

COLLÈGE	
CYCLE 3	CYCLE 4
LA REPRÉSENTATION PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS DE PRÉSENTATION	LA REPRÉSENTATION : IMAGES, RÉALITÉ ET FICTION
LA RESSEMBLANCE	LA RESSEMBLANCE
découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation.	le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.
L'AUTONOMIE DU GESTE GRAPHIQUE, PICTURAL, SCULPTURAL	L'AUTONOMIE DE L'ŒUVRE D'ART, LES MODALITÉS DE SON AUTORÉFÉRENCIATION
ses incidences sur la représentation, sur l'unicité de l'œuvre, son lien aux notions d'original, de copie, de multiple et de série.	l'autonomie de l'œuvre vis-à-vis du monde visible ; inclusion ou mise en abyme de ses propres constituants ; art abstrait, informel, concret...
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'IMAGES, LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION, LEURS TRANSFORMATIONS	LA CRÉATION, LA MATÉRIALITÉ, LE STATUT, LA SIGNIFICATION DES IMAGES
la différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique.	l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre.
LA NARRATION VISUELLE	LA NARRATION VISUELLE
les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter.	mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...
LA MISE EN REGARD ET EN ESPACE	LE DISPOSITIF DE REPRÉSENTATION
ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal...), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée...), l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle d'exposition, installation, in situ, l'intégration dans des espaces existants...).	l'espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et composition ; l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation), l'intervention sur le lieu, l'installation.
LA PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR, DE L'EFFET RECHERCHÉ	LA CONCEPTION, LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DE L'ŒUVRE PLASTIQUE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre lacrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...).	les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions ; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et outils numériques.

LA REPRÉSENTATION

Document de travail - Victor De Carvalho, M1 MEEF, Ifucome, Angers

LYCÉE Option AP	
SECONDE	PREMIÈRE / TERMINALE
LA REPRÉSENTATION, SES LANGAGES, MOYENS PLASTIQUES ET ENJEUX ARTISTIQUES	LA REPRÉSENTATION PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS DE PRÉSENTATION
LA RESSEMBLANCE ET SES CODES	RAPPORT AU RÉEL
relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité (potentiel plastique et sémantique), spécificités propres aux différentes pratiques (picturales, sculpturales, photographiques...)	mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart.
LES CONCEPTIONS CONTEMPORAINES DU DESSIN	LA PRATIQUE ARTISTIQUE DU DESSIN
pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...	depuis des modalités héritées de traditions jusqu'aux approches contemporaines (nouvelles possibilités à l'ère du numérique...).
LES DIFFÉRENTS STATUTS DU DESSIN	
outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi...	
LA REPRÉSENTATION DU CORPS	REPRÉSENTATION DU CORPS ET DE L'ESPACE
pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidences sur l'idée de portrait...	diversité des approches et des partis-pris.
LE DISPOSITIF DE REPRÉSENTATION	
relations et différences entre l'espace littéral du support ou celui tangible du lieu et l'espace suggéré des représentations, entre espace représenté et construit	

LYCÉE Spécialité AP
PREMIÈRE / TERMINALE
LA REPRÉSENTATION, SES LANGAGES, MOYENS PLASTIQUES ET ENJEUX ARTISTIQUES
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...
LE DESSIN : DIVERSITÉ DES STATUTS, PRATIQUES ET FINALITÉS DU DESSIN
- Appréhension 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...
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...

LA FIGURATION ET L'IMAGE, LA NON-FIGURATION
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...

COLLÈGE

CYCLE 3	CYCLE 4
LA MATÉRIALITÉ DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITÉ AUX CONSTITUANTS DE L'OEUVRE	LA MATÉRIALITÉ DE L'OEUVRE : L'OBJET ET L'OEUVRE
LA RÉALITÉ CONCRÈTE D'UNE PRODUCTION OU D'UNE OEUVRE	LA TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE
le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une oeuvre ; faire l'expérience de la matérialité de l'oeuvre, en tirer parti, comprendre qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériau.	les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité concrète d'une oeuvre ou d'une production plastique ; le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique globale de l'oeuvre.
LES QUALITÉS PHYSIQUES DES MATÉRIAUX	LES QUALITÉS PHYSIQUES DES MATÉRIAUX
incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité...) sur la pratique plastique en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages...) et en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens.	les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, les notions de fini et non fini ; l'agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses (plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).
LA MATÉRIALITÉ ET LA QUALITÉ DE LA COULEUR	LA MATÉRIALITÉ ET LA QUALITÉ DE LA COULEUR
la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs...), des effets induits par les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure...), les supports, les mélanges avec d'autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, nuances, lumière...).	les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur.
LES EFFETS DU GESTE ET DE L'INSTRUMENT	L'OBJET COMME MATÉRIAU EN ART
les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en oeuvre d'outils, de médiums et de supports variés ; par l'élargissement de la notion d'outil - la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils inventés... - ; par les dialogues entre les instruments et la matière - touche, trace, texture, facture, griffure, traînée, découpe, coulure... - ; par l'amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité.	la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; la sublimation, la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une démarche artistique.
	LES REPRÉSENTATIONS ET STATUTS DE L'OBJET EN ART
	la place de l'objet non artistique dans l'art ; l'oeuvre comme objet matériel, objet d'art, objet d'étude.
	LE NUMÉRIQUE EN TANT QUE PROCESSUS ET MATÉRIAU ARTISTIQUES (LANGAGES, OUTILS, SUPPORTS)
	l'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l'interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique.

LA MATÉRIALITÉ

Document de travail - Victor De Carvalho, M1 MEEF, Ifucome, Angers

LYCÉE Option AP

SECONDE	PREMIÈRE / TERMINALE
LA MATIÈRE, LES MATÉRIAUX ET LA MATÉRIALITÉ DE L'OEUVRE	LA MATIÈRE, LES MATÉRIAUX ET LA MATÉRIALITÉ DE L'OEUVRE
	ÉLARGISSEMENT DES DONNÉES MATÉRIELLES DE L'OEUVRE
	intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et a priori non-artistiques, lumière naturelle ou artificielle.
LES PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE, DES MATÉRIAUX ET LES DIMENSIONS TECHNIQUES DE LEUR TRANSFORMATION	LES PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE, DES MATÉRIAUX ET LES DIMENSIONS TECHNIQUES DE LEUR TRANSFORMATION
repérer et exploiter les qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques...) des matériaux pour créer en deux ou trois dimensions...	caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée.
L'OBJET ET L'ESPACE COMME MATÉRIAU EN ART	LA RÉCEPTION PAR UN PUBLIC DE L'OEUVRE EXPOSÉE, DIFFUSÉE OU ÉDITÉE
intégration, transformation, détournement, incidence de l'échelle sur la mobilisation des matériaux...	COMMUNIQUER, DIFFUSER, ÉDITER LA PRODUCTION ET LA PRATIQUE
	- L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'oeuvre, du discours, du fait artistique - L'exposition comme objet : statut artistique de l'exposition, diffusion vers d'autres espaces et moyens de communication. 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...

LYCÉE Spécialité AP

PREMIÈRE / TERMINALE
LA MATIÈRE, LES MATÉRIAUX ET LA MATÉRIALITÉ DE L'OEUVRE
ÉLARGISSEMENT DES DONNÉES MATÉRIELLES DE L'OEUVRE : 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...
PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE ET DES MATÉRIAUX, LEUR TRANSFORMATION : ÉTATS, CARACTÉRISTIQUES, POTENTIELS PLASTIQUES
- Matières premières de l'oeuvre : 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'oeuvre : exploitation de la matière colorée, aspects sensoriels, rapports à la perception, à l'espace...
RECONNAISSANCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE LA MATÉRIALITÉ ET DE L'IMMATÉRIALITÉ DE L'OEUVRE : PERCEPTION ET RÉCEPTION, INTERPRÉTATION, DÉMATÉRIALISATION DE L'OEUVRE
- Question de la cohérence plastique : traitement des données matérielles de l'oeuvre visant l'homogénéité ou le composite... - Valeur artistique de la réalité concrète d'une création plastique : présence physique de l'oeuvre, sa possible immatérialité... - Question de l'authenticité de l'oeuvre : valeurs artistiques, sociales, symboliques de la matérialité, de la dématérialisation, et leurs évolutions...
LA RÉCEPTION PAR UN PUBLIC DE L'OEUVRE EXPOSÉE, DIFFUSÉE OU ÉDITÉE
MONSTRATION DE L'OEUVRE VERS UN LARGE PUBLIC : FAIRE REGARDER, ÉPROUVER, LIRE, DIRE L'OEUVRE EXPOSÉE, DIFFUSÉE, ÉDITÉE, COMMUNIQUÉE
- Élargissement des modalités et formes de monstration, de réception de l'oeuvre : diversité des relations entre oeuvre 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'OEUVRE ET DE L'ART : ÉCRITS, TRACES ET DIFFUSIONS, FORMES, TEMPORALITÉS ET ESPACES
- Soutiens à l'affirmation de l'oeuvre : développer du sens par le dialogue des oeuvres, rôle des énoncés et des récits pour sous-tendre une intention... - Diversité des écrits sur l'oeuvre et autour de l'oeuvre : 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...
- 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...

COLLÈGE	
CYCLE 3	CYCLE 4
LES FABRICATIONS ET LA RELATION ENTRE L'OBJET ET L'ESPACE	L'OEUVRE, L'ESPACE, L'AUTEUR, LE SPECTATEUR
L'ESPACE EN TROIS DIMENSIONS	LES MÉTISSAGES ENTRE ARTS PLASTIQUES ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...); les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition; les interpénétrations entre l'espace de l'oeuvre et l'espace du spectateur.	les évolutions repérables sur la notion d'oeuvre et d'artiste, de créateur, de récepteurs ou de public; les croisements entre arts plastiques et les sciences, les technologies, les environnements numériques.
L'INVENTION, LA FABRICATION, LES DÉTOURNEMENTS, LES MISES EN SCÈNE DES OBJETS	L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE
création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication); la relation entre forme et fonction.	les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit; l'espace et le temps comme matériaux de l'oeuvre, la mobilisation des sens; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'oeuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'oeuvre ou dans l'oeuvre achevée.
L'HÉTÉROGÉNÉITÉ ET LA COHÉRENCE PLASTIQUES	LA RELATION DU CORPS À LA PRODUCTION ARTISTIQUE
les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits; le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions.	l'implication du corps de l'auteur; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace: traces, performance, théâtralisation, événements, oeuvres éphémères, captations...
	LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS L'ESPACE, LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE
	le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public; l'exploration des présentations des productions plastiques et des oeuvres; l'architecture.

LYCÉE Option AP	
SECONDE	PREMIÈRE / TERMINALE
LA PRÉSENTATION ET LA RÉCEPTION DE L'OEUVRE	LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE : EXPOSER, METTRE EN SCÈNE LA PRODUCTION ET LA PRATIQUE, SOLLICITER LE SPECTATEUR
	SOLLICITATION DU SPECTATEUR
	stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galeriste, de l'éditeur.
L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE	CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PRÉSENTATION DU TRAVAIL ARTISTIQUE
rapports entre espace réel, représenté, perçu ou ressenti, rôle du corps du spectateur...	éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains).
LA RELATION DU CORPS À LA PRODUCTION ARTISTIQUE	LA RELATION DU CORPS À LA PRODUCTION ARTISTIQUE
corps de l'auteur, gestes et instruments, lisibilité du processus de production	corps de l'auteur, gestes et instruments.
LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS L'ESPACE DE PRÉSENTATION	LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS L'ESPACE DE PRÉSENTATION
diversité des modes de présentation, recherche de neutralité ou affirmation du dispositif, lieux d'expositions, échelle, in situ...	dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ.

LYCÉE Spécialité AP
PREMIÈRE / TERMINALE
LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE
SOLLICITATION DU SPECTATEUR
- Accentuation de la perception sensible de l'oeuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur... - Rapport au contexte de présentation et de diffusion : dispositifs favorisant l'interaction avec l'oeuvre, la participation à sa réalisation...
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'oeuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l'éphémère... - Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l'oeuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation...

LA MONSTRATION ET LA DIFFUSION DE L'OEUVRE, LES LIEUX, LES ESPACES, LES CONTEXTES
CONTEXTES D'UNE MONSTRATION DE L'OEUVRE : LIEUX, SITUATIONS, PUBLICS
- Atelier d'artiste et monstration de l'oeuvre entre pairs ou à des spécialistes : continuité et évolution de la notion d'atelier, individuel ou partagé, présentation de l'oeuvre dans son espace de production... - Monstration à un public large ou restreint dans des espaces spécialisés : inscription de l'oeuvre 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 PRÉSENTATION

LYCÉE Option AP

SECONDE	PREMIÈRE / TERMINALE
L'IDÉE, LA RÉALISATION ET LE TRAVAIL DE L'OEUVRE	L'IDÉE, LA RÉALISATION ET LE TRAVAIL DE L'OEUVRE
LES PROCESSUS ALLANT DE L'INTENTION AU PROJET	PENSER LE PROJET D'UNE CRÉATION DANS LA DYNAMIQUE D'UNE PRATIQUE ARTISTIQUE : PROJET DE L'OEUVRE
diversité des modalités du travail préparatoire (esquisse, photomontage, modélisation, écrits...), incidences sur le projet, valeur artistique...	de l'idée au projet et à la réalisation de la production artistique, diversité des approches et des moyens sollicités.
LA FORMALISATION DU PROJET ET DES CHOIX DE PRODUCTION DE L'OEUVRE	PENSER LE PROJET D'UNE CRÉATION DANS LA DYNAMIQUE D'UNE PRATIQUE ARTISTIQUE : OEUVRE COMME PROJET
adaptations ou interactions entre moyens techniques et intentions, constitution d'une mémoire du travail plastique...	dépassement du prévu et du connu, statut de l'action, travail de l'oeuvre.

LA CRÉATION À PLUSIEURS PLUTÔT QUE SEUL	LA CRÉATION À PLUSIEURS PLUTÔT QUE SEUL
LE PARTAGE DES COMPÉTENCES OU DES TÂCHES	PRATIQUER EN COLLABORANT, PARTAGER DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES
du projet à la réalisation, organisation, mutualisation, coopération...	Les approches conduites en classe de seconde sont poursuivies afin que l'élève expérimente et maîtrise diverses modalités de conception, d'organisation et de réalisation d'un projet. À l'occasion des situations de pratiques plastiques, à l'initiative du professeur ou sur proposition de l'élève, il éprouve des démarches de coopération, de collaboration ou de co-création dans un projet à visée artistique. Chaque projet développé dans ce cadre est l'occasion d'éclairer les questions induites sur le statut de l'auteur.
LES DIFFÉRENCES ENTRE COLLABORATION ET CO-CRÉATION ARTISTIQUES	
motivations, contextes et modalités, dépassement des individualités au bénéfice d'une singularité collective...	

LA FIGURATION ET L'IMAGE	LA FIGURATION ET L'IMAGE
LA FIGURATION ET LA CONSTRUCTION DE L'IMAGE	LA FIGURATION ET LA CONSTRUCTION DE L'IMAGE
espaces et dispositifs de la narration (séquences visuelles, polyptyques, installations...)	les espaces que détermine l'image et qui déterminent l'image.
LE TEMPS ET LE MOUVEMENT DE LA FIGURATION	LE TEMPS ET LE MOUVEMENT DE LA FIGURATION
temporalités et mouvements (réels, suggérés, temps de dévoilement et/ou mouvement du spectateur...) au service d'une narration...	dispositifs séquentiels, simultanéité, enchaînement, temps représenté ou ressenti.
	NARRATION FIGURÉE, SUPPORTS ET LANGAGES
	intégration sur différents supports, dans l'espace, association avec l'écrit et la voix.

LYCÉE Spécialité AP

PREMIÈRE / TERMINALE
L'IDÉE, LA RÉALISATION ET LE TRAVAIL DE L'OEUVRE
PROJET DE L'OEUVRE : 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'oeuvre : 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...
OEUVRE COMME PROJET : DÉPASSEMENT DU PRÉVU ET DU CONNU, STATUT DE L'ACTION, TRAVAIL DE L'OEUVRE
- Processus créatif, intentionnalité, formalisation, non-directivité de l'artiste : interaction entre l'idée de l'oeuvre 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 CO-CRÉATION : 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...

LYCÉE Option AP

PREMIÈRE / TERMINALE

LIENS ENTRE ARTS PLASTIQUES ET ARCHITECTURE, PAYSAGE, DESIGN D'ESPACE ET D'OBJET

INTÉGRER UNE OEUVRE OU UN OBJET À UN ENVIRONNEMENT

Dialogue des matériaux entre eux, adaptation à la destination du projet : relations entre construction ou fabrication et données matérielles (de l'architecture, du paysage, du design).

LIENS ENTRE ARTS PLASTIQUES ET CINÉMA, ANIMATION, IMAGE DE SYNTHÈSE, JEU VIDÉO

ANIMER DES IMAGES, PENSER LEUR DIFFUSION ET LEUR RÉCEPTION

Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur)

LIENS ENTRE ARTS PLASTIQUES ET CINÉMA, ANIMATION, IMAGE DE SYNTHÈSE, JEU VIDÉO

THÉÂTRALISER L'OEUVRE ET SON PROCESSUS DE CRÉATION

Mise en espace, mise en scène de l'œuvre : usages de l'architecture d'un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur.

LYCÉE Spécialité AP

PREMIÈRE / TERMINALE

LIENS ENTRE ARTS PLASTIQUES ET ARCHITECTURE, PAYSAGE, DESIGN D'ESPACE ET D'OBJET

ENVIRONNEMENT ET USAGES DE L'OEUVRE 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 THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE

THÉÂTRALISATION DE L'OEUVRE 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...

CHAMP DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES TRANSVERSAUX

L'ARTISTE ET LA SOCIÉTÉ : FAIRE OEUVRE 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

INTERDISCIPLINARITÉ

Document de travail - Victor De Carvalho,
M1 MEEF, Ifucome, Angers