

Scénario pédagogique intégral – EPI « L'amour à l'ère des images »

Cycle : 4 Niveau ; 4ème Classe : Bilingue	Intentions pédagogiques (liées à la séquence, au projet et aux notions) - Amener les élèves à interroger la notion de beau et de laid à travers des productions artistiques, en comprenant qu'il s'agit de constructions culturelles, sociales et subjectives. - Permettre aux élèves de questionner la représentation du corps et de l'amour dans les images, en mettant en tension idéalisation, transformation et réalité. - Développer une réflexion sur le statut de l'image à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, entre création, reproduction et altération du réel. - Explorer comment différents langages artistiques (image, texte, voix) permettent de dire l'amour autrement, au-delà des normes esthétiques traditionnelles. - Favoriser une compréhension du fait que le sens d'une œuvre dépend aussi de sa mise en espace et de sa réception, en impliquant les élèves dans une démarche de scénographie. - Développer un regard critique sur les images et les productions numériques, notamment sur les normes de beauté, les stéréotypes et les usages de l'IA. - Permettre aux élèves de devenir acteurs et médiateurs de leurs productions, en concevant une exposition et des supports de communication.
Références aux programmes : <u>Thème du programme en Histoire des Arts</u> Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours) Un monde ouvert ? Métissages artistiques à l'époque de la globalisation <u>Références aux programmes d'Arts plastiques :</u> La représentations, image, réalité, fiction L'œuvre, l'espace l'auteur le spectateur <u>Référence au programme de français :</u> Dire l'amour	
Questionnements et problématiques <i>Comment les images générées par l'IA interrogent-elles le statut de l'image artistique dans la représentation du beau, du laid et du corps aimé ? (Séquence 1)</i> <i>Comment la création de voix peut-elle traduire et questionner l'amour au-delà des notions de beau et de laid ? (Séquence 2)</i> <i>En quoi les choix scénographiques et de mise en espace transforment-ils la réception des images générées par l'IA ? (Séquence 3)</i>	
A titre indicatif	
Outils utilisés par les élèves RGPD : Outils IA d'image pour la création des images : Bingcreator Outils IA audio pour la mise en voix : SpeechText.AI Outils IA texte pour la médiation : Whaller (IA)ssistant / Livia (chatbot corse) Outils IA graphiques pour l'affiche : Canva	Outils utilisés par les enseignants non RGPD: Outils IA texte pour les recherches et autre : Chatgpt Outils IA Quizz à faire oralement avec les élèves : NotebookLM Outils IA Podcast pour réaliser le Podcast audio : NotebookLM Outils IA Infographie pour réaliser les infographies : NotebookLM

Prérequis et travail en amont

Présentation de la thématique d'histoire de l'art, définition des termes (globalisation, consommation de masse, etc....)

Rappel du cadre d'usage éthique et responsable de l'IA

Analyse des concepts d'amour (définir les différents types d'amour) et de beau et de laid, en réfléchissant à leur caractère individuel ou collectif à partir du corpus ou après des recherches à la maison

Consignes :

Dans le cadre d'une production individuelle, à partir d'éléments que vous trouvez « beaux » ou « laids » vous générerez une image en couleurs qui témoigne de ces derniers à l'aide d'une IA générative d'image. Ces éléments doivent faire suite aux réflexions engagées sur la question de « L'amour » de soi ou d'autrui et de son lien avec l'apparence physique

Contraintes :

Vous ne pourrez pas recadrer l'image produite par l'intelligence artificielle et vous ne pouvez modifier votre prompt que deux fois pour générer chaque image

Nécessaire à l'effectuation de la séquence :

- Salle informatique avec ordinateurs / Compte enseignant partagé ou compte avec Tempmail
- Temps 3h à 4h
- Travail individuel

Notions :

Outils (par la pratique du numérique)

Corps (par la représentation de ce dernier)

Références artistiques (reliant les différentes périodes de l'histoire de l'art)

Galatea of the Spheres – Salvador Dalí (1952)

It's a Girl – Ron Mueck (1998)

La Réincarnation de Sainte ORLAN, Orlan

La Valse – Camille Claudel (1892–1905)

Maman – Louise Bourgeois (1999)

Narcisse – Le Caravage (1599–1600)

Rest Energy – Ulay & Marina Abramović (1980)

Everyone I Have Ever Slept With (1963–1995) – Tracey Emin (1995)

Vénus préhistoriques, Anonyme (Antiquité)

Vocabulaire introduit :

Représentation – image – apparence – beauté – laideur – normes – stéréotypes – transformation – intention – perception – hyper réalisme – intime – performance – narcissisme – fragmentation – identité

Questions de verbalisation

Compréhension / description

Qu'est-ce que l'on voit dans ton image ?

Quels éléments as-tu choisis pour représenter le beau ou le laid ?

Quels choix de couleurs, de lumière ou de cadrage as-tu utilisés ?

Ton image est-elle fidèle à ton prompt ?

Analyse

Ton image correspond-elle à ce que tu trouves beau ou laid dans la réalité ?

Peux-tu établir un lien entre ton image et celle créer par un de tes camarades ? A des images que tu as vue en ligne ?

Regard critique

Est-ce que le beau et le laid sont les mêmes pour tout le monde ?

Ton image reproduit-elle des stéréotypes ?

Compétences évaluées de manière formative :

Arts plastiques :

E3 : Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique

A4 : Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques

Histoire des Arts en amont de la création :

Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté ;

Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre

Compétences numériques

C2.1 Interagir

C3.1 Développer des documents textuels

Travail complémentaire (facultatif)

Travail de l'enseignant :

- Réalisation d'infographie ou de carte mentale à l'aide d'une IA sur l'amour ainsi que sur le beau et le laid
- Réalisation d'un podcast sur la thématique d'HDA reliée au corpus
- Réalisation d'un quizz

Travail de l'élève :

- Recherche sur le beau et le laid dans l'histoire de l'art en amont
- Questions de compréhension sur les œuvres ainsi que sur la thématique d'HDA

Prérequis et travail en amont

Temps de discussion sur l'uniformisation des images produite à la séquence précédente à partir des questions de verbalisations

Démonstration et prise en main du logiciel de génération de voix

Etude du corpus littéraire et choix du texte

Consignes :

Après le choix collectif d'un texte du corpus littéraire étudié, vous générerez par binôme des voix permettant de questionner et de témoigner de l'amour au-delà des notions « beau » et de « laid » à l'aide d'une IA générative de voix (type Speechtext.ai)

Contraintes

Le prompt devra être rédigé en anglais et la notion de « beau » ou de « laid » sera piochée au hasard

Nécessaire à l'effectuation de la séquence :

- Matériel : texte de français / traducteur / IA générative de voix avec compte enseignant partagé ou compte avec Tempmail
- Temps de la séquence : 2h
- Travail en binôme
- Relecture des prompts en anglais qui ont été traduits

Notions travaillées

Outils (par la pratique du numérique)

Références audiovisuelles :**En poésie**

- Grand Corps Malade, « Roméo kiffe Juliette », 2010
- Ovide, Les Amours, vers 15 av. J.-C.

Au théâtre

- William Shakespeare, Roméo et Juliette, II, 2 (1596)
- Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, III, 8 (1834)
- Sylvain Levey, Alice pour le moment, scène 5 (2008)

Dans le roman

- George Sand, La Petite Fadette, 1849 (extrait)

Complémentaires

- Romeo + Juliette, 1998 (extraits)
- Notre dame de Paris, 1998 (extraits)
- La belle et la bête, 1946 (extraits)

Vocabulaire lié :

Voix – son – timbre – intonation – rythme – dispositif – narration – émotion – interprétions – perception -
Enregistrement – montage – ambiance – silence – texture – oralité – interprétation – intention – expressivité –
variation – contraste

Questions de verbalisation

Quel texte avez-vous choisi ?
Quelle voix avez-vous créée (douce, forte, lente, etc.) ?
Quelle émotion vouliez-vous transmettre ?
Est-ce que la voix change le sens du texte ?
Qu’apporte la voix par rapport à un texte écrit ?
Une voix artificielle peut-elle transmettre une émotion réelle ?
Est-ce que la voix IA rend le texte plus fort ou moins sincère ?
Quelle différence entre une voix humaine et une voix générée ?

Compétences évaluées de manière sommative

Arts plastiques :

P2 : Organiser, planifier des tâches, repérer des difficultés éventuelles et réorienter son projet.

A3 Expliquer ses intentions, son travail ou une œuvre d’art avec un vocabulaire approprié.

Histoire des Arts en amont de la création :

Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du patrimoine.

Compétences numériques

C2.2 Partager et collaborer

C3.2 Développer des documents multimédias

Travail complémentaire :

Travail sur les langues (corse ou anglais)

Réécriture du texte initial

Mise en voix d’un texte personnel de l’élève

Auto-évaluation sur la maîtrise de la langue et de la voix générée par IA

Prérequis et travail en amont**Consignes**

A partir des travaux plastiques, des références étudiées et des réflexions réalisés précédemment, vous réaliserez une exposition au sein de votre établissement scolaire. Vous serez répartis en groupe afin de pouvoir couvrir toutes les tâches nécessaires à ce projet accompagné de l'IA

Contraintes

Vous réaliserez les documents de médiations et de communication et réfléchirez à une scénographie réalisable permettant d'illustrer les concepts de beau/laid/amour/ère numérique

Nécessaire à l'effectuation

- Matériel : espace d'exposition / IA générative d'image / IA chatbot
- Temps nécessaire : 3h30 env
- Travail en groupe

Notions

Espace (par la réflexion sur la présence de l'œuvre)

Corps (par le spectateur face à l'œuvre)

Références artistiques et scénographiques

Musée :

TeamLab Borderless – Tokyo

Exposition:

«Rain Room» – Random International

Œuvre :

Machine Hallucinations – Refik Anadol

Vocabulaire lié

Scénographie — médiation – communication – accrochage – dispositif – espace – parcours – regard – commissariat – cartel – intention – mise en scène – diffusion – interaction – expérience du spectateur – contextualisation – articulation – dialogue – confrontation

Questions de verbalisation

Compréhension / description

Comment avez-vous organisé l'exposition ?

Où sont placées vos productions ? Pourquoi ?

Quels supports avez-vous utilisés (affiches, sons, textes...) ?

Intention

Quel parcours proposez-vous au spectateur ?

Qu'avez-vous voulu faire ressentir au public ?

Pourquoi avoir choisi cette mise en espace ?

Analyse

Est-ce que l'espace change la manière de voir les œuvres ?

Quelle œuvre attire le plus l'attention ? Pourquoi ?

Comment les images, les textes et les sons dialoguent-ils entre eux ?

Quels choix avez-vous établis par rapport aux thématiques abordées ?

Compétences évaluées en évaluation sommative

Arts plastiques :

E3 : Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique

A4 : Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées

Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur

Histoire des Arts en amont de la création :

Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres ou une problématique artistique

Compétences numériques

C3.1 Concevoir des documents textuels

C3.3 Adapter les documents à leur finalité

Travail complémentaire

Maquette d'exposition (physique ou numérique)

Budgétisation et réalisation du projet

Audio-guide (médiation orale)

Réadaptation d'une exposition 100%% numérique

Prolongement

Exposition dans l'établissement ouverte à tous

Publication sur le site académique ou dans la presse locale

Emission radio pour médiatiser le projet