

TRAVAILLER EN ARTS PLASTIQUES

Étapes de travail en arts plastiques (pratique)

✓	Étape	Consigne / Action attendue	Trace à produire
☐	1. Expérimenter, rechercher, croquis	Explorer différentes pistes, tester des techniques, réaliser des croquis, noter les idées et des références.	Carnet de travail (croquis, essais, notes).
☐	2. Faire aboutir la production	Réaliser la production finale en tenant compte des recherches.	Production aboutie.
☐	3. Compléter la fiche bilan + présenter la démarche à l'écrit	Décrire les choix, actions effectuées et intentions dans la fiche bilan.	Fiche bilan remplie.
☐	4. Exposer et photographier la production	Installer la production avec cartel (nom, titre, classe) et prendre une photo nette.	Photo avec cartel visible.
☐	5. Présenter le travail exposé à l'enseignant	Présenter à l'enseignant la production exposée et la démarche + remettre fiche bilan.	Présentation orale.
☐	6. Mettre la photo sur le Netboard	Déposer l'image de la production exposée sur l'espace en ligne prévu.	Photo déposée.

Méthodologie de travail en arts plastiques

✓	Actions	Consigne / Action attendue	Trace à produire
☐	Prendre des notes + nourrir le netboard	Utiliser le carnet pour noter les consignes, idées, références et croquis + nourrir le netboard (musée imaginaire perso, etc)	Mon carnet contient des notes et croquis réguliers.
☐	Compléter les fiches de cours	Remplir les fiches données en classe pour garder une trace claire des notions.	Mes fiches sont complètes et organisées.
☐	Participer à l'oral	Prendre la parole pour donner son avis, poser une question, expliquer sa démarche.	J'interviens au moins une fois en classe pour partager une idée ou un ressenti.
☐	S'investir dans le groupe (cps)	Travailler avec les autres, répartir les tâches, respecter les avis différents, écouter et proposer.	Je participe aux échanges et je respecte les idées des autres.
☐	Compétences émotionnelles	Être sensible aux œuvres, exprimer ses émotions, gérer son stress et prendre la parole.	Je contribue positivement aux discussions et au travail collectif.

Note d'intention

PRÉSENTER SA DÉMARCHE ARTISTIQUE

expliquer les étapes principales (essais, erreurs, modifications) et justifier les choix les plus importants en lien avec la question, le thème ou l'idée

Identification de la production	Nom / Prénom, titre, date, nature (photo, sculpture, installation...), dimensions/durée (Croquis si nécessaire)
1. Origine du projet	- Quelles sont mes motivations (idée, thème, notions ou question) à l'origine de mon travail ?
2. Etapes décisives du travail	- Quelles sont les grandes étapes de ma production (expérimentations, erreurs, modifications, réussites) ? Quels choix importants ai-je effectués ?
3. Description des éléments / choix déterminants	- Quels sont les éléments formels essentiels (couleurs, dimensions, lumière, formes, matières) ? - Quelle est la manière d'exposer mon travail (accroché, projeté, installé...) et joue-t-elle un rôle particulier ?
4. Justification des choix	- Pourquoi ai-je choisi cette manière de faire ? - Comment mes choix répondent-ils à la question de départ ?
5. Références artistiques	- Oeuvre / artiste en lien avec mon projet ?

ANALYSER UNE OEUVRE D'ART

C'est repérer et décrire les choix opérés par l'artiste dans la création de son oeuvre pour mettre en évidence un enjeu (message, idée, sensations, émotions suscitées) : **comment et pourquoi cela est montré ou raconté comme cela ?**

IDENTIFIER l'oeuvre, l'artiste.	Artiste, titre, date de réalisation, matériaux, dimensions, lieu.	
	Nature (peinture, sculpture, photo, etc).	
	Contexte de création (commanditaire, historique, personnel, géographique, etc.)	
DÉCRIRE • ce qui est re-présenté de manière générale. • comment cela est fait en repérant quelques éléments déterminants à analyser plus en détail. = Comment cela est montré et raconté ?	Sujet	Composition
	(lieu, personnage, objet), histoire et formes identifiables.	Lignes de force d'après la position des personnages et des objets dans le champ.
	Cadrage	Couleur et Matérialité
	(valeur de plan, angle de vue, champ, hors-champ)	Couleur dominante, contraste... Aspect des matériaux : brillant, mat, transparent, translucide...
	Présentation	Lumière
DÉDUIRE / DONNER DU SENS À ce que je ressens et comprends = Pourquoi cela est montré ainsi pour dire l'enjeu de l'oeuvre ?	- conditions de présentation (socle, piédestal, stèle, lumière)	Rôle de la lumière et des ombres sur la forme.
	Support / format	Style
	2D, 3D, dimensions et rôle du support.	(naturaliste, expressif, classique)
AVIS	Intérêt artistique ou portée historique.	Rapport au spectateur : émotions, sensations ou idées suscitées.
	(met-elle en jeu une maîtrise technique, une innovation, un intérêt plastique ?).	
Intentions de l'artiste.		
- Intérêt et pertinence de la forme de l'oeuvre par rapport à ce qui est représenté, exprimé par l'artiste.		
- En comparant avec une autre oeuvre avec laquelle elle peut être liée.		

CE QUI EST ÉVALUÉ

- **PRATIQUER** : réalisation productions, recherches plastiques, expérimentations, expositions.
- **S'EXPRIMER** sur sa pratique en décrivant sa démarche.
- **S'ENGAGER et S'IMPLIQUER** de manière régulière dans le cours (échanges avec le groupe classe, participation, respecter et écouter les avis différents.
- **CULTURE ARTISTIQUE** : analyse d'oeuvre à l'écrit et à l'oral, appropriation du cours à travers les traces écrites dans le carnet, croquis + présentation à l'orale de courants artistiques.
- **Bonus** : Enrichissement du musée imaginaire personnel (constitué des oeuvres préférées) + coup d'oeil sur une production culturelle librement choisie
- **CARNET DE TRAVAIL MATÉRIEL ET NUMÉRIQUE** : trace écrite et graphique de chaque projet (intitulé projet, recherches, croquis des références étudiées en cours)

Lexique de base arts plastiques

Présentation et contexte

Exposer	Présenter des œuvres dans un espace.
Cartel	Fiche d'identité d'une œuvre (auteur, titre, date, technique...).
Cadre	Élément qui entoure une image et la sépare de l'extérieur.
Support	Ce sur quoi est réalisée une œuvre.
Format	Dimensions du support en 2D.
In situ	Œuvre conçue pour un lieu précis.
Installation	Dispositif artistique occupant un espace, souvent immersif.

Techniques et procédés

Croquis	Dessin rapide qui capte une idée ou une forme.
Graphique	Ce qui relève du dessin (ligne, tracé).
Pictural	Ce qui relève de la peinture (couleurs, touches).
Techniques	Moyens d'expression artistique.
Collage	Composition réalisée en collant des éléments divers.
Assemblage	Œuvre composée d'objets ou matériaux réunis.
Ready-made	Objet manufacturé du quotidien, sans qualité esthétique, détourné en œuvre d'art.
Frottage	Obtenir une texture en frottant une feuille posée sur une surface.
Grattage	Retirer de la matière pour faire apparaître des formes.
Monochrome	Œuvre réalisée avec une seule couleur.
Sculpture	Ronde-bosse (en trois dimensions, visible de tous côtés) ou Bas-relief (Sculpture peu détachée du fond)
Performance	Action artistique réalisée en direct devant un public.

Concepts et mouvements

Démarche artistique	Ensemble des étapes et choix pour créer une œuvre.
Processus	Importance accordée aux étapes de création autant qu'au résultat final.
Conceptuel	Art où l'idée prime sur l'objet produit.
Hybridation	Mélange de techniques, genres ou références.
Mouvement artistique	Groupe d'artistes partageant idées ou pratiques communes.

Modes de représentation

Figuratif / Réaliste	Représentation reconnaissable de la réalité.
Naturaliste	Représentation très fidèle de la nature, avec détails.
Expressif	Œuvre qui traduit une émotion par formes ou couleurs.
Abstraction	Œuvre qui ne représente pas la réalité visible.
Allégorie	Représentation symbolique d'une idée.
Mise en abyme	Image qui contient sa propre représentation.
Minimalisme	Recherche d'une grande simplicité formelle.
Métaphore	Comparaison sans outil de comparaison (comme, tel que...), qui associe deux réalités différentes.
Oxymore	Figure de style qui rapproche deux mots opposés pour créer un sens nouveau