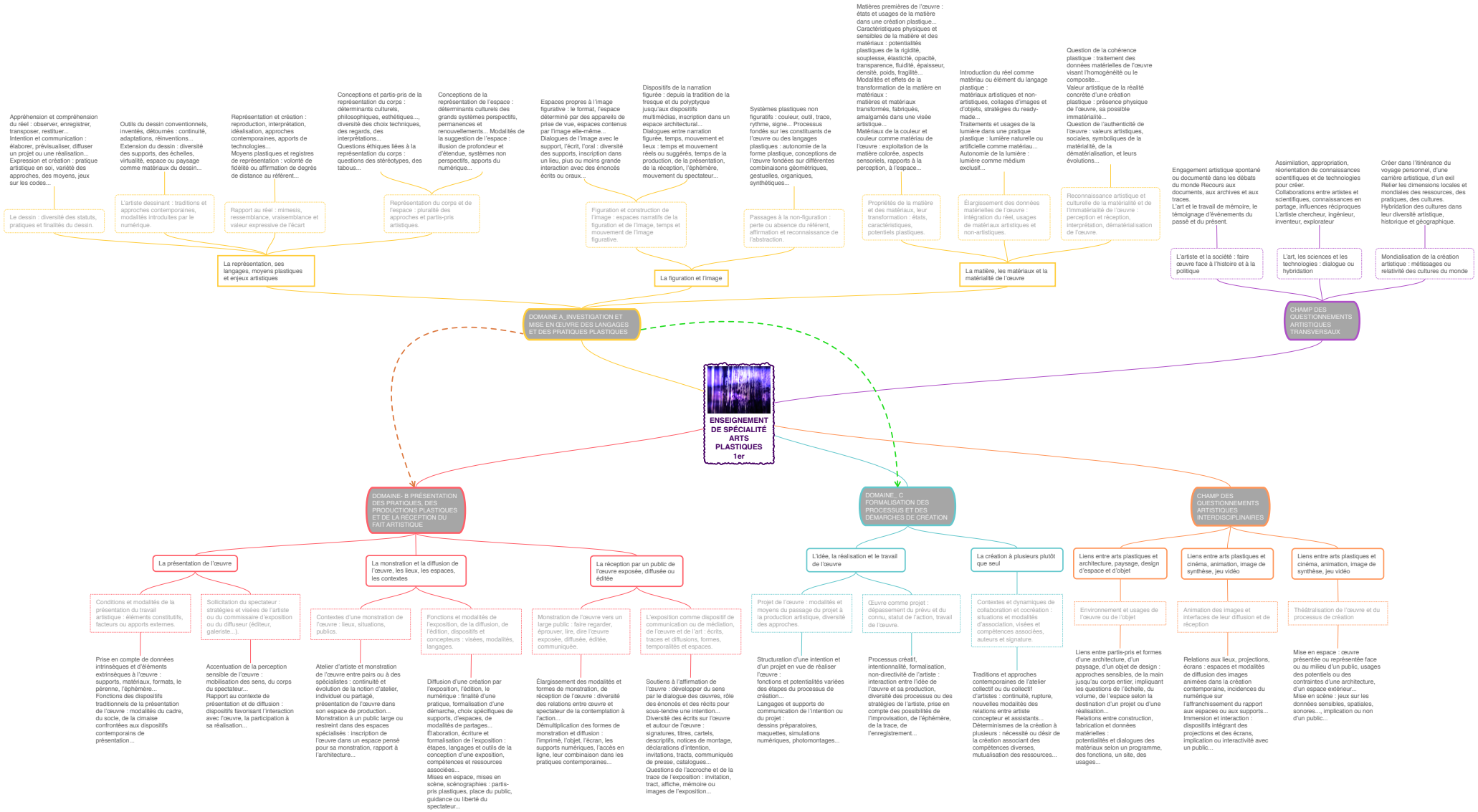
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES 1er
DOMAINE A_INVESTIGATION ET MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES ET DES PRATIQUES PLASTIQUES
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
Le dessin : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin.
Apprehension et compréhension du réel : observer, enregistrer, transposer, restituer...
Intention et communication : élaborer, prévisualiser, diffuser un projet ou une réalisation...
Expression et création : pratique artistique en soi, variété des approches, des moyens, jeux sur les codes...
L'artiste dessinant : traditions et approches contemporaines, modalités introduites par le numérique.
Outils du dessin conventionnels, inventés, détournés : continuité, adaptations, réinventions...
Extension du dessin : diversité des supports, des échelles, virtualité, espace ou paysage comme matériaux du dessin...
Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart
Représentation et création : reproduction, interprétation, idéalisation, approches contemporaines, apports de technologies...
Moyens plastiques et registres de représentation : volonté de fidélité ou affirmation de degrés de distance au référent...
Représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques.
Conceptions et partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques..., diversité des choix techniques, des regards, des interprétations...
Questions éthiques liées à la représentation du corps : questions des stéréotypes, des tabous...
Conceptions de la représentation de l'espace : déterminants culturels des grands systèmes perspectifs, permanences et renouvellements... Modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perspectifs, apports du numérique...
La figuration et l'image
Figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative.
Espaces propres à l'image figurative : le format, l'espace déterminé par des appareils de prise de vue, espaces contenus par l'image elle-même...
Dialogues de l'image avec le support, l'écrit, l'oral : diversité des supports, inscription dans un lieu, plus ou moins grande interaction avec des énoncés écrits ou oraux...
Dispositifs de la narration figurée : depuis la tradition de la fresque et du polyptyque jusqu'aux dispositifs multimédias, inscription dans un espace architectural...
Dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux : temps et mouvement réels ou suggérés, temps de la production, de la présentation, de la réception, l'éphémère, mouvement du spectateur...
Passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l'abstraction.
Systèmes plastiques non figuratifs : couleur, outil, trace, rythme, signe... Processus fondés sur les constituants de l'œuvre ou des langages plastiques : autonomie de la forme plastique, conceptions de l'œuvre fondées sur différentes combinaisons géométriques, gestuelles, organiques, synthétiques...
La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre
Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques.
Matières premières de l'œuvre : états et usages de la matière dans une création plastique...
Caractéristiques physiques et sensibles de la matière et des matériaux : potentialités plastiques de la rigidité, souplesse, élasticité, opacité, transparence, fluidité, épaisseur, densité, poids, fragilité...
Modalités et effets de la transformation de la matière en matériaux :
matières et matériaux transformés, fabriqués, amalgamés dans une visée artistique...
Matériaux de la couleur et couleur comme matériau de l'œuvre : exploitation de la matière colorée, aspects sensoriels, rapports à la perception, à l'espace...
Élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration du réel, usages de matériaux artistiques et non-artistiques.
Introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique :
matériaux artistiques et non-artistiques, collages d'images et d'objets, stratégies du ready-made...
Traitements et usages de la lumière dans une pratique plastique : lumière naturelle ou artificielle comme matériau...
Autonomie de la lumière : lumière comme médium exclusif...
Reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l'immatérialité de l'œuvre : perception et réception, interprétation, dématérialisation de l'œuvre.
Question de la cohérence plastique : traitement des données matérielles de l'œuvre visant l'homogénéité ou le composite...
Valeur artistique de la réalité concrète d'une création plastique : présence physique de l'œuvre, sa possible immatérialité...
Question de l'authenticité de l'œuvre : valeurs artistiques, sociales, symboliques de la matérialité, de la dématérialisation, et leurs évolutions...
CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX
L'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique
Engagement artistique spontané ou documenté dans les débats du monde Recours aux documents, aux archives et aux traces.
L'art et le travail de mémoire, le témoignage d'événements du passé et du présent.
L'art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation
Assimilation, appropriation, réorientation de connaissances scientifiques et de technologies pour créer.
Collaborations entre artistes et scientifiques, connaissances en partage, influences réciproques
L'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur
Mondialisation de la création artistique : métissages ou relativité des cultures du monde
Créer dans l'itinérance du voyage personnel, d'une carrière artistique, d'un exil
Relier les dimensions locales et mondiales des ressources, des pratiques, des cultures.
Hybridation des cultures dans leur diversité artistique, historique et géographique.
DOMAINE- B PRÉSENTATION DES PRATIQUES, DES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET DE LA RÉCEPTION DU FAIT ARTISTIQUE
La présentation de l'œuvre
Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes.
Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère...
Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation...
Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...).
Accentuation de la perception sensible de l'œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur...
Rapport au contexte de présentation et de diffusion : dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation...
La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes
Contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics.
Atelier d'artiste et monstration de l'œuvre entre pairs ou à des spécialistes : continuité et évolution de la notion d'atelier, individuel ou partagé, présentation de l'œuvre dans son espace de production...
Monstration à un public large ou restreint dans des espaces spécialisés : inscription de l'œuvre dans un espace pensé pour sa monstration, rapport à l'architecture...
Fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs : visées, modalités, langages.
Diffusion d'une création par l'exposition, l'édition, le numérique : finalité d'une pratique, formalisation d'une démarche, choix spécifiques de supports, d'espaces, de modalités de partages...
Élaboration, écriture et formalisation de l'exposition : étapes, langages et outils de la conception d'une exposition, compétences et ressources associées...
Mises en espace, mises en scène, scénographies : partis-pris plastiques, place du public, guidance ou liberté du spectateur...
La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée
Monstration de l'œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l'œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.
Élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'œuvre : diversité des relations entre œuvre et spectateur de la contemplation à l'action...
Démultiplication des formes de monstration et diffusion : l'imprimé, l'objet, l'écran, les supports numériques, l'accès en ligne, leur combinaison dans les pratiques contemporaines...
L'exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l'œuvre et de l'art : écrits, traces et diffusions, formes, temporalités et espaces.
Soutiens à l'affirmation de l'œuvre : développer du sens par le dialogue des œuvres, rôle des énoncés et des récits pour sous-tendre une intention...
Diversité des écrits sur l'œuvre et autour de l'œuvre : signatures, titres, cartels, descriptifs, notices de montage, déclarations d'intention, invitations, tracts, communiqués de presse, catalogues...
Questions de l'accroche et de la trace de l'exposition : invitation, tract, affiche, mémoire ou images de l'exposition...
DOMAINE_ C FORMALISATION DES PROCESSUS ET DES DÉMARCHES DE CRÉATION
L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre
Projet de l'œuvre : modalités et moyens du passage du projet à la production artistique, diversité des approches.
Structuration d'une intention et d'un projet en vue de réaliser l'œuvre :
fonctions et potentialités variées des étapes du processus de création...
Langages et supports de communication de l'intention ou du projet :
dessins préparatoires, maquettes, simulations numériques, photomontages...
Œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'œuvre.
Processus créatif, intentionnalité, formalisation, non-directivité de l'artiste : interaction entre l'idée de l'œuvre et sa production, diversité des processus ou des stratégies de l'artiste, prise en compte des possibilités de l'improvisation, de l'éphémère, de la trace, de l'enregistrement...
La création à plusieurs plutôt que seul
Contextes et dynamiques de collaboration et coréation : situations et modalités d'association, visées et compétences associées, auteurs et signature.
Traditions et approches contemporaines de l'atelier collectif ou du collectif d'artistes : continuité, rupture, nouvelles modalités des relations entre artiste concepteur et assistants...
Déterminismes de la création à plusieurs : nécessité ou désir de la création associant des compétences diverses, mutualisation des ressources...
CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet
Environnement et usages de l'œuvre ou de l'objet
Liens entre partis-pris et formes d'une architecture, d'un paysage, d'un objet de design : approches sensibles, de la main jusqu'au corps entier, impliquant les questions de l'échelle, du volume, de l'espace selon la destination d'un projet ou d'une réalisation...
Relations entre construction, fabrication et données matérielles :
potentialités et dialogues des matériaux selon un programme, des fonctions, un site, des usages...
Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo
Animation des images et interfaces de leur diffusion et de réception
Relations aux lieux, projections, écrans : espaces et modalités de diffusion des images animées dans la création contemporaine, incidences du numérique sur l'affranchissement du rapport aux espaces ou aux supports...
Immersion et interaction : dispositifs intégrant des projections et des écrans, implication ou interactivité avec un public...
Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo
Théâtralisation de l'œuvre et du processus de création
Mise en espace : œuvre présentée ou représentée face ou au milieu d'un public, usages des potentiels ou des contraintes d'une architecture, d'un espace extérieur...
Mise en scène : jeux sur les données sensibles, spatiales, sonores..., implication ou non d'un public...