

ALBUM DE COMPETENCES

ARTS PLASTIQUES - LYCÉE

PA

s de panique

NI

d'inquiétude

le chemin de l'art est infini

NI

Version de travail 2019-2026 / David Lemaesquier
Lycée Alain Chartier Bayeux

Le Lièvre morD - consortium

LYCÉE ALAIN CHARTIER-BAYEUX

Nom de l'élève :

Année :

Année :

Année :

Remarques et constats personnels de l'élève
au fil des mois et des productions pour progresser et ne pas oublier ses propres
conclusions sur son travail et les résultats obtenus

Evaluations diversifiées + Autoévaluation et co-évaluation
 Niveau d'exigence croissant de la 2nde à la terminale

Nom de l'élève :

Année scolaire :

Classe de : () 2nde

() 1ère

() Terminale

PRATIQUER : COMPETENCES ATTENDUES

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : *Expérimenter, produire, créer*

BEN VAUTIER

Le magasin (de 1958 à 1973)

- +

J'ai utilisé et expérimenté des techniques variées : (les lister)

-
-
-
-
-

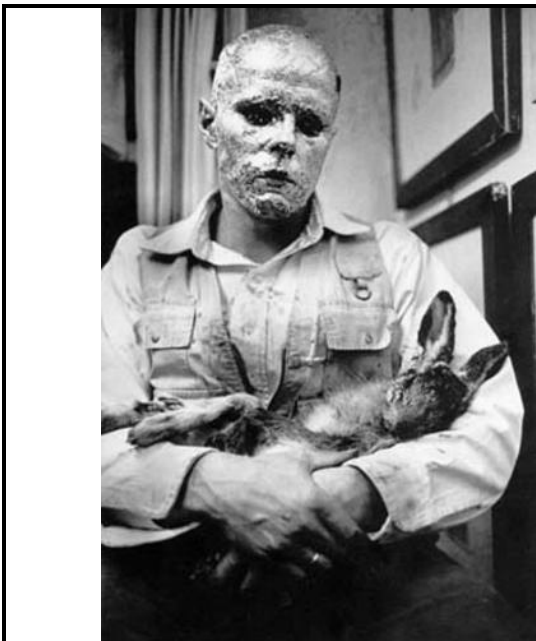
J'ai bien choisi les techniques adaptées à mon intention, à mon projet :

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

J'ai su utiliser et exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

- +
- +
- +
- +

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : *Expérimenter, produire, créer*

Joseph BEUYS : Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort ? (Performance présentée à la galerie Schmela à Düsseldorf en Allemagne le 26 novembre 1965.)

- +

Ma pratique se base sur des questionnements artistiques : (les lister au fil des productions)

-
-
-
-
-
-
-

- +
- +
- +
- +
- +

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : Expérimenter, produire, créer : LE NUMERIQUE

aziz + cucher / serie dystopie 5

Ulay et Abramovic, The Other, performance.

Ulay et Abramovic, The Lovers, Performance

Prendre et retoucher une photo numérique

- ----- +

Avoir photographié efficacement une performance

- ----- +

Avoir filmé efficacement une performance

- ----- +

Ange Leccia - La mer, vidéo, 1991

John HEARTFIELD, N'ayant pas peur, il est végétarien, photomontage, 1936

Maïder Fortuné, Curtain ! 2007

Créer une vidéo avec des intentions artistiques en maîtrisant la technique : cadrage, montage, générique, son

- ----- +

Expérimenter l'infographie, le photomontage, le détournement...

- ----- +

Créer une vidéo d'animation, un gif, interroger l'image en mouvement

- ----- +

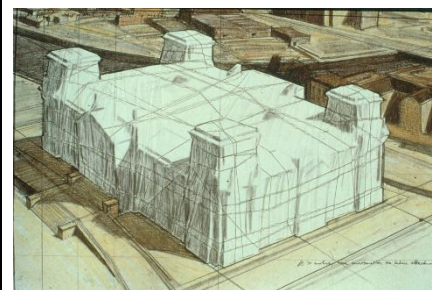
Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif

Marcel Duchamp, Boîte verte. La mariée ... 1934. Photos NB. 33,2 x 28 x 2,5 cm. 166 exemplaires.

Banksy, accroche lui-même un tableau discrètement au musée

Christo et Jeanne-Claude, Emballage du Reichtag, Berlin, 1995

Maîtriser la phase de recherches et d'esquisses préparatoires. Recherches de définitions, vérification des sources

- ----- +

Anticiper et Contourner les difficultés de mise en œuvre d'un projet Et de choisir et maîtriser ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet,

- ----- +

Savoir modifier et adapter son projet au fil de sa réalisation face aux aléas et accidents

- ----- +

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif

Marcel Duchamp, Fontaine, 1917

Roman Opalka, série autoportraits, photographie

Alberto Giacometti, Homme qui marche, bronze, 1960

Veiller à la dimension artistique de son projet

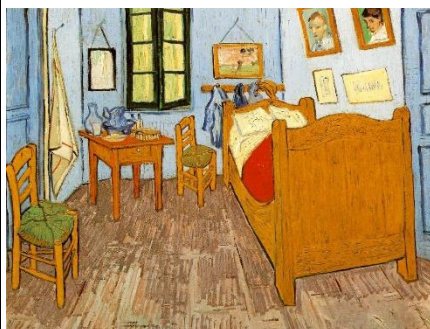
- +

S'engager dans une démarche personnelle

- +

Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.

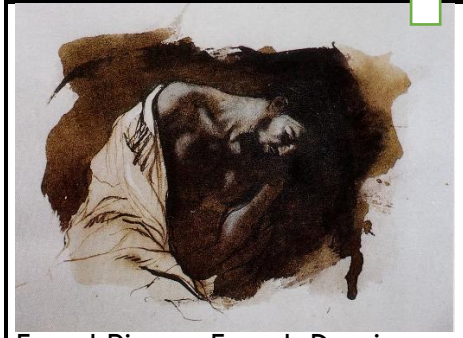
- +

Van Gogh, La chambre de Van Gogh à Arles, 1889, Huile sur toile

Michel Ange, Piéta, 1499, marbre

Ernest Pignon-Ernest, Dessin préparatoire pour Naples, 1988

Avoir réalisé des œuvres en deux dimensions

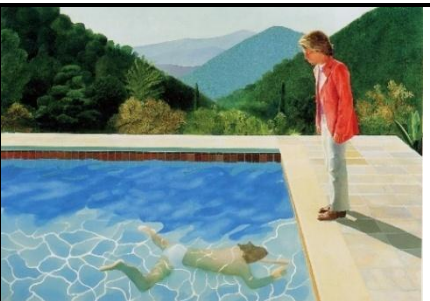
- +

Avoir réalisé des œuvres en trois dimensions

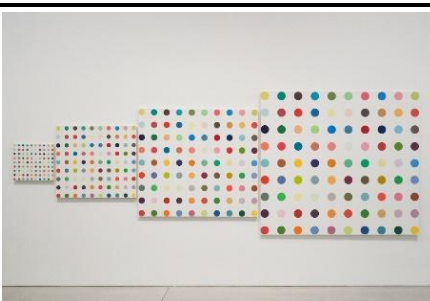
- +

Avoir produit des œuvres graphiques

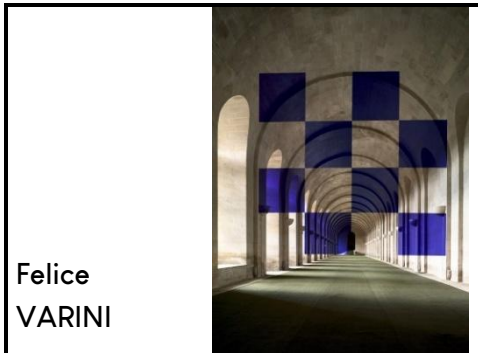
- +

David Hockney, Portrait d'un artiste (Piscine avec deux personnages), 1972, acrylique sur toile

Damien HIRST, Spot paintings, laque sur toile

Felice VARINI

Avoir produit des œuvres picturales

- +

Interroger le format

- +

Produire en relation avec l'architecture

- +

Chaim Soutine
Autoportrait
Huile sur toile

Mathieu Mercier, étagère métallique et bacs en plastiques, 2015

César, Expansion, mousse polyuréthane, résine, laque,

Comprendre et utiliser la notion d'écart
Entre représentation et modèle
Entre forme artistique et forme naturelle

- +

De choisir et maîtriser ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet, d'expérimenter des langages plastiques et des techniques au service de ses intentions, de tirer parti de ses découvertes et des techniques ;

- +

Interroger la diversité des médiums et leurs spécificités

- +

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive : Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif

Fabienne Verdier

Marcel DUCHAMP : rasée, 1965, carte à jouer

ARROYO-RECALCATI-AILLAUD, Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp, 1965

Interroger la gestualité et les différents outils

- ----- +

Faire preuve de créativité et de singularité

- ----- +

Savoir travailler en équipe sur un projet

- ----- +

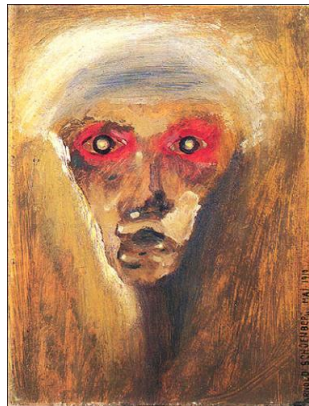
Champ des questionnements plasticiens

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Chuck Close, Linda, acrylique sur toile, 1976

Arnold SCHONBERG, autoportrait, huile sur carton 1910

Polyclète, Doryphore, marbre 440 av JC

Rapport au réel : copier, mimesis, ressemblance

- ----- +

Valeur expressive de l'écart / rapport au modèle

- ----- +

La représentation du corps : modèle déterminants culturels, philosophiques, esthétiques

- ----- +

Gustave Courbet, Lorigine du monde, 1866

Escher, Cascade, 1961

Emile Bernard, la moisson, 1888, huile sur toile

Questions éthiques liées à la représentation du corps : questions des stéréotypes, des tabous...

- ----- +

REPRESENTATION DE L'ESPACE PERSPECTIVE

- ----- +

SUGGESTION DE L'ESPACE PROFONDEUR, systèmes non perspectifs

- ----- +

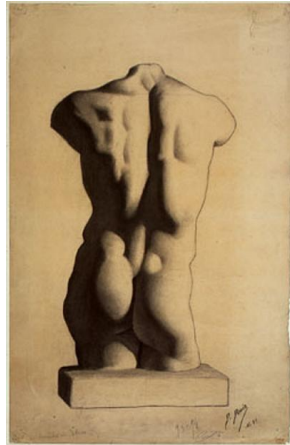
Champ des questionnements plasticiens

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Léonard de Vinci, dessin préparatoire pour Sainte-Anne

Picasso, étude de dos, 1893

Raymond Loewe

Comprendre la diversité des statuts et usages du dessin

- +

Par le dessin : observer, enregistrer, transposer, restituer...

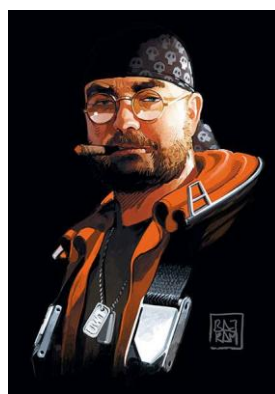
- +

Par le dessin : élaborer, prévisualiser, diffuser un projet ou une réalisation...

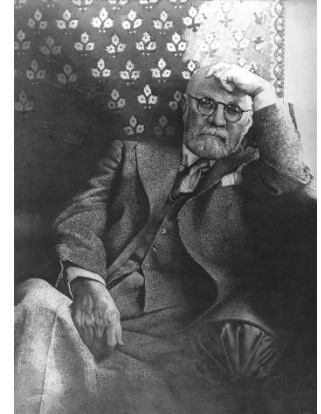
- +

Pablo Picasso, Portrait de Françoise, 1946, graphite sur papier

Denis Bajram, autoportrait, dessin numérique

Hucieux, Portrait de Matisse, crayon sur papier

Le dessin comme œuvre, mode d'expression et de création

- +

Dessin numérique

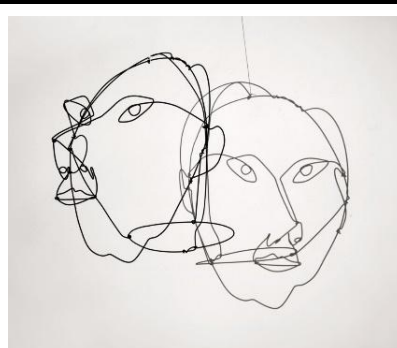
- +

Maîtrise des techniques traditionnelles du dessin

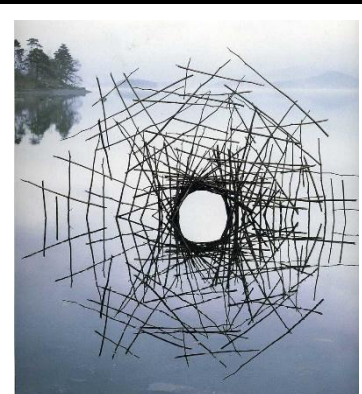
- +

Art pariétal, grotte Chauvet, Détail de la fresque du Grand Panneau, - 36000 av JC.

Alexander Calder, Portrait de Giovanni Carandente, fil de fer, 1967

Andy Goldsworthy

Le dessin et ses supports

- +

Dessin dans l'espace

- +

Dessin dans le paysage

- +

Champ des questionnements plasticiens

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

La figuration et l'image, la non-figuration

Jacques-Louis David, Le serment des Horace, 1784, Huile sur toile

Giacomo Balla, Fillette courant sur un balcon, 1912, huile sur toile

Julian Beever

Figuration et construction de l'image :
La narration par l'image

- ----- +

Figuration et construction de l'image
Le mouvement et le temps

- ----- +

Compréhension de l'espace littéral et
de l'espace figuré

- ----- +

Claude Viallat, acrylique sur toile de parasol

Grotte de Lascaux, Vache, art rupestre, - 18 000 av JC.

Joseph Kosuth, 1 et 5 horloges, 1965

Utilisation d'une variété de supports

- ----- +

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...

- ----- +

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...

- ----- +

Kasimir Malevitch, Carré noir sur fond blanc, 1915, huile sur toile

Auguste Herbin, 1964

Georges MATHIEU

Passages à la non-figuration : perte ou
absence du référent, affirmation et
reconnaissance de l'abstraction.

- ----- +

Abstraction et composition (masse,
ligne, couleurs, effets plastiques) /
autonomie de la forme, géométrie

- ----- +

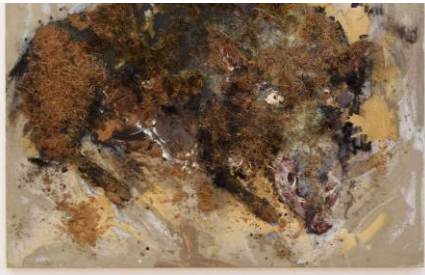
Abstraction et gestualité (trace, corps,
rythmes, signes), gestualité

- ----- +

Champ des questionnements plasticiens

Domaines de l'investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d'une création à visée artistique

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

Paul Rebeyrolle, *Sanglier*, terre, filasse, technique mixte

Giovanni ANSELMO, *structure qui mange ou sans titre*, 1968, granit, fils de cuivre et laitue

Michel Blazy, *Le plateau*, écorce dorange

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...

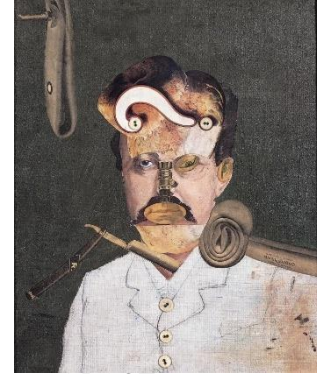
- ----- +

Wolfgang LAIB, *installation, pollen*

Annette Messenger, *Les pensionnaires*, 1971-1972, oiseaux et tricot

George GROSZ
(Souviens-toi de l'oncle Auguste, le malheureux inventeur), 1919 Huile, crayon, papiers et cinq boutons collés sur toile 49 x 39,5 cm

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...

- ----- +

Interrogation d'une production intégrant des matériaux dit non-artistiques

- ----- +

Réalisation d'un collage d'images et d'objets

- ----- +

Marcel DUCHAMP, *Roue de bicyclette*, 1913

James TURELL

Yves Klein, *Le Vide*, 1958, galerie Iris Clert

Questionnement autour du Ready-made

- ----- +

La lumière comme matériaux (naturelle, artificielle), comme moyen.

- ----- +

Immatérialité de l'œuvre :

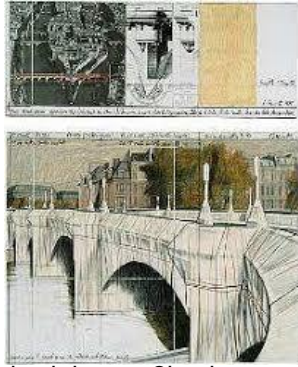
Nouvelles technologies, éphémère
Question de l'authenticité de l'œuvre : valeurs artistiques, sociales, symboliques de la matérialité, de la dématérialisation, et leurs évolutions...

- ----- +

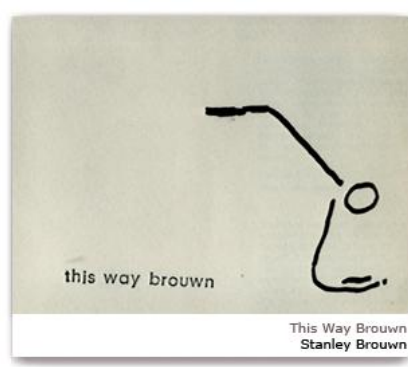
Champ des questionnements plasticiens

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

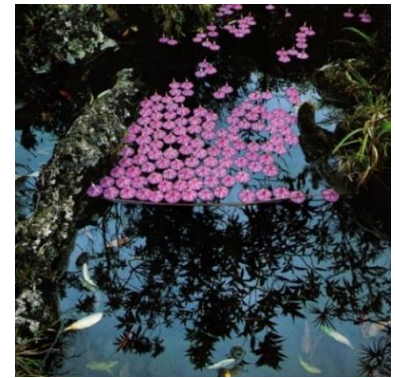
L'idée, la réalisation et le travail de l'œuvre

Christo et Jeanne Claude, Projet d'Emballage du Pont Neuf à Paris, études préparatoires

Stanley Brouwn, This Way Brouwn, feutre sur papier

Nils Udo

Réussir à passer du projet à l'œuvre

- +

Exploiter différentes stratégies créatives : Hasard, production déléguées, série, répétition,...

- +

Réussir à garder une trace de toutes les productions

- +

Champ des questionnements plasticiens

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l'œuvre, faire œuvre

Créer à plusieurs plutôt que seul

Gilbert and George, the Singing sculpture, performance

Guerilla Girls

Sol LeWitt

Travailler à deux sur un projet

- +

Travailler en équipe

- +

Utilisation de compétences extérieures

- +

Champ des questionnements plasticiens

ORAL sur SA PRATIQUE

Robert MORRIS, Card File, détail, 1962

Banksy, Girl With Balloon, Détruite en direct par l'artiste au moment de sa vente 2018

Magritte cite David

Expliciter et justifier sa démarche personnelle et ses productions, moyens choisis, nature de l'œuvre...

- +

Montrer un regard critique sur son propre travail Et analyser sa contribution à un travail de groupe

- +

Faire usage de références artistiques de façon maîtrisée et pertinente.

- +

**Champ des questionnements artistiques
interdisciplinaires**

**Liens entre arts plastiques et architecture,
paysage, design d'espace et d'objet**

Georges ROUSSE, Chambéry,
2017

Création d'une production en relation avec
l'architecture
Approche sensible, l'échelle, le corps, la
main...

- +

Nils UDO, Nid, 1978

Création d'une production en relation avec
le paysage, l'art du jardin ... l'urbanisme
Approche sensible, l'échelle, le corps, la
main...

- +

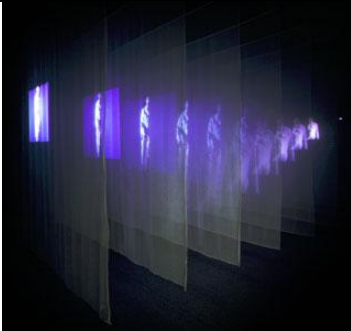
Gerrit Rietveld, Chaise rouge et
bleue, 1918-23

Création d'une production en relation avec
le design
Approche sensible, l'échelle, le corps, la
main...

- +

**Champ des questionnements artistiques
interdisciplinaires**

**Liens entre arts plastiques et cinéma, animation,
image de synthèse, jeu vidéo**

Bill Viola, The Veiling,
installation vidéo, 1995

Produire une réflexion sur la diffusion des
images animées, vidéos... et de leur
réception. Projection, format, spatialité

- +

La Monte Young et Zazeela

Une œuvre qui immerge les spectateurs

- +

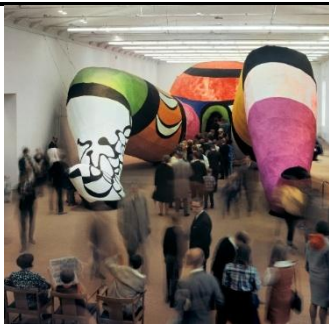
Véronique JOUMARD, Tableau
vert, thermosensible, 2014

Une production qui entre en interaction
avec le spectateur, le rend acteur, le fait
intervenir, jouer...

- +

**Champ des questionnements artistiques
interdisciplinaires**

**Liens entre arts plastiques et théâtre, danse,
musique**

Niki
de Saint Phalle, la hon, 1966

Théâtralisation de l'oeuvre : présence d'un
public

- +

Allan mac Cullum

Usage de la mise en scène théâtrale au profit
de l'oeuvre

- +

Anish Kapoor, Shooting in the
corner, 2008

Mise en scène de l'oeuvre

- +

Champ des questionnements artistiques transversaux

Ai WEIWEI, La loi du voyage,
60 m

On Kawara

Christian BOLTANSKI, Personne, Monumenta, 2010

L'artiste et la société :
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
- ----- +

Stelarc, third hand, 1980 - 1988

Wim Delvoye, Cloaca, installation

Art orienté objet, Que le cheval vive en moi, 2011

L'art, les sciences et les technologies :
Usage de connaissances scientifiques ou technologiques pour créer
- ----- +

Collaboration avec un scientifique
- ----- +

L'artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur
- ----- +

Pascale Marthine TAYOU, série les poupées, cristal et matériaux divers

Christian Jankowski, Les 3 leaders, peinture réalisée dans les ateliers de DAFEN

ORLAN, Masque Mbangou moitié noir moitié blanc et visage de femme Euro-Stéphanoise, 2000

Mondialisation de la création artistique : 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
- ----- +

Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique

Georg BASELITZ, nu assis, huile sur toile

Aram Bartholl, map, Arles

Thomas Hirschhorn, musée précaire, Aubervilliers, Le Corbusier.

Intégrer le mode d'exposition dans la conception de l'œuvre

Mises en espace, mises en scène, scénographies : partis-pris plastiques, place du public, guidance ou liberté du spectateur...

----- +

Participer à une exposition dans ou hors du lycée

Réflexion sur les contextes de perception de l'art (lieux, publics...)

Monstration de l'œuvre vers un large public : faire regarder, éprouver, lire, dire l'œuvre exposée, diffusée, éditée, communiquée.

----- +

Organiser une exposition

Élaboration, écriture et formalisation de l'exposition : étapes, langages et outils de la conception d'une exposition, compétences et ressources associées...

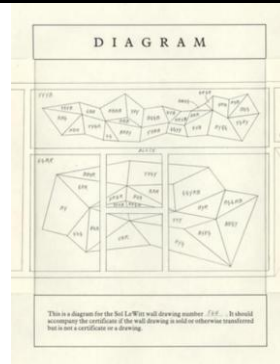
----- +

Ernest, Pignon-Ernest, Intervention, Naples pâques 1989

Marina Abramovic, The artist is present, performance, 2010

Sol LeWitt, Diagram 564

Prendre en compte (être sensible) la réception de l'œuvre d'art par le spectateur et participer au débat

----- +

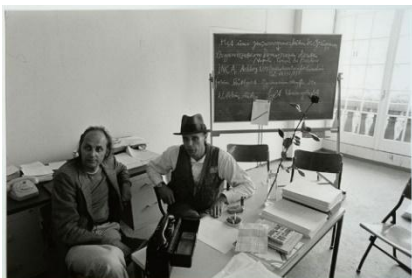
Rencontrer un artiste lors d'une exposition

----- +

Rédiger une notice qui accompagne votre œuvre lors d'une exposition

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...

----- +

Documenta 5, Joseph Beuys, Bureau

Atelier de Marcel DUCHAMP
Roue de bicyclette
Trébuchet...

Untel, le sac, verso

Engager un dialogue avec les autres élèves sur leurs productions.

Faire preuve d'écoute, de bienveillance et d'argumentation.

----- +

Notion d'atelier d'artiste, place de l'œuvre et sa présentation dans son espace de production, sa perception

----- +

Diffusion des œuvres par l'édition ou le numérique

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...

Questions de l'accroche et de la trace de l'exposition : invitation, tract, affiche, mémoire ou images de l'exposition...

----- +

CONNAISSANCES CULTURELLES : COMPETENCES ATTENDUES

Afin d'éclairer des évolutions de la création artistique dans le temps et dans l'espace

Questionner le fait artistique		
Savoir associer sa pratique à la pratique d'autres artistes en ruptures ou en filiation et savoir le justifier	- +	
L'élève a développé de la curiosité pour la création artistique et la culture en général	- +	
Savoir analyser la composition d'une œuvre d'art	- +	
Savoir se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques	- +	
Savoir situer des œuvres dans l'espace et dans le temps, se montrer curieux et connaître des formes artistiques et situations culturelles de différentes époques et zones géographiques,	- +	
Bonne Connaissance de l'histoire de l'art	- +	
Montrer un esprit d'ouverture à l'ensemble des pratiques artistique en cherchant à les comprendre / pluralité d'expression	- +	
Faire la différence entre la perception de l'auteur et celle du spectateur.	- +	
Maitriser les œuvres et les démarches essentielles au XXe siècle	- +	
Montrer une approche sensible et réflexive des œuvres, entrer dans l'analyse au-delà de la description avec un écrit structuré (plan) Organiser une réflexion selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales (sujet, couleur, composition, spatialité, etc.) et des dimensions sémantiques ;	- +	
Maitriser le vocabulaire descriptif précis et approprié	- +	
Interroger leur traitement pour en dégager le sens	- +	
Appropriation de la nature polysémique de l'œuvre d'art.	-	
Argumenter à l'oral	- +	
Argumenter à l'écrit	- +	
Méthodologie générale	- +	

VISITER / RENCONTRER : COMPETENCES ATTENDUES

Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires		
VISITES DE Musées	Visites d'expositions	Rencontres avec des artistes
Liste :	Liste :	Liste :

TRACES D'UN PARCOURS

Dans votre carnet de travail, lister les mouvements artistiques et artistes étudiés ou utilisés :

Lister les productions plastiques effectuées : titre, description, technique, photo ou croquis mémoire

La grande image

Joseph BEUYS, objet à lubrifier et à tourner, 1972

Bravo pour votre parcours