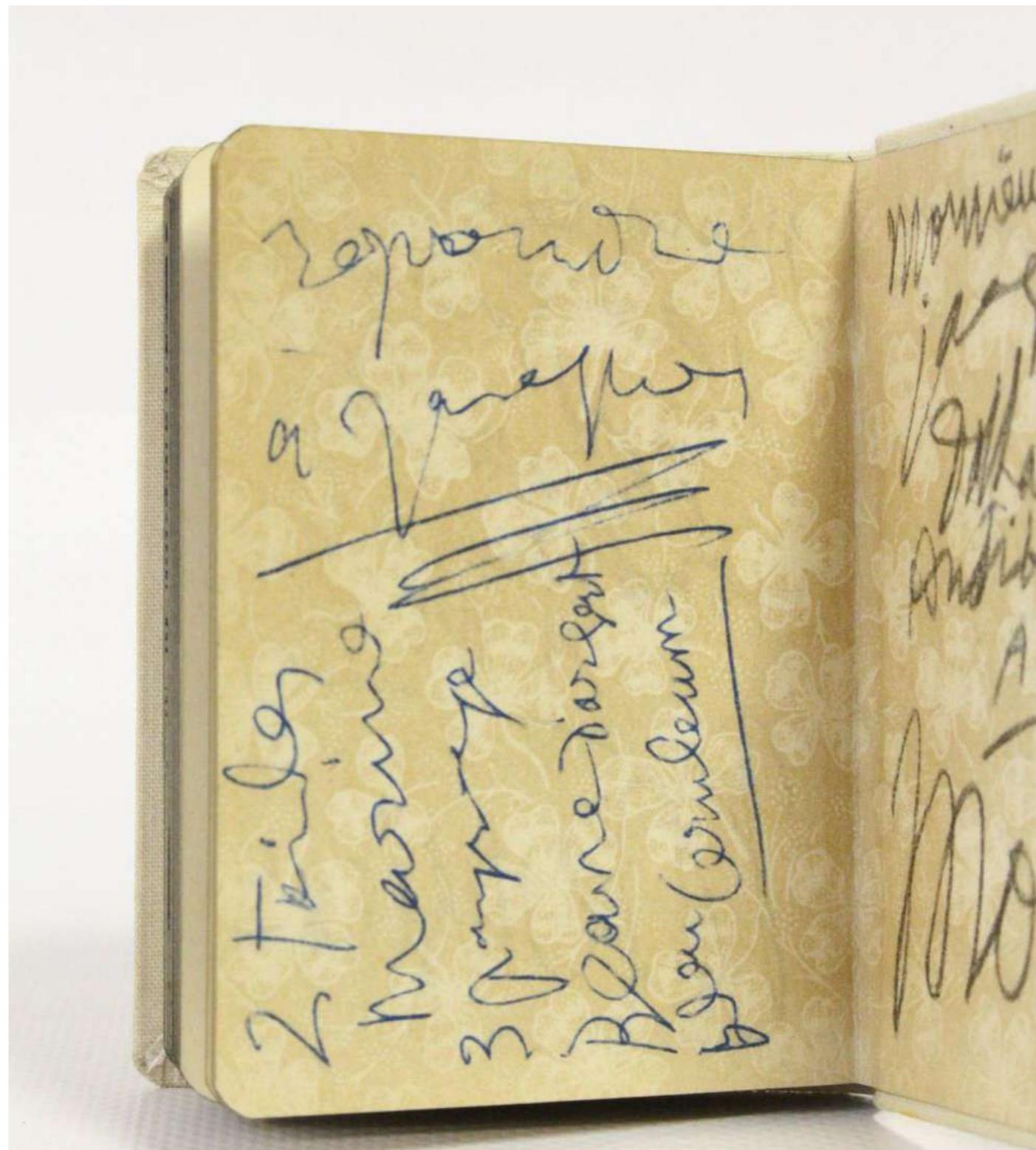

Du Carnet de travail au Carnet d'atelier : « work in progress »

Enseignement de
spécialité et optionnel en
classe de première et de
terminale

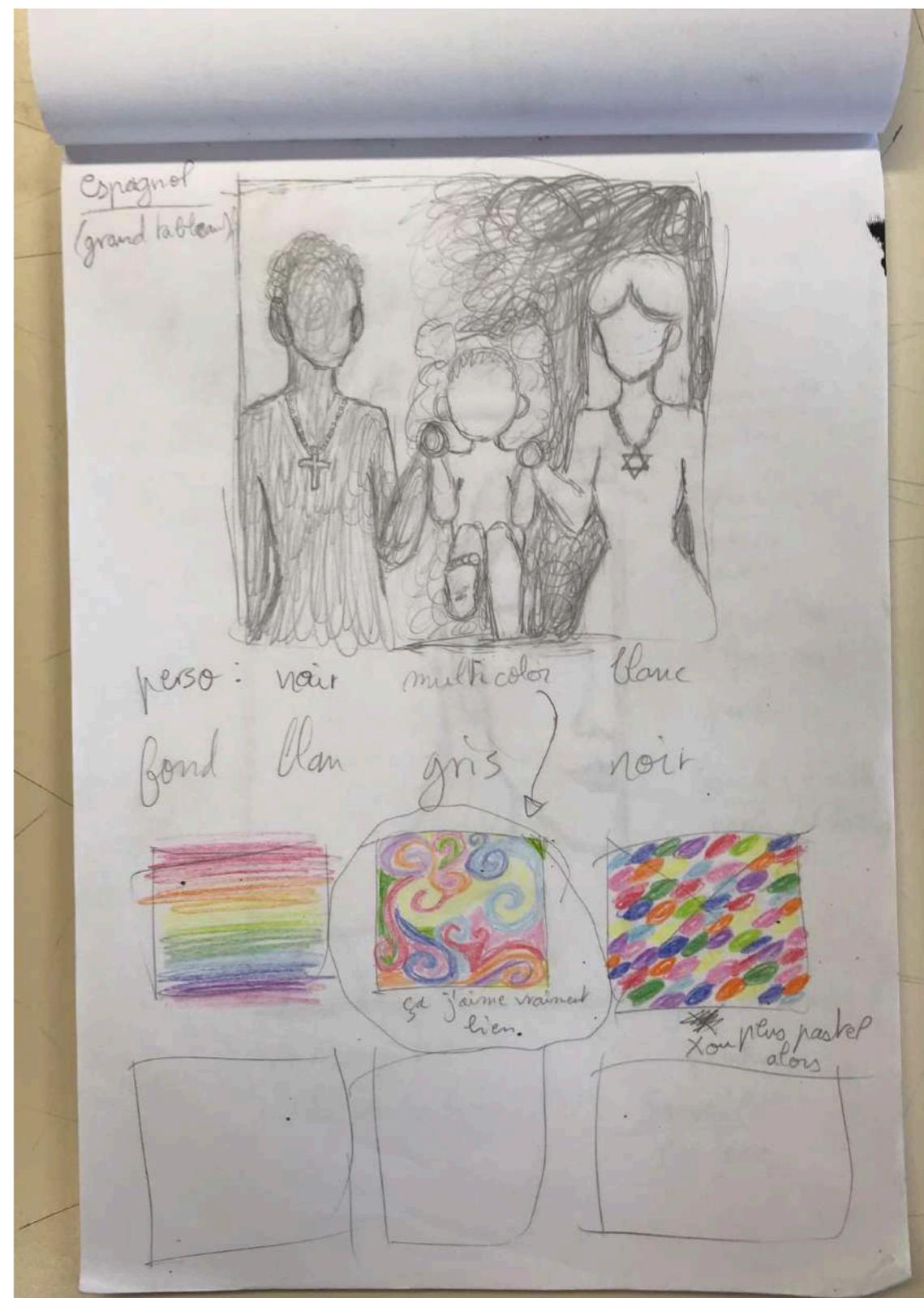

Extrait du programme, enseignement de spécialité arts plastiques en classe de terminale

« Carnet de travail de l'élève

Ayant pu, selon ses choix pédagogiques, engager l'élaboration d'un carnet de travail de l'élève en classe de première, le professeur en systématise la mise en œuvre sur l'ensemble de l'année de terminale. Faisant droit à l'approche sensible, le carnet de travail est aussi pour l'élève un outil pour réfléchir son parcours de formation en arts plastiques. Il peut, par ailleurs, constituer une pièce essentielle à intégrer dans le dossier artistique demandé par des écoles supérieures d'art.

Ce carnet de travail est un objet personnel mobilisant, selon la sensibilité et les intentions de l'élève, les potentialités des langages des arts plastiques et de l'image, articulant volontiers le visuel et l'écrit. L'élève le constitue et le nourrit, à son rythme, tout au long de l'année. Il peut y témoigner, au moyen d'éléments librement choisis, d'expériences vécues, de traces de sa pratique plastique et artistique, des évolutions et des étapes de réalisations abouties ou non, de démarches et de projets individuels ou collectifs, de découvertes et de rencontres avec l'art et la culture. »

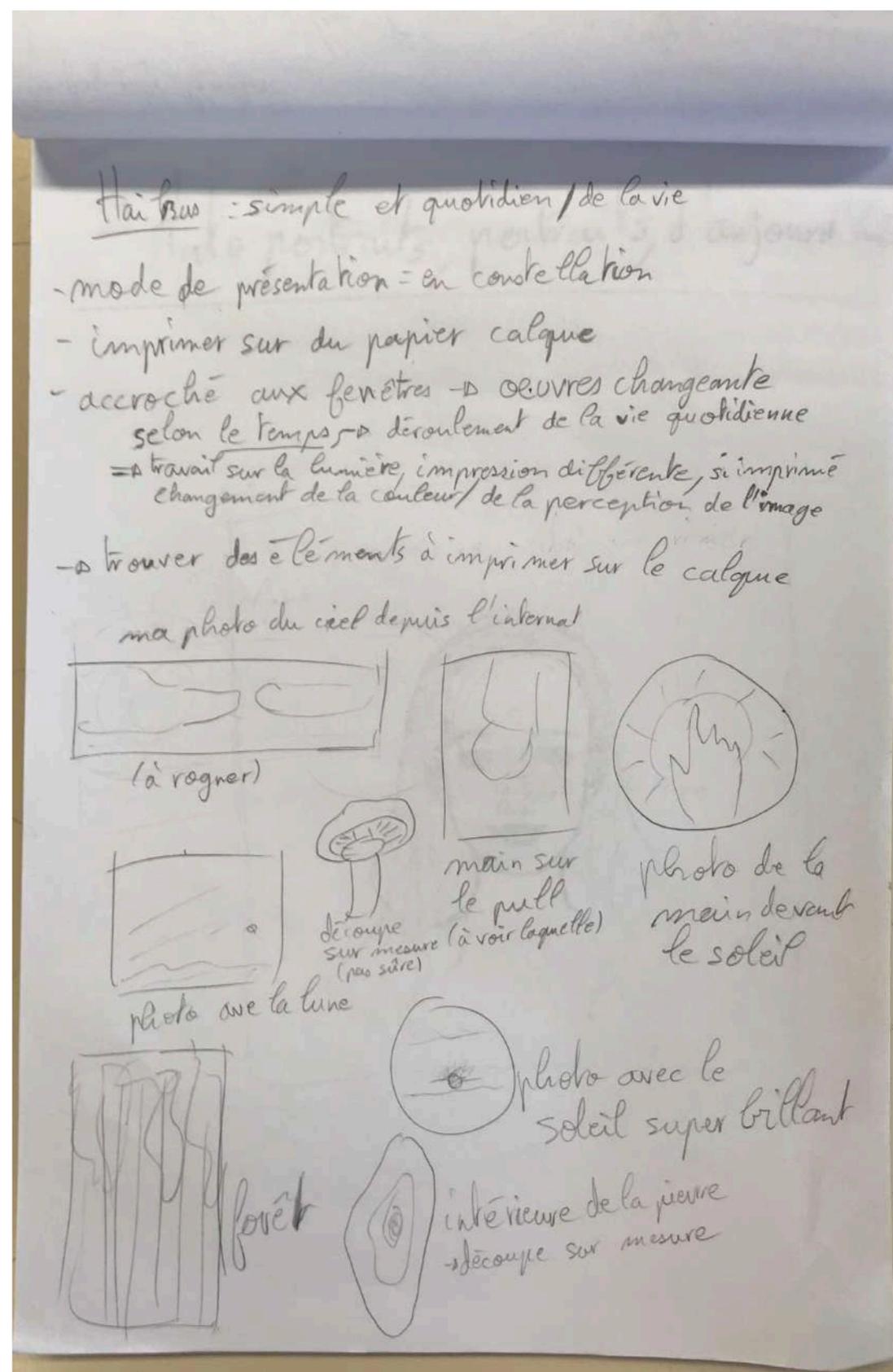
Camille, en classe de première.

Dès lors, la question qui se pose, pour l'enseignant, est comment engager l'élève à l'élaboration d'un carnet de travail ? A la fois, objet personnel et objet éprouvé dans le cadre de l'enseignement scolaire, comment peut-il devenir *un carnet d'atelier* ?

Le *carnet d'atelier* est un laboratoire de recherche, mémoire des idées retenues ou non. Il fait cohabiter des informations de différents registres, depuis des éléments très techniques, à des collections de mots, d'images qui témoignent d'une pensée créatrice en mouvement en frottement avec les questionnements travaillés.

A l'issue du cycle terminal, le carnet de travail deviendra une archive, et comme le rappelle Pierre Leroy, à l'occasion de la première exposition *l'Ineffacé*, à l'abbaye d'Ardenne, en 2016 « C'est peut-être ce qu'il y a de plus fragile, de plus ténu, de plus insaisissable dans l'archive, mais aussi de plus précieux: l'étincelle du commencement, l'instant ou l'énergie qui va porter et produire l'oeuvre a trouvé sur le papier une première inscription éclatante ou furtive, parfois au centre de la feuille mais parfois aussi dans sa marge, sous une rature ou entre les lignes. Saisir dans l'archive le moment de l'élan plutôt que celui de l'aboutissement, de l'achèvement, s'arrêter à ce qu'il y a encore d'ouvert, de tremblant, de vibrant dans ce qui va devenir oeuvre (...) »

Le carnet de travail de l'élève permet d'investiguer les domaines de de la formalisation des processus et des démarches de création en recoupant la représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques et plus précisément les questionnements autour du dessin et de l'artiste dessinant.

Camille, en classe de première.

- RÉFÉRENCE ARTISTIQUE:
 Pour ce projet, j'ai choisi l'huile sur toile "Un cascade en montagne" (1873) de Gustave Courbet (1819-1877)

→ PAYSAGE
 → CASCADE: chute d'eau
 → ROCHERS, CAILLOUX
 → RELIEFS ABRUPT
 → EAU SE DÉVERSANT DANS UN FLEUVE UNE RIVIÈRE

Dans cette œuvre, Gustave Courbet représente une chute d'eau à l'extrémité d'un cours d'eau, précisément dans un fleuve, en raison d'un relief abrupt.

VOCABULAIRE:
 → Un paysage: étendue spatiale naturelle ou transformée par l'homme qui présente une entité esthétique nouvelle ou fonctionnelle
 → Caillou: pierre de petite ou moyenne taille, dimension

2

- SÉQUENCE 1 -
 → Du caillou au "paysage"

CONSIÈNE DU PROJET
 Deux propositions sont proposées. Il s'agit de choisir l'une des deux propositions en prenant en compte le caillou que vous avez choisi.
 COMMENT EXPLOITER LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR CE CAILLOU?

1ère ÉTAPE:
 - Choisir un caillou de notre choix

2ème ÉTAPE:
 - Créer un paysage à partir du caillou que l'on a choisi

- FORMAT RAISIN -

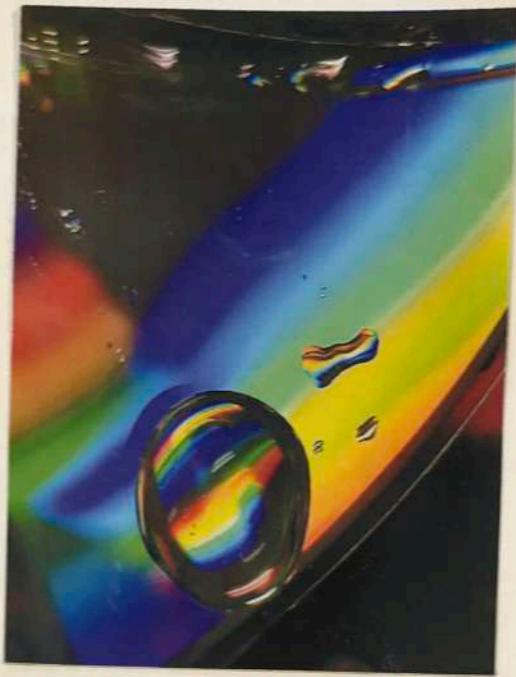
1

Lorène, en classe de première.

Jeanne, en classe de première.

Dans le cadre des situations de pratique, les élèves sont peu à peu, de la seconde à la terminale, invités à investir leur carnet de travail par des recherches sur le sujet qu'il souhaite traiter, articulées à un questionnement, depuis la collecte d'images, de textes, de croquis, de photo-collage, ou de schémas annotés... les traces de leurs lectures, films, séries, spectacles, documentaires, articles, œuvres, y sont consignés.

GRAND format

- EXPLICATIONS -

- Cette photo a été prise à PARIS à la "FONDATION LOUIS VUITTON"
 → Le reflet de lumière jaune sur l'eau m'a semblé intéressant: l'effet miroir des lumières grâce à l'eau.
 L'eau, l'architecture, les colonnes et leur propre image, reflètent et se diffractent les uns à la surface des autres. Cela nous plonge le regard dans un univers d'inconnues et de surprises sensorielles.

→ EXPÉRIENCES DISQUES, EAU & LUMIÈRE

2ème PHOTO:

disque, eau, lumière

GRAND format

7ème PHOTO:

disques

8ème PHOTO:

de l'eau, lumière

→ j'ai lu sur la luminosité au minimum, ce qui a un impact sur les couleurs fait ressortir
 - concernant les expériences DISQUES et EAU, j'ai utilisé un grand rectangle transparent, que j'ai rempli d'eau.
 → j'ai mis les disques dans le carré et j'ai pu voir les reflets sur différents angles en changeant la disposition des disques

COMMENT j'ai procédé

Les photos ont été réalisées avec des disques, de l'eau et un faisceau de lumière dans une cage de télescope.
 j'ai essayé que les matériaux soient transparents pour que la lumière passe à travers. Les effets que la lumière peut avoir sur la matière, pendant des effets sur la matière, pendant des effets de courants d'air, pendant des effets de pression, pendant des effets de l'objet.

← EXPLICATIONS

→ EXPÉRIENCES AMPOULE, FILAMENT

11ème PHOTO

ampoule, lumière

QUESTIONNEMENTS AU COURS DE CETTE SEQ:

- 1) → Quelle importance joue / a la lumière?
 → Comment représenter la lumière?
 → La lumière c'est quoi et de quoi est-elle composée

Lorène, en classe de première.

→ dessiner diable

→ à la lumière devient ange

abondance de l'idée:

à cause de la complexité de la réalisation de mon projet, j'abandonne l'idée que à la lumière l'ange apparaît et qui à l'obscurité est le démon

→ "élément déclencheur nouvelle idée"

extrait d'un film: "Pirates des Caraïbes 2"

L'importance de la lumière dans un plan cinématographique, l'importance de sa provenance.

scène la lumière dans une scène peut être essentiel à sa compréhension permet d'ajouter un sens. Elle est travaillée de une certaine forme.

ange illuminé

lumière → jaune, au cœur de l'orgue (→ illumine son expression facial)

bougie (→ mystérieuse)

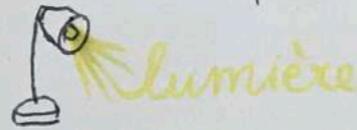
perso baigne dans la lumière, lumière issu de bougie.

→ "sorcière"
→ mystique

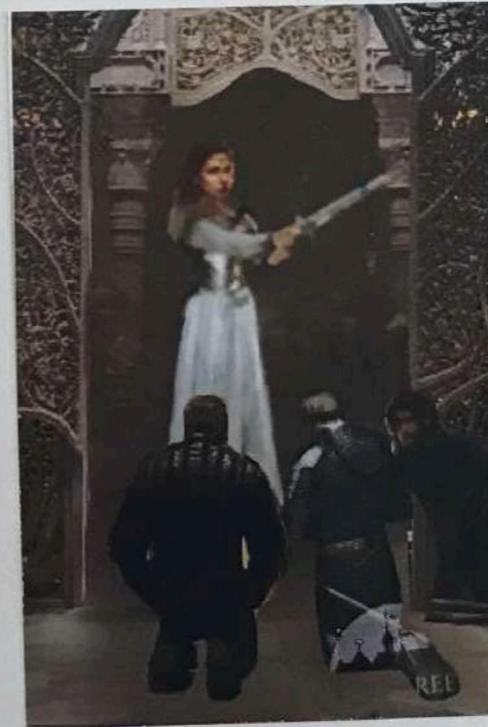

La lumière, un sens:

Problématique: L'exposition à la lumière peut-elle modifier la nature de ce qu'elle éclaire?

→ représentat° d'une scène (base)

pas de source lumineuse particulière

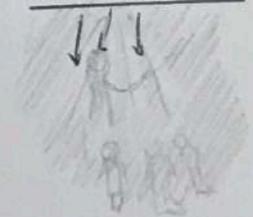
→ reprend la même image mais change la provenance de la lumière, et son aspect (naturel ou artificiel)
↳ changement du sens de la scène.

lumière de derrière

↳ on dirait qu'elle va les tuer et qu'ils l'implorant

lumière d'en haut

↳ adoucit lumière "divine"

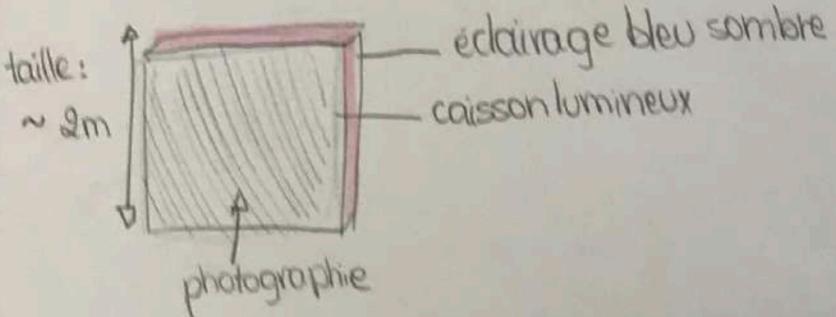
Présentat° - mise en espace

(participe à la poétiq)

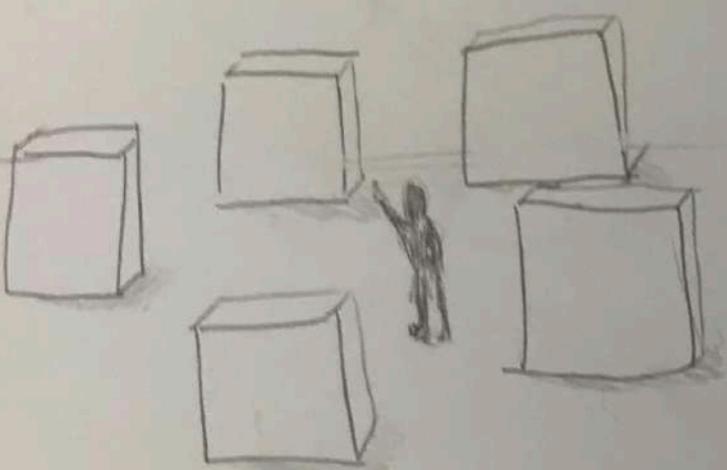
- support
- format (taille - forme)
- disposit°

première projet°:

présentat° non réalisable car besoin de trop de matériel :

→ chaq photo disposé dans 1 caisson :

disposé dans une salle sombre pour plonger le spectat eur dans les images.

Prise de note :

Selfie et autoportrait, d'un monde à l'autre

selfie : Il s'agit d'une photographie qu'une personne a prise d'elle-même, généralement au moyen d'un smartphone ou d'une webcam et téléchargée sur un média social.

- ↳ grâce à :
- la connexion à internet
  - l'existence d'une caméra frontale (se photographier soi m regardant l'écran)

Il y a bcp de similitudes entre le selfie et l'autoportrait car ils st l'un et l'autre des représentations de soi par soi. Pourtant l'auto. s'oppose au selfie (apparue avec le numérique)	les selfies	l'auto-portrait
	- st destiné à être téléchargé sur un média social : planétaire et instantané	- reposit dans des archives privées (albums, musée...) / image privée/intimes.
	- le selfie se pratique ds le monde à l'ère du numérique	- photographie argentique
	- image immédiate	- <u>est fait par soi pour soi</u>
	- engagé la conversat°	- photographie invisible
	- destiné à ts les "amis"	- s'inscrit ds un dialogue de soi à soi qu'instruit le photographe
	virtuellement présents - prêt à partager et établir des échanges	en quête d'une autre face de lui que l'image visé atteindre et exprimer.
	- haute puissance dialgic	- mise en scène de soi
	- image de soi traversé parla vitesse	- hors de l'état présent du monde → ds un monde fictif
	- associe la technolo le + sophistiquée à un mode opératoire assez grossier	avec l'intens° de révéler qqch de lui.
	- pour communiquer	- très long - labo...
	- signe fuqvasse	- règle, compositi° géométr - lois perspectives et équilibre proporti°
	- esthétiq classiq ps appliquée	netteté

COUTURE
MONTAGE
DE TISSU ?

PEINTURE SUR
TISSU ?

PORTER UN
VÊTEMENT ?

EN FAISANT
AUTRE CHOSE ?

DESIGN ?
TELEPHONE ?

ADORE DRAW ?

Sergie M + J + M . MIKI

ART INTERACTIF

AL ? JEAN ?
HAUT ?

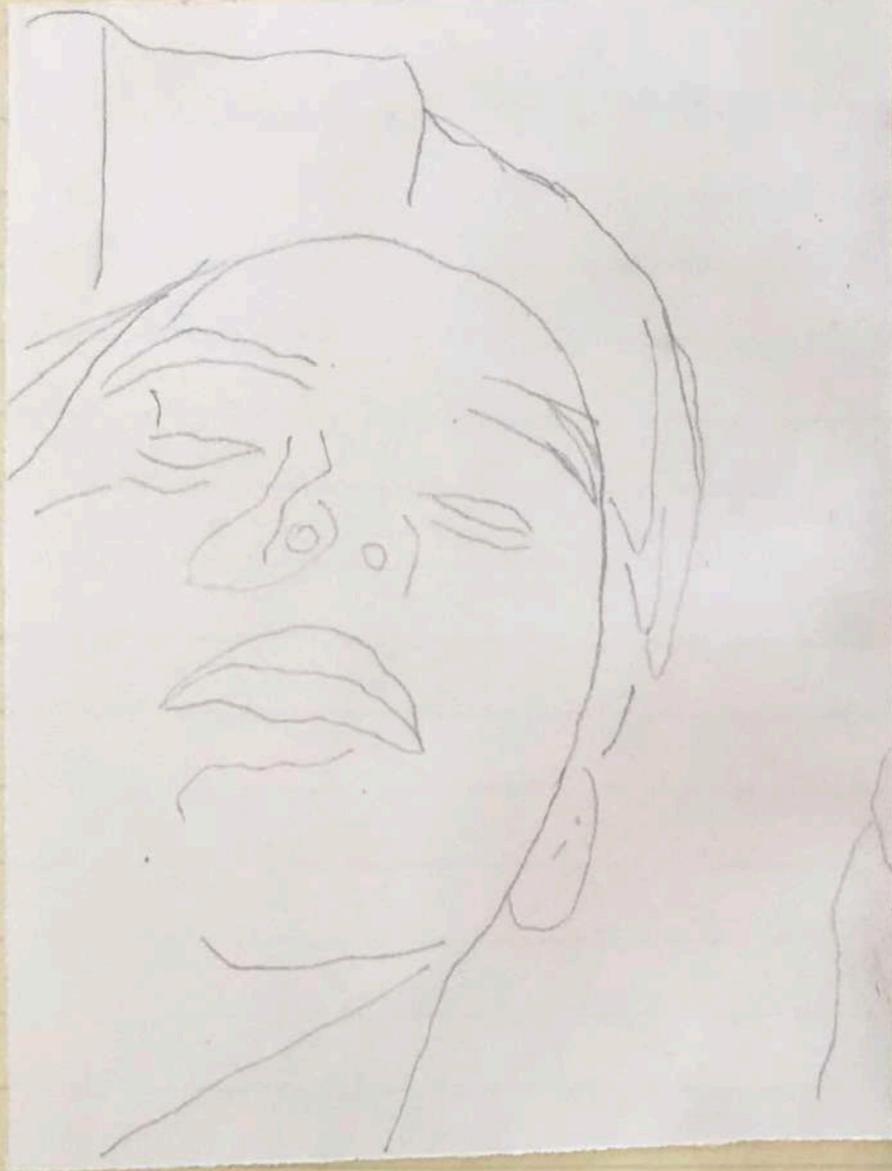
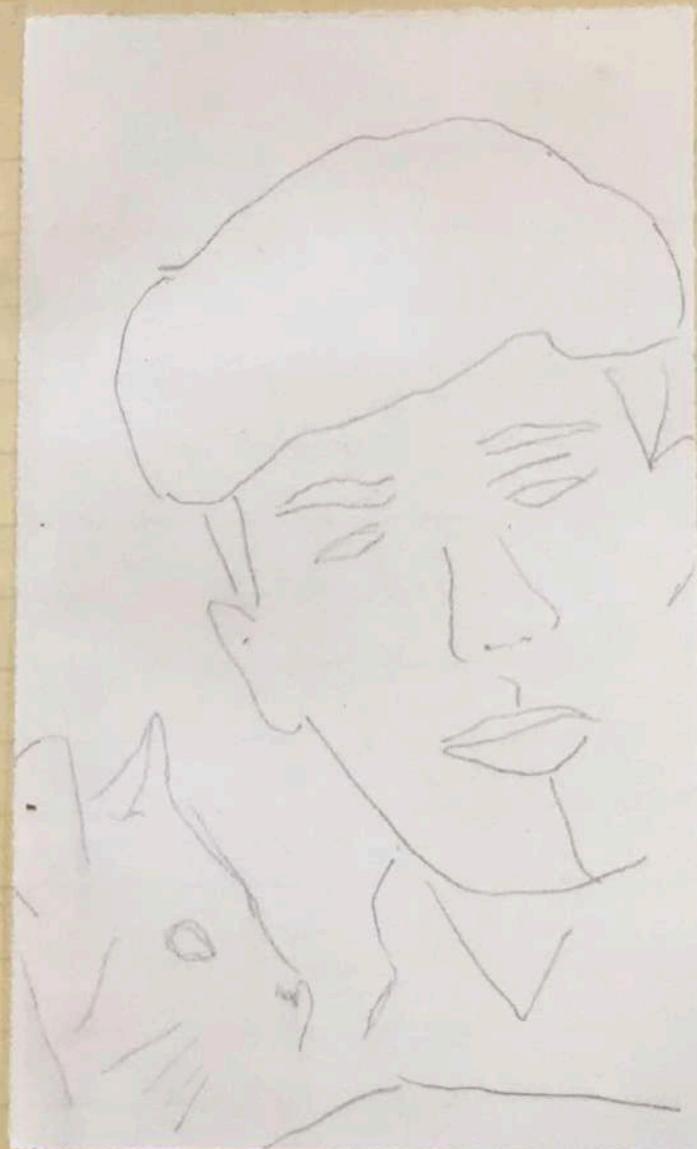

PHOTO PORTRAIT
SIMILITUDES

SHOW DE CHRISTOPHER SMITH - FANTASMAGORIQUE
BTDC MISE EN SCENE (EPOQUE, COULEUR, SEX, MORT...)

2 ARTISTES QUI ONT ERIGE
LE SELFIE AU RANG D'ART

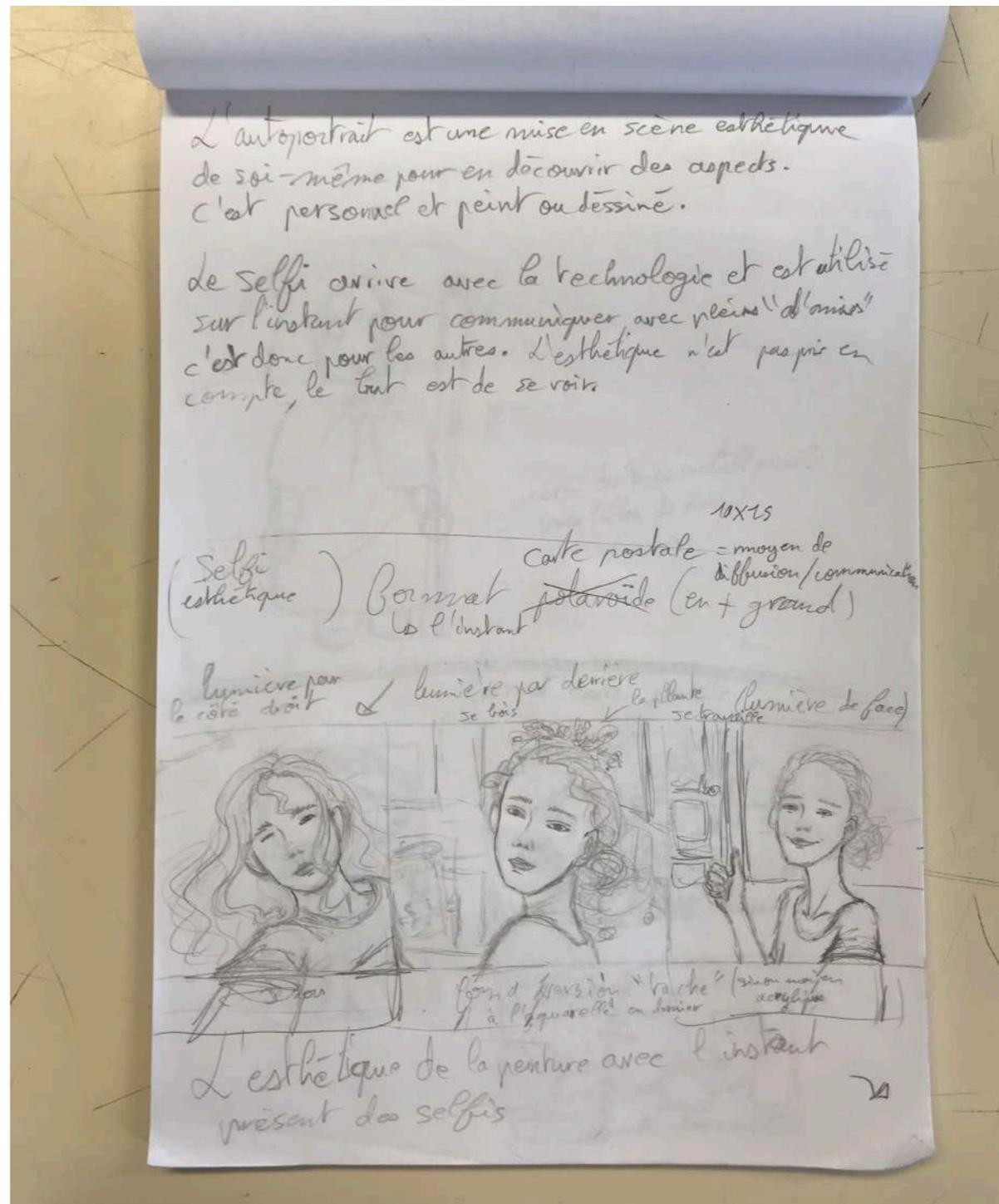
PHOTOGRAPHES -

IZUMI MIYABAKI . MISE
EN SCENE . SURREALISTES
« MALMENER SON IMAGE AU
GRE DE SES WBIES ENFANTINES »
« BURK »

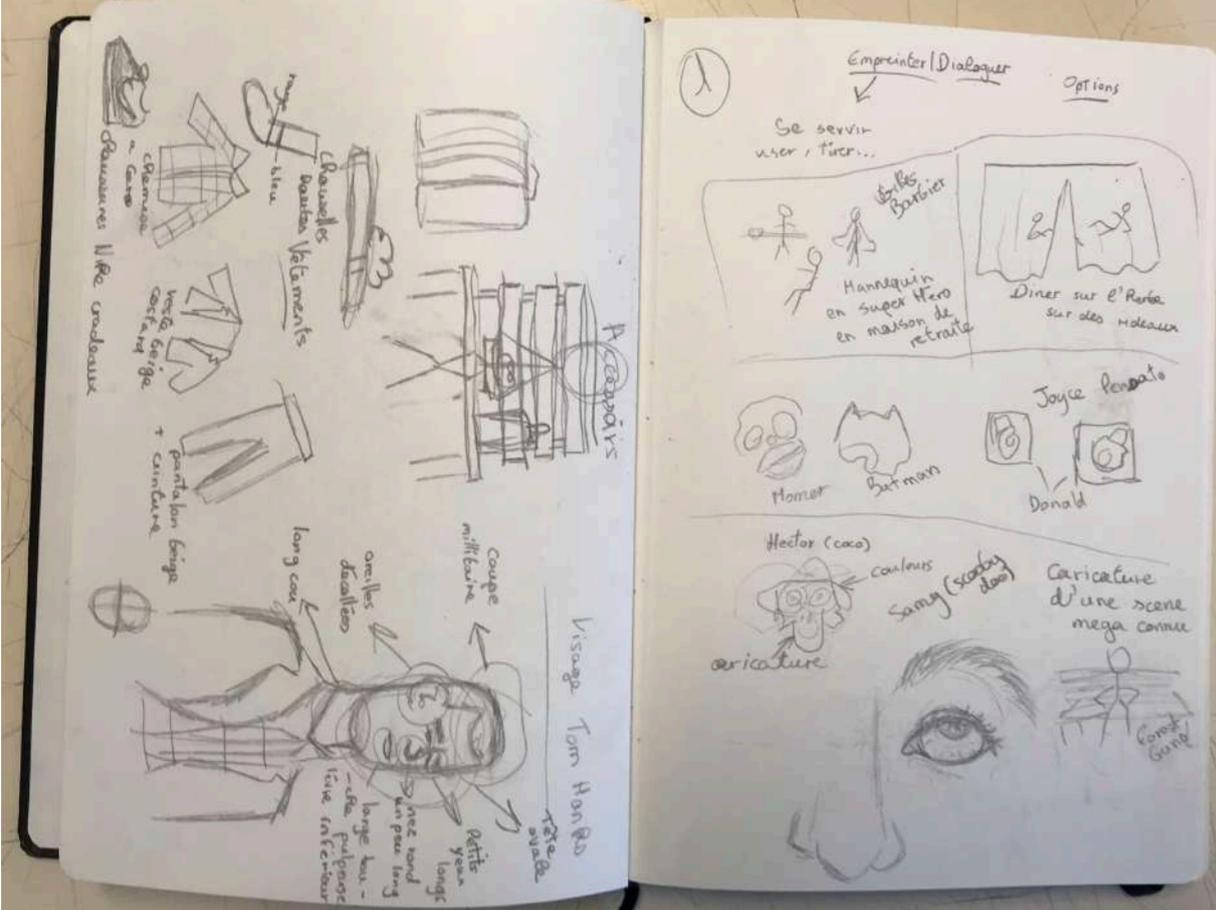

LE BOOBY HORROR PICTURE
- FANTASMAGORIQUE

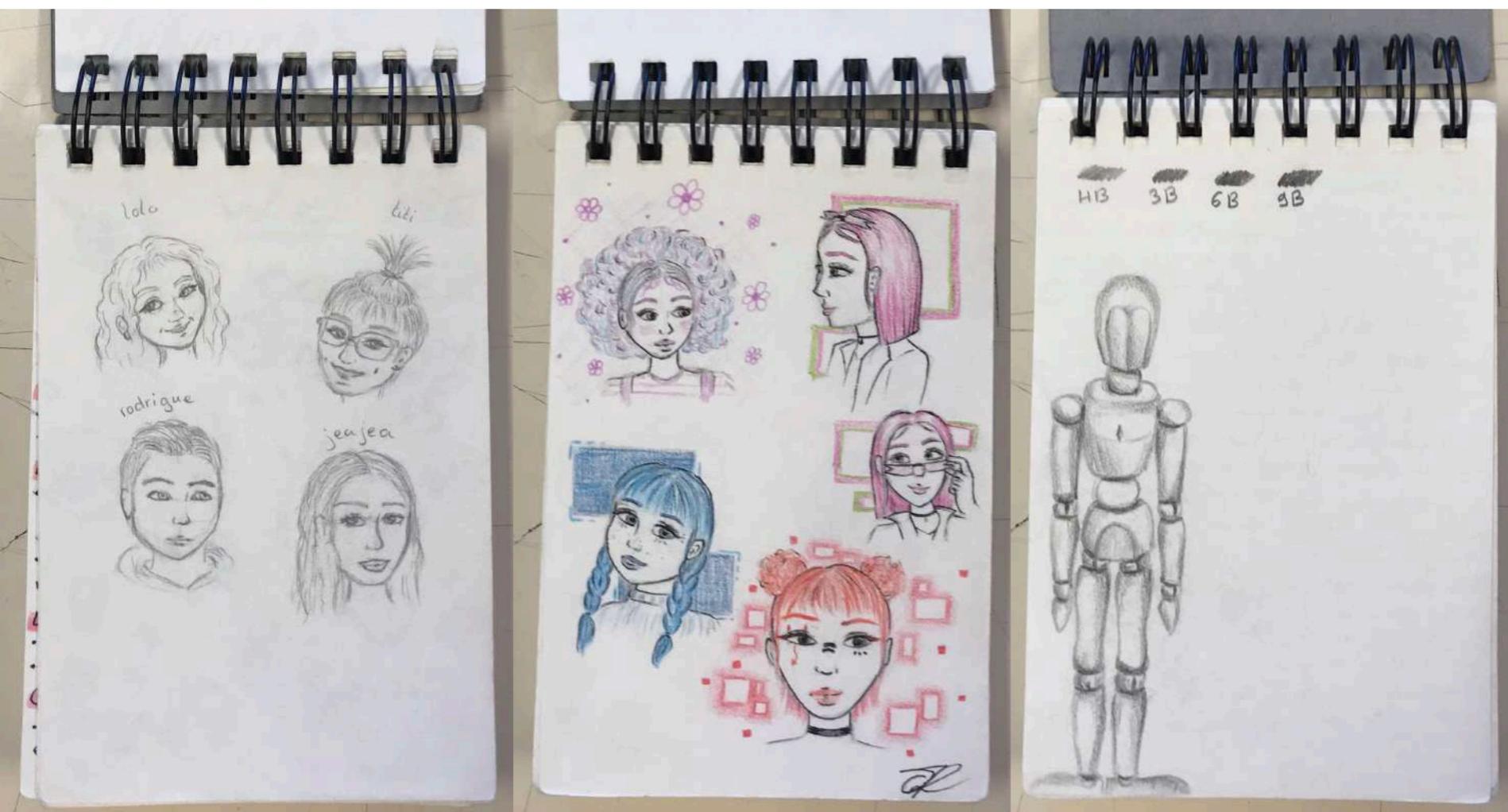

Camille, en classe de première.

Audrey, en classe de première.

Le carnet de travail est un outil pour amener l'élève à donner à voir avec efficacité un projet, une démarche, une réalisation.

Elisa, en classe de première.

Mona, en classe de première.

A l'issue de la classe de première, la plupart des élèves font preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite de divers projets artistiques, le carnet devenant un carnet d'atelier et un support à l'oral.

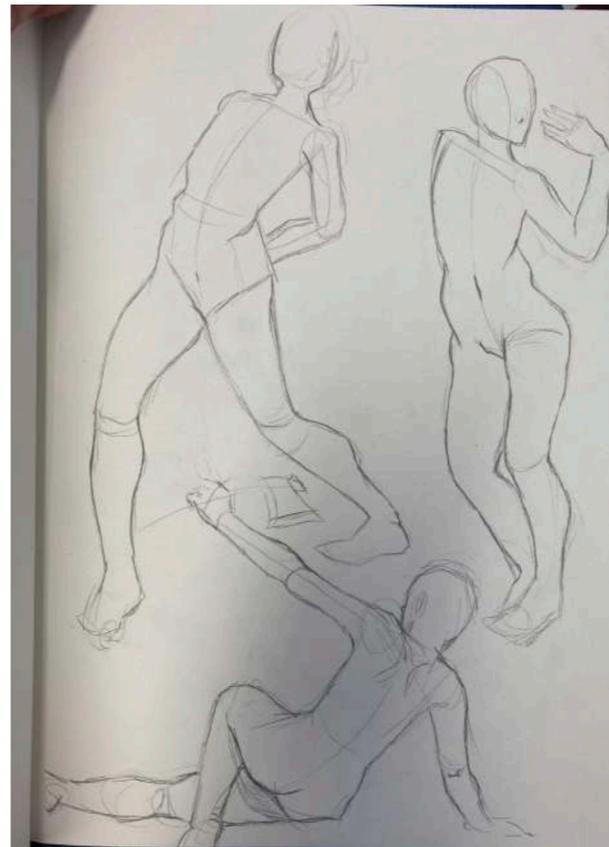
En classe de terminale, le carnet de travail, objet personnel de l'élève

En classe de terminal, le carnet de travail devient un carnet personnel, un carnet d'atelier, dans lequel l'élève-plasticien y expérimente divers langages plastiques, des éléments techniques à l'affirmation d'un univers singulier pour certains d'entre eux.

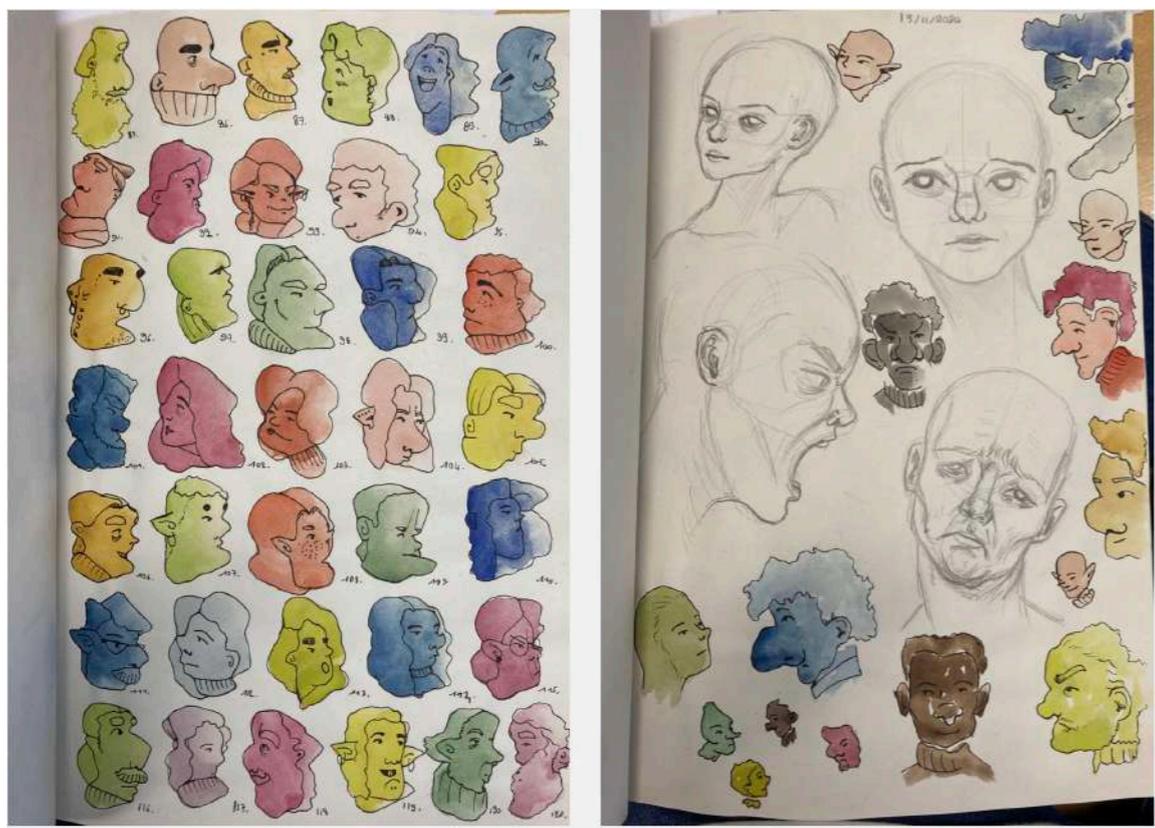
Il le nourrit à son rythme, tout au long de l'année et peut constituer une pièce essentielle à intégrer dans le dossier artistique demandé par des écoles supérieures d'art.

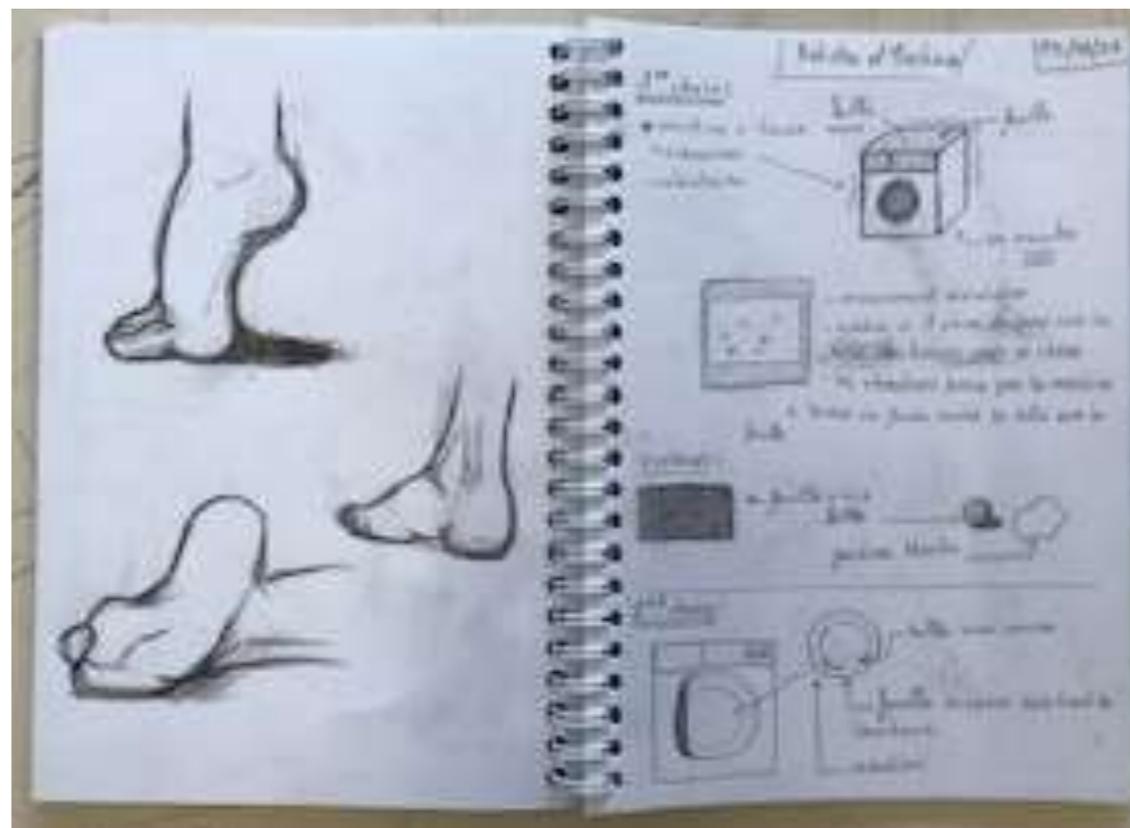
Marilou, en classe de terminale.

Marilou, en classe de terminale.

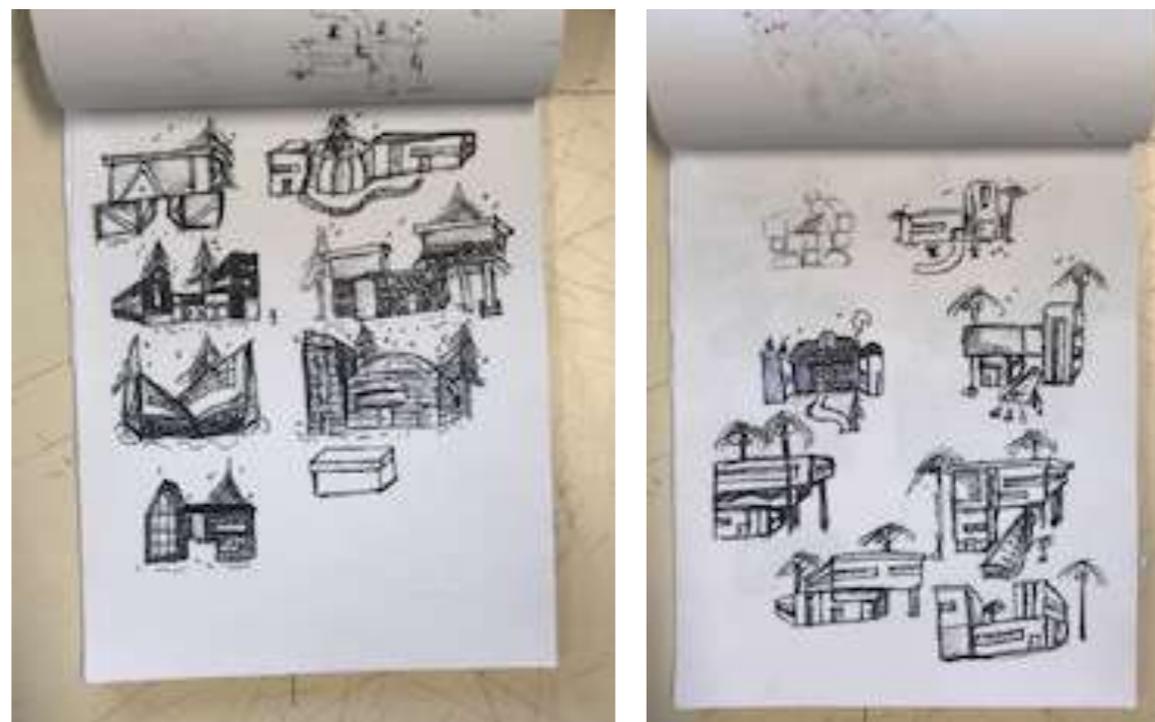
Marilou, en classe de terminale.

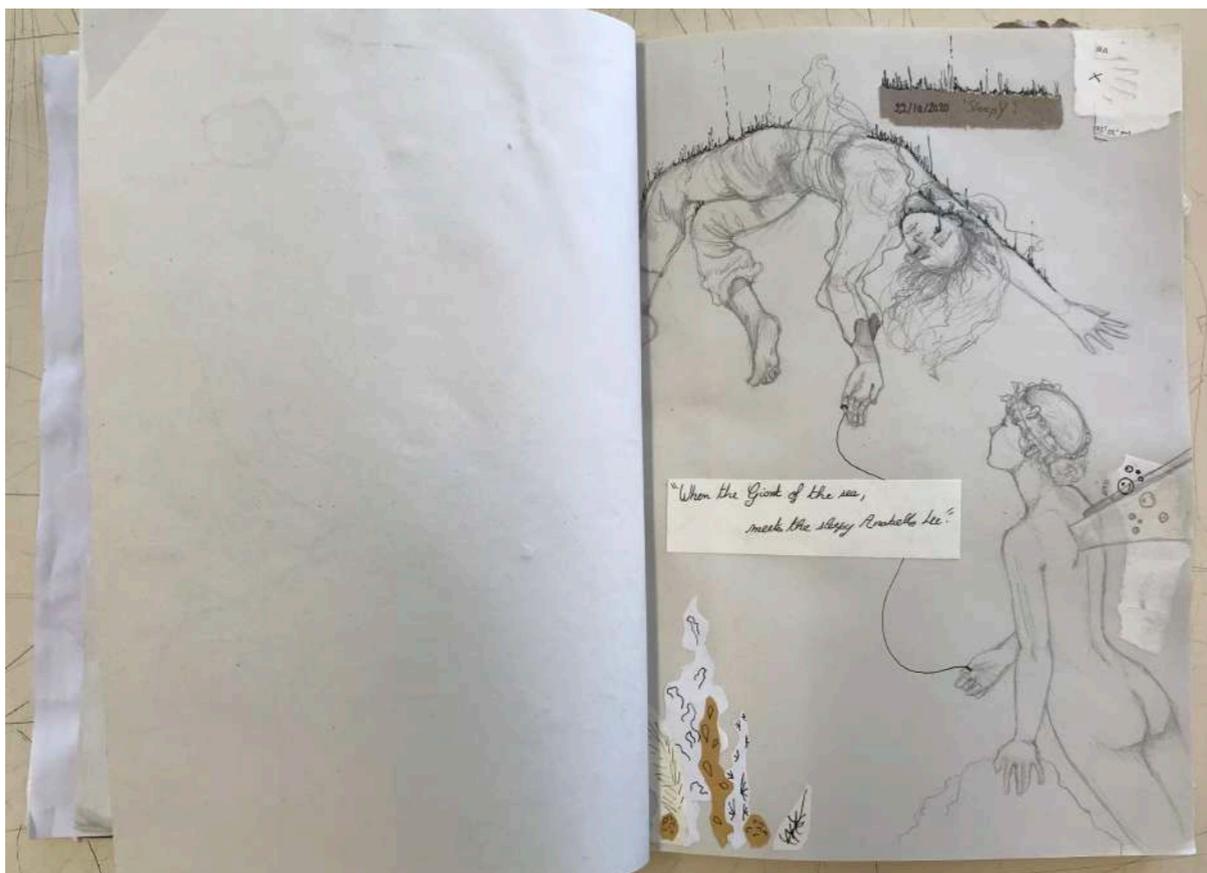
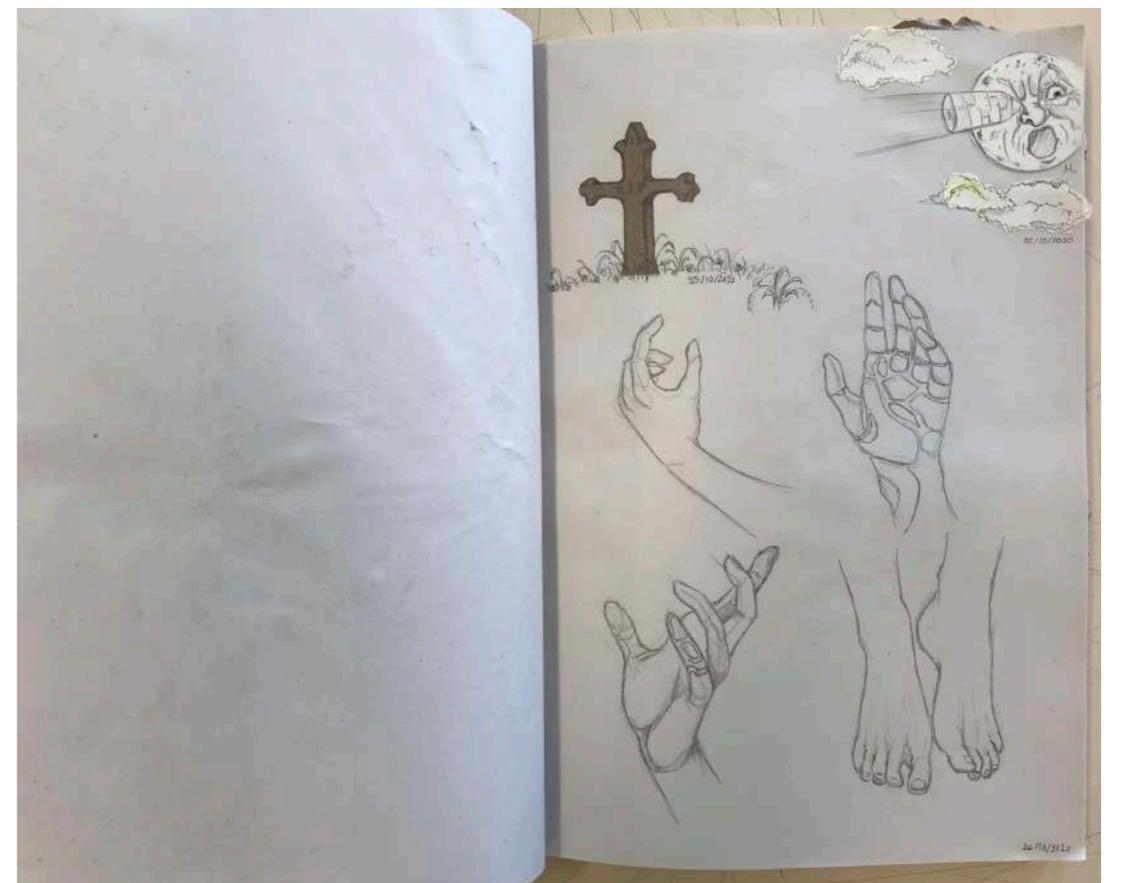
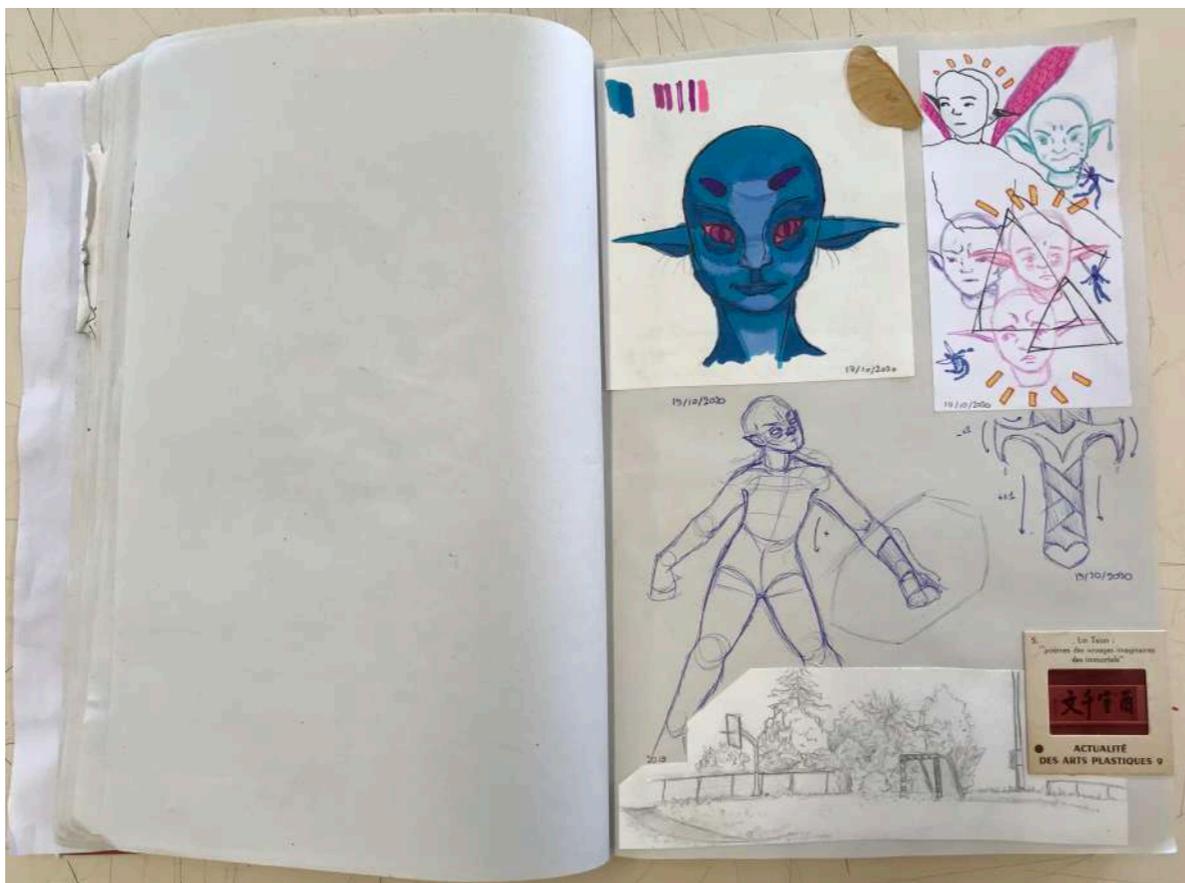
Crystale, en classe de terminale.

Tyler, en classe de terminale.

Paul, en classe de terminale.

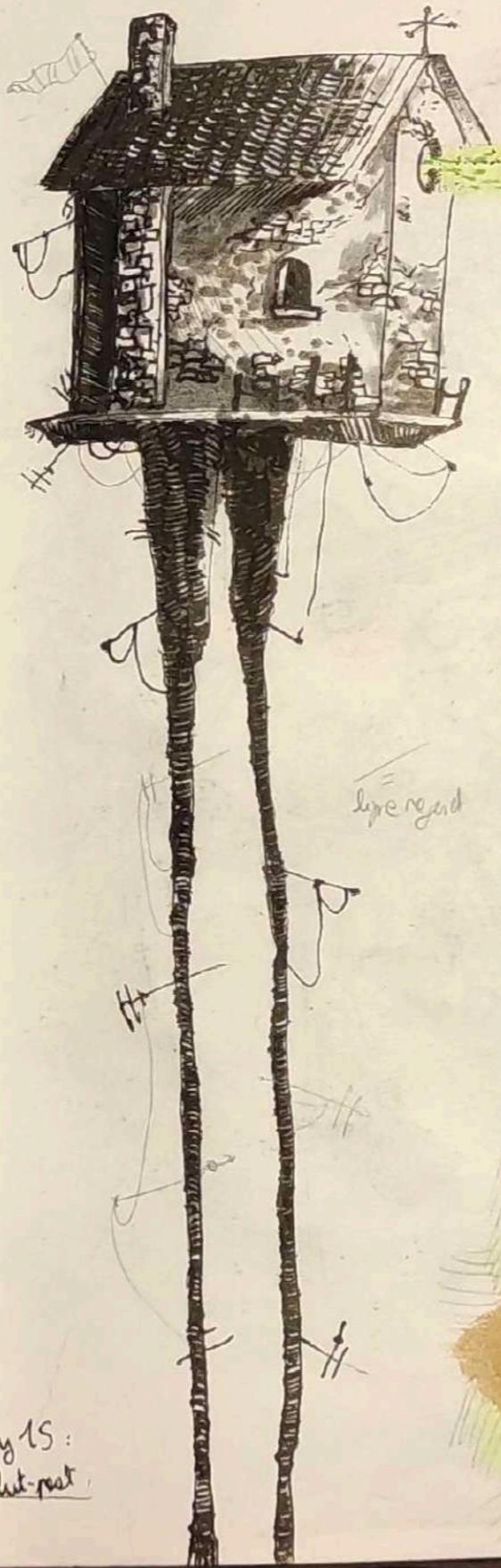
Marilou, en classe de terminale.

et d'arbres (inverses = petit)
 Piste 1: Cubisme (Picasso) = Notre note à la dure carrée
 ⚠ = Premier collage

aludrin (lyris de bases)
 de fait
 la caulins
 en = reveals caulins

Day 14: Annon:

l'eye regard

Day 15:
 Out-post

Patrick Gymer
 ≠ Abstrait
 ↓
 Dessins
 Courbes
 (Pentre)
 ⊕
 Dessins
 Papier

Elio, en classe de terminale.

Day 5: Blade

6: Rabat

Elio, en classe de terminale.

Elio, en classe de terminale.

Elio, en classe de terminale.