

Approches pratiques de modes d'expression artistiques liés à l'image, en lien avec les programmes et les activités artistiques déployées en collège et au lycée.

M1 Philippe Harnois Atelier de pratiques plastiques

L'atelier se veut être lieu de **découverte et d'apprentissage**, un laboratoire réflexif sur la pratique plastique de l'étudiant afin de préparer au mieux les épreuves pratiques du CAPES mais également d'analyser **une pratique plastique réflexive** adossée aux programmes du collège et du lycée.

Introduction

Le **caractère indiciel de la photographie** ne fait aucun doute : elle procède techniquement, physiquement, de l'inscription d'une **trace**, d'une **empreinte**. Ce caractère est moins évident pour la peinture, mais tout aussi irréductible. D'une part **l'image laisse une trace du référent par imitation ou projection**, comme dans l'histoire de **Dibutade**, la fille du potier de Sycione, rapportée par Pline. Au moment où le trait est tracé, le corps de l'amant s'est déjà retiré. Si l'ombre n'était pas fixée, elle ne laisserait aucune trace (comme dans une performance contemporaine).

Le caractère indiciel ne réside pas seulement dans la matérialité de la peinture, mais aussi dans le geste du peintre (la brosse, la touche) où se reconnaît sa subjectivité (sa présence).

Rosalind [Krauss](http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1107210927.html) - "[Le photographique, Pour une théorie des écarts](http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1107210927.html)", Ed : Macula, 1990, p7.
<http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1107210927.html>

Réflexion sur l'image et sa fabrication, l'image qui laisse une trace du référent.

Notions traversées : L'empreinte, trace, projection, unique/multiple, positif/négatif, l'ombre et lumière.

Médiums exploités : Monotype/Cyanotype/Photogramme/Sténopé.

Le **monotype**, en estampe, est un procédé d'impression sans gravure qui produit un tirage unique. Le monotype ne peut être numéroté car, comme son nom l'indique, son tirage est unique. Il arrive cependant que l'artiste tire une seconde épreuve, plus faible, avec le résidu d'encre demeurant sur la matrice. Il est également possible d'obtenir une contre-épreuve en pressant le tirage encore humide contre une feuille vierge. De plus, l'artiste peut revenir sur les épreuves après tirage en les rehaussant de couleurs (encres, aquarelles, gouaches...).

Le **cyanotype** est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel.

Un **photogramme** est — en photographie — une image photographique obtenue sans utiliser d'appareil photographique, en plaçant des objets sur une surface photosensible et en l'exposant ensuite directement à la lumière.

Un **sténopé** est un dispositif optique très simple permettant d'obtenir un appareil photographique dérivé de la camera obscura. Il s'agit d'un trou de très faible diamètre.

Cycle 3 ARTS PLASTIQUES

La représentation plastique et les dispositifs de présentation : Les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui manifeste leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série, ainsi qu'à l'organisation d'images pour sous-tendre un récit ou un témoignage.

La ressemblance/ L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural/ Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations/ La narration visuelle.

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'oeuvre :
La réalité concrète d'une production ou d'une oeuvre

La compétence « Mettre en oeuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un travail pluridisciplinaire.

Cycle 4 ARTS PLASTIQUES

La représentation ; images, réalité et fiction

La ressemblance/Le dispositif de représentation/La narration visuelle/L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation/La création, la matérialité, le statut, la signification des images/ La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique, Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports)/Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques.

Programme lycée

PROGRAMME DE CRÉATION ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES EN CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : Arts visuels

Les sources de production, de circulation et de création des images se sont complexifiées et diversifiées, conférant à celles-ci un rôle de plus en plus élaboré au sein de multiples réseaux d'écritures et de sens, qu'ils soient artistiques, de communication ou économiques.

Compétences relatives à la découverte des métiers de l'image.

PROGRAMME D'ARTS EN CLASSE DE SECONDE

Comprendre, dans la pratique, le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels (medium, geste, outils) et savoir les utiliser.

L'observation et la ressemblance : toute tentative d' « imitation » ou de représentation du réel produit inévitablement un **écart** dont la valeur expressive dépend notamment des **moyens techniques employés**.

Programme d'enseignement obligatoire au choix d'arts en classe de **première littéraire**, d'enseignement de spécialité au choix d'arts en classe **terminale littéraire** et d'enseignement facultatif d'arts au cycle terminal des séries générales et technologiques

Classe de première : la figuration

Ce programme s'articule autour de quatre composantes à traiter séparément et en interrelation. **Il consiste à examiner les composantes fondamentales de l'image** pour aboutir à la globalité de l'œuvre, **la question de l'image photographique pouvant servir d'instrument générique pour aborder les différents champs esthétiques** : nature des référents, couple abstraction-figuration, construction des espaces, temps conjugués, etc

Classe terminale : l'œuvre

L'œuvre est perpétuellement remise en cause dans ses fondements traditionnels comme unique, achevée et autonome. **D'autres modalités de création se développent, tributaires du développement des objets et des images (production, reproduction, diffusion, etc.)**, dont les enjeux peuvent aussi être posés à travers **la question du photographique. Instruments critiques et esthétiques d'une lecture de la modernité, les problématiques photographiques offrent des clés de lecture pour aborder les questions de l'œuvre.**

Modalité d'évaluation de l'atelier

<p style="text-align: center;">Présentation et analyse de votre pratique développée dans le cadre de l'atelier (note d'intention, accrochage, restitution orale/écrite).</p>
<p style="text-align: center;">Transposition d'une pratique personnelle vers un savoir enseignable.</p> <p style="text-align: center;">Problématisation de votre pratique en lien avec les programmes du collège, du lycée et du champ artistique.</p>
<p style="text-align: center;">Propositions de scénarios pédagogiques envisagés et modalité de mise en œuvre.</p>
<p style="text-align: center;">Travail en groupe / Maîtrise de la langue.</p>