensations, des émotions, des idées</p>	<p>Ateliers couleurs - Exploration intuitive en 2D et 3D au travers de projets personnels</p>	<p>- En fonction des projets personnels</p>

5. Indications méthodologiques et didactiques

5.1. Considérations générales

Le professeur, tout en respectant les aspects techniques du programme, communique sa passion, son plaisir afin d'enrichir et de personnaliser le cours. Il propose les thèmes et le rythme du travail ; néanmoins, il est attentif et respectueux du degré de maturité de l'élève.

Ce cours conduit aussi l'élève à explorer et exploiter les ressources offertes par les centres de documentation, les expositions et les musées. Des visites d'ateliers, des rencontres avec les artistes et des personnalités du monde culturel sont proposées.

Ce cours offre à l'élève l'occasion d'appréhender le monde sur le plan sensoriel, émotionnel et intellectuel.

5.1.1. Discipline fondamentale

L'élève développe un travail personnel parallèlement au cours. En 1ère et 2e les sujets sont proposés par le professeur. En 3ème l'élève s'engage dans la réalisation de travaux plus autonomes.

5.1.2. Option spécifique

Le travail en atelier (photo, vidéo, gravure, sculpture, peinture, graphisme) engendre un enseignement particulièrement individualisé. L'élève apprend à maîtriser des techniques puis à les utiliser judicieusement pour son expression.

5.1.3. Option complémentaire

L'élève découvre par l'expérimentation et l'intuition ses moyens d'expression. Il développe des thèmes personnels ou proposés par le professeur. Celui-ci est particulièrement attentif aux divers niveaux d'aptitude des élèves.

Remarques

Les cours sont constitués de blocs de deux périodes. Pour les travaux d'ateliers en OS et en OC, les élèves travaillent en petits groupes dans des locaux adéquats qui permettent la pratique de ces activités d'expression.

La collaboration entre les différentes disciplines et les différents ateliers de la branche Arts visuels est assurée.

6. Enseignement interdisciplinaire : possibilités

L'interdisciplinarité propose des collaborations variées avec quelques branches des autres domaines d'étude, au gré des thèmes et des affinités : collaboration ponctuelle, "fil rouge", semaine thématique etc.

Interdisciplinarité : possibilités en rapport avec le plan d'étude *Arts visuel*

<i>Graphisme</i>	Découverte du signe et de l'écriture en relation avec la littérature et l'histoire (évolution de l'écriture)
<i>Gravure</i>	Expérimentation des techniques d'impression en relation avec la littérature et l'histoire (développement des supports de communication, illustration, affiche, texte/image etc.)

<i>Couleur</i>	Expérimentation théorique et pratique des matériaux en rapport avec les branches scientifiques (lumière, optique et composants) Expérimentation affective de la couleur en rapport avec la musique et la littérature (couleur/son, couleur/texte) Expérimentation de la couleur en rapport avec la psychologie et la pédagogie (art - thérapie)
<i>Espace, volume</i>	Expérimentation théorique et pratique des matériaux en rapport avec les branches scientifiques (mouvement, art cinétique, structure et matière, informatique) Utilisation symbolique de l'espace et des matériaux en rapport avec les sciences religieuses, la philosophie, l'histoire (art, rituel et société)
<i>Histoire de l'art</i>	Découverte des principaux mouvements en peinture, sculpture et architecture en rapport avec leurs correspondants en littérature et en musique dans le contexte socio-historique et les grands courants d'idées
<i>Photographie</i>	Expérimentation théorique et pratique de la lumière, des prises de vues et du laboratoire en relation avec les branches scientifiques (physique, chimie, informatique etc.) Expression photographique en rapport avec le graphisme et la littérature (presse, illustration, affiche, image/texte etc.) Expression photographique comme analyse et miroir des comportements humains en rapport avec la psychologie
<i>Vidéo, cinéma</i>	Expérimentation théorique et pratique du son et de l'image en rapport avec la musique Expérimentation théorique et pratique en rapport avec la littérature (adaptation de l'œuvre écrite à l'œuvre cinématographique) Analyse et miroir des comportements humains en rapport avec la psychologie

Remarque

Les thèmes font partie d'un dossier spécifique séparé, déposé dans chaque collège. Ils dépendent des affinités entre professeurs concernés et des possibilités offertes par l'infrastructure de chaque établissement.