


TD Pratique artistique en lien aux programmes scolaires d'arts plastiques du lycée

Master Meef 1
2024/2025

	<ul style="list-style-type: none">- Développer des pratiques artistiques liées aux programmes scolaires du lycée.- Repérer les spécificités du programme scolaire d'arts plastiques du lycée.- Enrichir sa réflexion sa pratique par des références, des textes...- Explorer les enjeux de l'épreuve écrite disciplinaire du Capes externe d'arts plastiques à travers des liens avec des points du programme d'arts plastiques du lycée.
---	--

Déroulé TD Pratique artistique		
1	<ul style="list-style-type: none">o Rappel sur l'épreuve écrite disciplinaire du CAPES externe d'arts plastiques.o Lien avec le programme du lycée et ses spécificités : compétence exposer + l'idée, le processus, le projet.o Recommandations : le support, l'écriture,o Problématisation à partir d'un corpus.o Pratique 1 liée à l'espace et à la présentation : lieu représenté - lieu sens dessus dessous	07/03 - 14h/17h
2	<ul style="list-style-type: none">◆ En amont : réaliser une action à l'extérieur + prélever des traces de celles-ci.◆ Le jour de la séance :o Pratique 2 : arpenter, quand l'action devient forme ou comment exposer la trace d'une action artistique ?	22/04 - 9h/12h
3	<ul style="list-style-type: none">o Finalisation pratique 2.o Note d'intention à présenter à l'oral.o Prolongement possible : création d'un projet d'enseignement à partir d'une pratique.	25/04 - 8h/12h

Rappel sur l'épreuve écrite disciplinaire du CAPES externe d'arts plastiques

Description



Le candidat développe un **projet de création artistique et sa présentation restituant le chemin de pensée** en réponse à une problématique élaborée à partir d'une réflexion sur les données (plastiques, techniques, procédurales, notionnelles, sémantiques, culturelles, symboliques, etc.) fournies dans le document en choisissant librement les moyens et techniques adaptés à une représentation bidimensionnelle (dessin, peinture, photographie numérique, infographie, collage ou une combinaison de ces techniques).

Une **note d'intention** de 20 lignes maximum explicite la **compréhension du sujet** et sur le **parti pris artistique**.

La production ne doit pas excéder un format "Grand Aigle" et peut être réalisée sur un à trois supports solidaires. Obligation d'une représentation du projet dans un contexte choisi d'exposition.

Consignes :

Votre parti pris est élaboré à partir d'une réflexion sur les données (plastiques, techniques, procédurales, notionnelles, sémantiques, culturelles, symboliques, etc.) fournies dans les documents du sujet. Le projet artistique personnel qui est découlé est librement conçu.

• Réalisation

Elle comprendra **obligatoirement**, selon des agencements que vous aurez décidés et mis en œuvre pour la compréhension du jury :

- Une représentation de la création artistique telles qu'elle serait une fois achevée et en situation d'exposition à un public ;
- Une présentation avec des moyens plastiques appropriés et – dans une moindre mesure – textuels restituant le chemin de pensée, les possibles évolutions des intentions, les choix plasticiens opérés ;
- Des indications concrètes sur les moyens à mobiliser et leur maîtrise permettant le passage de ce projet à ce que serait sa production concrète.

• Note d'intention

Elle est :

- Rédigée en français, de manière synthétique, claire et structurée ;
- Composée en deux parties, l'une portant sur la compréhension du sujet, l'autre sur le parti pris artistique.

Recommandations

Épreuve	Objectifs	Critères d'évaluation	Points de vigilance
Analyse et exploitation d'un corpus documentaire	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser les documents du sujet (textes, images...) - Mettre en tension les éléments du corpus pour en dégager une problématique pertinente - Inscrire la réflexion dans une approche sensible et artistique 	<ul style="list-style-type: none"> - Compréhension fine des documents - Croisement des documents pour construire une réflexion problématisée - Précision des références artistiques convoquées 	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter la simple description ou paraphrase - Ne pas éluder un document du corpus - Éviter les contresens et erreurs d'interprétation
Proposition d'un projet artistique	<ul style="list-style-type: none"> - Élaborer une réponse plastique argumentée et cohérente - Démontrer une maîtrise des moyens plastiques - Justifier les choix artistiques en lien avec la problématique dégagée 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualité et originalité du parti pris artistique - Adéquation entre intentions et moyens plastiques - Maîtrise technique et articulation des données visuelles, matérielles et textuelles 	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter les essais techniques non maîtrisés - Prendre en compte les contraintes et la faisabilité du projet - Soigner la lisibilité de la production - Travailler le texte de manière plastique - Choisir un support ou des supports de manière à faire sens
Représentation du projet dans un contexte d'exposition	<ul style="list-style-type: none"> - Situer l'œuvre dans un espace pertinent (musée, galerie, espace public, site spécifique...) - Démontrer une prise en compte des enjeux d'exposition (échelle, perception du spectateur, circulation...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Justification du choix du lieu d'exposition - Maîtrise de la perspective et des moyens de représentation de l'espace - Cohérence entre l'œuvre et son contexte d'exposition 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas se limiter à une simple esquisse de l'espace - Ne pas choisir un contexte d'exposition de manière arbitraire ou stéréotypée - Éviter des représentations maladroites du spectateur
Rédaction de la note d'intention	<ul style="list-style-type: none"> - Expliciter les intentions artistiques - Argumenter les choix plastiques en lien avec l'analyse du corpus - Structurer un discours écrit précis 	<ul style="list-style-type: none"> - Clarté et organisation de la note - Maîtrise de la langue française et du vocabulaire artistique - Pertinence des références 	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter les erreurs d'orthographe et de syntaxe - Employer la première personne - Éviter les références hors sujet.

L'essentiel

- Représenter une production artistique en situation d'exposition en multipliant les modes de représentation de l'espace pour expliciter le projet (croquis, esquisse, ébauche ou étude préparatoire) de l'espace (vues en situation, perspective, plan, coupe, axonométrie, maquette photographiée, différents points de vue...), de matériaux (pierre, bois, verre, métal...).
- Représenter l'expérience du spectateur (parcours, perception).
- Combiner image et quelques éléments textuels mais en intégrant ces derniers comme des éléments plastiques dans une composition aérée qui montre une hiérarchisation de l'espace à l'intérieur du format.
- Convoquer des moyens matériels et techniques « hybrides » en adéquation avec le sens de la production (variétés de formats, de papiers, des jeux d'échelle dans les représentations). Exemple : papiers et des supports de différentes natures ou granulations, entre transparence et opacité + Présentation d'échantillons de la réalisation finale, à l'aide, par exemple, de matériaux bruts.
- Combiner des éléments textuels, traités au sens plasticien, et image en variant les registres de représentation dans une composition aérée qui montre une hiérarchisation de l'espace à l'intérieur du format.
- Donner à voir sa pensée le cheminement d'une pensée plasticienne. Attention à ne pas confondre une restitution des « étapes de conception » (processus mental et cognitif) avec la présentation des « étapes de fabrication » (processus de réalisation).

Nourrir la pratique par la connaissance de références artistiques

Références artistiques à considérer pour la présentation d'un projet



Léonard de Vinci, *Étude pour l'Adoration des Mages*, 1481, 16 x 29 cm, Galerie des Offices, Florence.



Christo et Jeanne-Claude, *The Gates*, 2005.



L'Arbre des voyelles. « Sans titre », 1999, œuvre préparatoire, esquisse pour le bosquet du Vase, photographie noir et blanc avec papier zakque rehaussé d'encre et de feutre blanc. (48 x 33 cm)

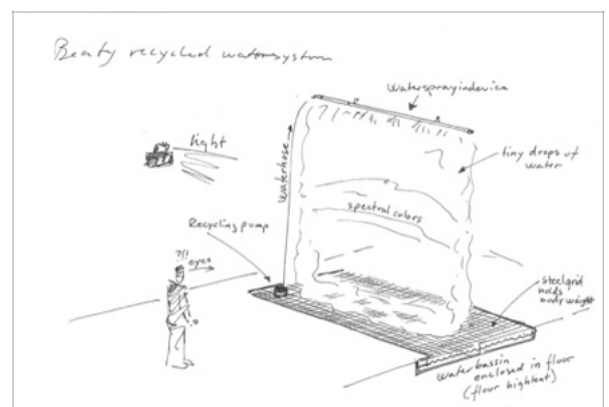
Giuseppe Penone, *Attorno alla scultura, attorno allo scultore (Around the Sculpture, Around the Sculptor)*, 1984, Centre Pompidou, Paris



Sélection de dessins issus du livre de Daniel Buren, *Esquisses graphiques*, Éd. Dilecta, 2012



Planche de projet extrait de Francis Alÿs, *As Long as I'm Walking*

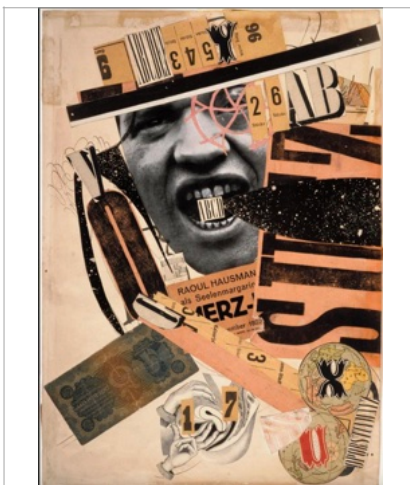


Olafur Eliasson, *Sketch for Beauty*, 1993

Références artistiques à considérer pour le rapport entre le texte et l'image : le mot comme élément plastique et matériel

Chevaux couleur cerise limite des Zélandes
 Des mitrailleuses d'or coassent les légendes
 Je t'aime liberté qui veilles dans les hypogées
 Harpe aux cordes d'argent ô pluie ô ma musique
 L'invisible ennemi plaie d'argent au soleil
 Et l'avenir secret que la fusée élucide
 Entends nager le Mot poisson subtil
 Les villes tour à tour deviennent des clés
 Le masque bleu comme mét Dieu son ciel
 Guerre possible assésé solitude métaphysique
 Enfant aux mains coupées parmi les roses oriflammes

Apollinaire, *Calligrammes*, Visée, Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), Mercure de France, 1918 (p. 88).



Raoul Hausmann, *ABCD*, 1923-1924, Encre de Chine et illustrations de magazine découpées et collées sur papier, 40,4 x 28,2 cm, centre Pompidou-Paris.



Jacques Villeglé, *Ján Mančuška, Notion in Progress*, 2010. view from the exhibition, *Thinking About Film*, Prague City Gallery, 2023-4, septembre, 1980, affiches lacérées marouffées sur toile, 131 x 133 cm ©galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois



Jean-Michel Basquiat, *Notary*, 1983. Acrylique, pastel gras et papier collé sur toile, montée sur châssis de bois, 180,5 x 401,5 cm. The Schorr Family collection ; dépôt au Princeton University Art Museum



Annette Messager, *Jalousie/love*, 2010. Fil de fer, filet noir, 205 x 245 cm. Courtesy de l'artiste et Marian Goodman Gallery, Paris/New-York. Coll. de l'artiste



Ján Mančuška, *Notion in Progress*, 2010. view from the exhibition, *Thinking About Film*, Prague City Gallery, 2023-4



Richard Baquié, *FIXER*, 1994, 4 tirages Cibachromes sous plexiglas sur châssis métallique, zinc plié et soudé, boulons et écrous de fixations 200 x 420 cm – Chaque tirage : 200 x 105 cm – Collection Frac Franche-Comté

FOCUS SUR DEUX ENJEUX DU PROGRAMME DU LYCÉE

Compétence :

Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique

- 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.
- Exposer à un public ses productions, celles de ses pairs ou celles des artistes.
- Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Champ des questionnements plasticiens :

**La représentation,
ses langages,
moyens plastiques
et enjeux artistiques**

<p>Représentation du corps et de l'espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques.</p>	<p>Conceptions et partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques..., diversité des choix techniques, des regards, des interprétations...</p> <p>Questions éthiques liées à la représentation du corps : questions des stéréotypes, des tabous...</p> <p>Conceptions de la représentation de l'espace : déterminants culturels des grands systèmes perspectifs, permanences et renouvellements...</p> <p>Modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perspectifs, apports du numérique...</p>
--	--

**La figuration et
l'image, la non-
figuration**

La figuration et l'image, la non-figuration	
<p>Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées</p> <p>Figuration et construction de l'image : espaces narratifs de la figuration et de l'image, temps et mouvement de l'image figurative.</p>	<p>Repères et points d'appui</p> <p>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...</p> <p>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...</p>

**La présentation
de l'œuvre**

La présentation de l'œuvre	
<p>Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées</p> <p>Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes.</p> <p>Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galeriste...).</p>	<p>Repères et points d'appui</p> <p>Prise en compte de données intrinsèques et d'éléments extrinsèques à l'œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère...</p> <p>Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation...</p> <p>Accentuation de la perception sensible de l'œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur...</p> <p>Rapport au contexte de présentation et de diffusion : dispositifs favorisant l'interaction avec l'œuvre, la participation à sa réalisation...</p>

La monstration et la diffusion de l'œuvre, les lieux, les espaces, les contextes	
<p>Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées</p> <p>Contextes d'une monstration de l'œuvre : lieux, situations, publics.</p> <p>Fonctions et modalités de l'exposition, de la diffusion, de l'édition, dispositifs et concepteurs : visées, modalités, langages.</p>	<p>Repères et points d'appui</p> <p>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...</p> <p>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...</p> <p>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...</p> <p>Élaboration, écriture et formalisation de l'exposition : étapes, langages et outils de la conception d'une exposition, compétences et ressources associées...</p> <p>Mises en espace, mises en scène, scénographies : partis-pris plastiques, place du public, guidance ou liberté du spectateur...</p>

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre	
Questionnements mobilisant compétences, pratiques et connaissances travaillées	Repères et points d'appui
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...

Les différentes manières de représenter un espace et une œuvre dans un espace

Technique	Description	Exemples
Perspective linéaire	Utilisation de lignes de fuite et d'un point de fuite pour créer une illusion de profondeur.	Dessins architecturaux, peintures de la Renaissance (ex: "La Cène" de Léonard de Vinci).
Perspective atmosphérique	Atténuation des contrastes, des détails et des couleurs avec la distance.	Peintures de paysages (ex: œuvres de Claude Monet).
Perspective cavalière	Conservation des proportions et des parallèles sans diminution avec la distance.	Plans techniques, dessins industriels.
Perspective isométrique	Représentation en 3D où les axes restent parallèles, sans point de fuite.	Jeux vidéo en pixel art, design architectural.
Projection orthogonale	Dessin en plusieurs vues (face, profil, dessus) pour représenter un objet en volume.	Plans d'architecture, dessins techniques.
Espace symbolique	Hierarchisation des éléments en fonction de leur importance plutôt que de la réalité physique.	Art médiéval, art égyptien.
Espace fragmenté	Multiplication des points de vue dans une même image.	Cubisme (ex: Picasso, Braque).
Espace suggéré	Création d'une impression d'espace sans perspective rigoureuse.	Abstraction, estampes japonaises.
Espace réel (installation, sculpture)	Utilisation de l'espace physique autour de l'œuvre.	Installations artistiques (ex: œuvres de Christo et Jeanne-Claude).
Superposition et échelle	Objets placés devant d'autres et variations de taille pour montrer la profondeur.	Collages, affiches, peintures classiques.

Proposition de pratique 1

Faire émerger une problématique à partir de ce corpus :



<p>Jules Romains, Salle des Géants, Palais du Te, entre 1532 et 1535. Mantoue</p>	<p>DUCHAMP Marcel (1887-1968), Le Fil (Mile of String), 1942. Installation dès le vernissage de l'Exposition First Papers of Surrealism, New-York, octobre-novembre 1942.</p>	<p>Gérard Fromanger, (1939, France - 2021, France), Souffle de mai 1968-2005, Altuglas transparent rouge, fonte, fer chromé, 208 x 200 x 161 cm, Centre Pompidou, Paris.</p>	<p>Ann Veronica Janssens, Pink and Yellow, 2000-2014. Installation avec de la lumière, brouillard artificiel, lumière naturelle, filtres colorés. Dimensions variables. Collection de l'Institut d'art contemporain, Villeurbanne.</p>
<p>KAPROW Allan (1927-2006), Yard, 1961/1967. Happening. Pasadena (Californie). Recréation de l'œuvre née en 1961 à New York, cour de la Galerie Martha Jackson. Les visiteurs se déplacent tant bien que mal sur des piles de pneus qu'ils réarrangent à volonté.</p>	<p>Ernesto Neto, We stopped just here at the time, 2002, Installation, Lycra, clou de girofle, curcuma, poivre, 450 x 600 x 800 cm,</p>	<p>Anna Maria Maiolino, Entrevidas, 1981. Installation performative. œufs, sol. Dimensions variables. Collec. Frac Lorraine.</p>	<p>Tomas SARACENO, Algo-(h)(i)thms, 2018.</p>



En 1974, Georges Perec s'installe place Saint-Sulpice à Paris et entreprend une expérience singulière : noter tout ce qu'il voit, tout ce qui se passe sous ses yeux, dans une tentative d'épuisement du lieu. Son objectif n'est pas de relater des faits historiques, mais bien de saisir "ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance". Il décrit alors le flux des passants, les variations de lumière, le passage des véhicules, les événements ordinaires qu'on ne remarque pas ou qui sont liés à l'ambiance impalpable du lieu, c'est-à-dire les sentiments et les sensations qui nous traversent lorsque nous en faisons l'expérience.

Exploration : après avoir choisi un lieu, vous le représenterez sur un support bidimensionnel avec le souci de décrire votre perception de celui-ci le plus précisément possible.

Intervenez dans ce lieu afin de bouleverser la perception sensorielle de ce dernier. Dans votre projet, vous porterez une attention particulière à :

- l'usage des mots à employer comme des éléments plastiques,
- au choix des supports qui seront obligatoirement variés et justifiés,
- aux médiums et techniques utilisées qui devront être hybridées.



Proposition de pratique 2

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre

Élargissement des données matérielles de l'œuvre

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre



ARPENTER : QUAND LES ATTITUDES DEVIENNENT FORME

Dans votre projet, vous porterez une attention particulière à :

- l'usage des mots à employer comme des éléments plastiques,
- au choix des supports qui seront obligatoirement variés et justifiés,
- aux médiums et techniques utilisées qui devront être hybridées.



Comment exposer la trace d'une action artistique ? De la déambulation à l'exposition, comment restituer l'expérience d'une action éphémère ?



LIBRE



Libre



9h

1ERE
OPT

Présentation de l'œuvre : Exposer, mettre en scène la production, solliciter le spectateur : présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation, conditions et modalités de la présentation.

Matière, matériaux, matérialité : affirmer le potentiel plastique et artistique de la matérialité, de l'immatérialité : valeur expressive des matériaux, extension de la notion de matériau.

TERM
SPÉ

Élargissement des données matérielles de l'œuvre : introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique, traitements et usages de la lumière, autonomie de la lumière. Extension de la notion de matériau.

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre : renouvellements de l'œuvre : pratiques sociales, **événements, gestes, rites, happenings** comme sujets des œuvres et moyens d'expressions des œuvres...

TERM
OPT

L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre : Temporalités du processus de création : temps de réalisation, de dévoilement, de lecture, œuvre évolutive et « work in progress »...

1ERE
SPÉ

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 / 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**...



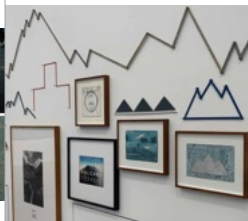
Homme marchant, Egypte Vers 1800 avant J.-C., Bois de tamaris peint. Paris, Musée du Louvre.



herman de vries, *Journal d'une visite à l'île Sainte-Marguerite*, le 9 avril 1999. Matériaux mixtes sur papier, 25x35 cm chaque élément, Collection herman et Susanne de vries.



Francis Aljys, *Paradox of Praxis 1 (Sometimes making something leads to nothing)*, 1997. Mexico City ; 5:00 min.



Vue de l'exposition *Hamish Fulton. A walking Artist*, Frac Sud, MARseille, 2023.



Esther Ferrer, *Le chemin se fait en marchant*, 2000-2015. Action protocolaire.



Pierre Huyghe, *A Journey that Wasn't*, 2005. Installation audiovisuelle couleur - Film super 16 mm et vidéo HD transférés sur support vidéo HD - Poster encadré format A4 - Idleness Island Nomination Acceptance. Durée de la vidéo : 21 min 43 s - Affiche : 21 x 29,7 cm



Démarche : 1/ Allure, manière de marcher de quelqu'un : Une démarche légère. 2/ Manière de conduire un raisonnement, de progresser vers un but par le cheminement de la pensée ; méthode, manière d'agir : Quelle est sa démarche intellectuelle ? (Définition tirée de la page internet du Larousse)

Arpenter : Mesurer la superficie d'un terrain par arpent et, *p. ext.*, par toute autre mesure agraire. (Définition tirée de la page internet du Centre national de ressources textuelles et lexicales)

« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent, pour une durée plus ou moins longue, aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. » Debord Guy, « Théorie de la dérive », *Les Lèvres nues*, no 9, décembre 1956