

LES PROGRAMMES DE LYCÉE ARTS PLASTIQUES

Arts plastiques

POUR L'ÉCOLE
DE LA CONFIANCE

Programme de seconde enseignement optionnel

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

• Dessiner pour créer, comprendre, communiquer :

- Les différents statuts du dessin : outil d'observation, d'interprétation, de conception, de communication, langage artistique en soi
- Les conceptions contemporaines du dessin : pluralité des modalités et pratiques, filiation et rupture, relations avec d'autres médiums, avec l'écriture...
- Dessin en arts plastiques et dans les autres arts et autres domaines : sciences, géographie, technologies

• Représenter le monde, inventer des mondes :

- La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité (potentiel plastique et sémantique), spécificités propres aux différentes pratiques (picturales, sculpturales, photographiques...)
- 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...
- La représentation du corps : pluralité des approches et partis-pris artistiques, incidence sur l'idée de portrait
- La représentation en arts plastiques et les modalités dans le champ du cinéma ou du théâtre

La figuration et l'image :

• Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques :

- Formes et procédés narratifs : bande dessinée, art vidéo, cinéma, communication visuelle, univers du jeu vidéo
- 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...
- La figuration et la construction de l'image : espaces et dispositifs de la narration (séquences visuelles, polyptyques, installations...)

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

• Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants :

- 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...
- La relation du corps à la production artistique : corps de l'auteur, gestes et instruments, lisibilité du processus de production
- L'objet et l'espace comme matériau en art : intégration, transformation, détournement, incidence de l'échelle sur la mobilisation des matériaux...
- Approches en arts plastiques et architecture et design, et paysage

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre :

• Présenter, dire, diffuser la production plastique et la démarche :

- L'expérience sensible de l'espace à l'œuvre : rapports entre espace réel, représenté, perçu ou ressenti, rôle du corps du spectateur...
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : diversité des modes de présentation, recherche de neutralité ou affirmation du dispositif, lieux d'expositions, échelle, *in situ*...
- Accrochages et scénographie de l'œuvre plastique dans les galeries, les musées, les centres d'arts, les biennales, les festivals.

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

- Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de réalisation achevée
- Les processus allant de l'intention au projet : diversité des modalités du travail préparatoire (esquisse, photomontage, modélisation, écrits...), incidences sur le projet, valeur artistique
- La formalisation du projet et des choix de production de l'œuvre : adaptations ou interactions entre moyens techniques et intentions, constitution d'une mémoire du travail plastique
- Processus de création et modalités observables dans différents arts

La création à plusieurs plutôt que seul

- Pratiquer en collaborant, partager des compétences, des ressources individuelles ou collectives :
- Le partage des compétences ou des tâches : du projet à la réalisation, organisation, mutualisation coopération...
- Les différences entre collaboration et co-création artistiques : motivations, contextes et modalités, dépassement des individualités au bénéfice d'une singularité collective...
- Présentation de références diverses des démarches et situations variées dans le temps et dans l'espace, en arts plastiques et en lien avec des domaines proches.

Se penser et se situer comme artiste : études de cas

Mobilisation des langages plastiques et maîtrise des techniques : se définir ou s'affirmer fabricant, technicien ou inventeur ?

Réponse artistique à une commande publique ou privée, seul ou à plusieurs : être interprète ou exécutant ? Se situer comme assistant, co-auteur ou auteur ?

Prolongement, renouvellement ou rupture avec un modèle, une tradition ou un courant de pensée en art : s'inscrire dans une norme ou affirmer une singularité ? Être influencé, suiveur ou novateur ?

Programme de première enseignement optionnel

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

- **Dessiner pour créer, comprendre, communiquer :**
- **Dessiner sur de nouveaux supports et formats à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques**
- La pratique artistique du dessin : depuis des modalités héritées de traditions jusqu'aux approches contemporaines (nouvelles possibilités à l'ère du numérique)
- **Jouer avec des procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions**
- Rapport au réel : mimésis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart
- Représentation du corps et de l'espace : diversité des approches et des partis-pris

La figuration et l'image :

- **Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte, la voix, le son, le mouvement**
- La figuration et la construction d l'image : les espaces que déterminent l'image et qui déterminent l'image.
- Temps et mouvement de la figuration : 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.

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

- **Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création :**
- Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée.
- Élargissement des données matérielles de l'œuvre : intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et à priori non artistiques, lumière naturelle ou artificielle.
- La relation du corps à la production artistique : corps de l'auteurs, gestes et instruments.

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre :

- **La présentation de l'œuvre :** Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ
- Conditions et modalités de présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains)
- Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galerie, de l'éditeur.
- **La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée** Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique
- L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'œuvre, du discours, du fait artistique
- L'exposition comme objet : statut artistique de l'exposition, diffusion vers d'autres espaces et moyens de communication

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

Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique

- Projet de l'œuvre : de l'idée au projet et à la réalisation de la production artistique, diversité des approches et des moyens sollicités.
- Œuvre comme projet : dépassement du prévu et du connu, statut de l'action travail de l'œuvre

La création à plusieurs plutôt que seul

Pratiquer en collaborant, partager des compétences et des ressources individuelles ou collectives :

- Démarches de coopération, de collaboration ou de co-création dans un projet à visée artistique et questions induites par le statut de l'auteur

Questionnements artistiques interdisciplinaires

Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet : intégrer une œuvre 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, spectateur)
- Théâtraliser l'œuvre 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

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts : études de cas

Formes traditionnelles, objets manipulables, installations, idées... : privilégier les données matérielles ? Proposer une expérience ? Affirmer l'intention ?

Production unique ou multiple : confronter la rareté ou étendre la reproductibilité ? Savoir valoriser une reproduction ? Favoriser de nouvelles diffusions matérielle ou immatérielle ?

Achèvement d'une création ou début d'un processus : privilégier l'étape à la finalisation ? Reconnaître et assurer l'achèvement ? Impliquer le public dans une œuvre évolutive ?

Programme de terminale enseignement optionnel

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

- **Dessiner pour créer, comprendre, communiquer :**
- **Dessiner sur de nouveaux supports et formats à diverses échelles, avec de nouveaux outils dont les outils numériques**
- La pratique artistique du dessin : depuis des modalités héritées de traditions jusqu'aux approches contemporaines (nouvelles possibilités à l'ère du numérique)
- **Jouer avec des procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions**
- Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l'écart
- Représentation du corps et de l'espace : diversité des approches et des partis-pris
- **Détourner, réinventer, croiser les modalités et les visées du dessin**
- Autonomie et extension du dessin : affirmation ou mise à distance du geste, de l'instrument, de la trace, usages de machines ou de technologies, diversité des supports, des échelles, espace ou paysage comme matériaux, dimensions virtuelles...
- **Faire dialoguer ou métisser diverses conceptions de la représentation**
- Représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde : dialogues et métissages des cultures, interactions entre approche artistique et communication, science, technologie...

La figuration et l'image :

- **Mobiliser, citer, recréer, détourner des codes de l'image, de la narration figurée ou de la non-figuration**
- **Dispositifs et rhétoriques de l'image figurative** : fixité et mobilité de l'image, unité ou éclatement des supports, temps juxtaposés, symbolisation, allégorie, métaphore, métonymie...
- **La non-figuration** : systèmes plastiques et processus en jeu, autonomie des données formelles, matérielles, gestuelles, chromatiques...

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

- **Affirmer le potentiel plastique et artistique de la matérialité ou de l'immatérialité :**
- **Valeur expressive des matériaux** : affirmation des données matérielles et sensibles de l'œuvre, potentiel sémantique et symbolique des matériaux...
- **Extension de la notion de matériau** : données numériques, sons, gestes, lumière, mots, idées...

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre :

- **La présentation de l'œuvre : Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur**
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ
- Conditions et modalités de présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise... et dispositifs contemporains)
- Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l'artiste, du commissaire d'exposition, du galeriste, de l'éditeur.
- **La réception par un public de l'œuvre exposée, diffusée ou éditée**
- **Communiquer, diffuser, éditer la production et la pratique**
- L'exposition comme dispositif : communication, médiation et trace de l'œuvre, du discours, du fait artistique
- L'exposition comme objet : statut artistique de l'exposition, diffusion vers d'autres espaces et moyens de communication

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

Penser le projet d'une création dans la dynamique d'une pratique artistique

- Temporalités du processus de création : temps de réalisation, de dévoilement, de lecture, œuvre évolutive et « work in progress »...

La création à plusieurs plutôt que seul

Développer des projets et démarches de création fondés sur la collaboration ou la co-création :

- **Détermination d'une création à plusieurs** : goût, idéal, nécessité d'associer des compétences diverses, de mutualiser des ressources au service d'une création...
- **Économie de la production collective** : associations, syndicats, réseaux, collectifs d'artistes, ateliers partagés, outils de prototypage de type « FabLab »...

Questionnements artistiques interdisciplinaires

Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d'espace et d'objet : intégrer une œuvre 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, spectateur)
- Théâtraliser l'œuvre 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

Se construire comme spectateur sensible et critique : études de cas

Expérience de la perception : défendre la singularité de son regard, sa sensibilité, ses intuitions ; éprouver diverses positions entre contemplation, immersion, participation. Ancrer des interprétations personnelles sur des savoirs.

Partage du sensible : accueillir les divergences entre spectateurs. Construire des coopérations interprétatives. Développer des liens citoyens, des actions, avec l'art et les œuvres.

Émancipation du spectateur : dépendre d'une posture héritée d'une tradition ou d'une convention. S'affranchir d'un discours normé sur l'œuvre. Décider librement d'être regardeur ou de s'associer à une création, de devenir co-auteur

Programme de première enseignement de spécialité

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

- **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 matériau 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 est partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques..., diversité des choix techniques, des regards, des interprétations...
 - Questions éthiques liées la représentation du corps : questions des stéréotypes, des tabous...
 - Conceptions de la représentation de l'espace : déterminants culturels des grands systèmes perceptifs, permanences et renouvellements...
 - Modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perceptifs, 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**
 - Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée. 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...

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre :

- **Conditions et modalités de la présentation du travail artistique: éléments constitutifs, facteurs ou apports externes :**
 - Prise en compte des 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, galerie...):**
 - 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, guidante ou libérée 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, rôles 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...

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

- **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 une 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

- o **Contextes et dynamiques de collaboration et co-création : situations et modalités d'association, visées et compétences associées, auteurs et signatures**
 - 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...

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 crans, implication ou interactivité avec un public...

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

Théatralisation 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...

Champ des questionnements artistiques transverseaux

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

Programme de terminale enseignement de spécialité

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

- **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 matériau du dessin...
 - Relation du corps au dessin : affirmation ou mise à distance du geste, de l'instrument, de la trace..., possibilités ouvertes par les machines, les technologies numériques...
- **Rapport au réel : mimésis, 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 esthétiques liées à la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques..., diversités 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 perceptifs, permanences et renouvellements...
 - Modalités de la suggestion de l'espace : illusion de profondeur et d'étendue, systèmes non perceptifs, apports du numérique...
 - Conceptions et modalités de la représentation de l'espace et du corps dans les arts du monde : comparaisons, associations, métissages de différentes cultures...

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...
 - Rhétoriques de l'image figurative : symbolisation, allégorie, métaphore, métonymie, synecdoque...
- **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...
 - Détermination de l'abstraction : stylisation, symbolisation, autoréférentialité, modernité..., conceptions issues des traditions occidentales et des autres cultures du monde...

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

- **Propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation : états, caractéristiques, potentiels plastiques**
 - Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée. 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...
 - Valeur expressive des matériaux : attention aux données matérielles et sensibles de l'œuvre, primauté du langage plastique des matériaux...
- **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...
 - Extension de la notion de matériau : données numériques, sons, gestes, lumière, mots, idées...
- **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...
 - Renouvellements de l'œuvre : pratiques sociales, événements, gestes, rites, happenings comme sujets des œuvres et moyens d'expression des œuvres...

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La présentation et la réception de l'œuvre :

- **Conditions et modalités de la présentation du travail artistique: éléments constitutifs, facteurs ou apports externes**
 - Prise en compte des 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...
 - Pratiques de l'in situ, du ready-made : prise en compte des caractéristiques des espaces, gestes artistiques et statuts de l'œuvre au regard du lieu de présentation...
- **Sollicitation du spectateur: stratégies et visées de l'artiste ou du commissaire d'exposition ou du diffuseur (éditeur, galerie...)**
 - 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...
 - Les lieux non spécialisés et les monstrations éphémères : espace architectural ou naturel, privé ou public, institutionnel ou non, patrimonial ou non, manifestations d'artistes ou de collectifs dans les divers cadres offerts par des biennales, des festivals...
- **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...

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...
 - Données et modalités d'une médiation : plan de salle, texte, visite commentée, animation, récit, atelier...
- **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, rôles 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...
 - Diversité des espaces et des temporalités de l'exposition : musée, galerie, modalités du white cube et de la black box, espace virtuel et réalité augmentée, temps réel et temps différé de l'exposition...

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

- **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 une 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...
 - Devenir du projet artistique : inachèvement, transformation, réemploi, accident, altération, récréation...

La création à plusieurs plutôt que seul

- o **Contextes et dynamiques de collaboration et co-création : situations et modalités d'association, visées et compétences associées, auteurs et signatures**
 - 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...
 - Économie de la production collective : association, syndicat et collectif d'artistes, réseau, outils de prototypage de type « FabLab », ateliers partagés...

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 l'opération, l'imagination, le vidéo

Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, 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 crans, implication ou interactivité avec un public

Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

- Théatralisation 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...

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'itinéraire 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