

PLAN DES ÉTUDES GYMNASIALES

DOMAINE DES ARTS ARTS VISUELS

1. Dotation horaire (leçons hebdomadaires)

	1	2	3	4
Discipline fondamentale	2	2	2	0
Option spécifique	-	4	5	5
Option complémentaire	-	-	2	2

2. Objectifs généraux de formation

Les *Arts visuels*, en tant que langage universel, permettent une approche diversifiée du monde, de son histoire et de ses cultures. La finalité de l'enseignement des *Arts visuels* au gymnase n'est pas de former des plasticiens. Elle se donne pour objectif d'investir le terrain favorable qu'elle offre par nature au développement de la créativité, afin de privilégier, dans une optique interdisciplinaire, l'exercice de la pensée divergente requise par un monde en rapide mutation.

La connaissance et la pratique des *Arts visuels* font appel à bon nombre de facultés humaines, qu'elles soient logiques, réflexives, perceptives, émotives ou créatrices, voire physiques. Elles révèlent l'intelligence dans sa totalité. Elles donnent une part active à l'exaltation de la subjectivité profonde, de la passion, de la singularité, de l'authenticité, de l'éphémère, de l'insaisissable et permettent l'irruption de la personnalité, consciente ou non.

L'usage de ces facultés amène l'élève à développer une expression personnelle, individuellement ou collectivement.

L'apprentissage du métier (l'acquisition d'un savoir-faire et des bases solides) et *la pratique critique* qui fondent la branche, permettent aux élèves de prendre leur place dans un monde qui donne la préférence à l'image et d'être en questionnement par rapport à leurs productions et de se mettre en *démarche de création*.

L'enseignement des *Arts visuels* doit favoriser la formation de la sensibilité et l'aptitude chez l'élève à formuler un jugement personnel à propos de l'environnement visuel général, des réalisations artistiques auxquelles il est confronté en particulier. Il doit informer et encourager les élèves qui se destineraient à une carrière artistique, comme ceux qui voudraient simplement participer à la vie culturelle.

3. Objectifs fondamentaux

3.1 Connaissances fondamentales

- Connaître théoriquement et pratiquement les éléments de base du langage plastique
- Connaître les fondements théoriques de la perception visuelle
- Connaître et intégrer à bon escient divers moyens et techniques dans les processus de création
- Reconnaître et situer une œuvre d'art

3.2 Savoir-faire

- Être en mesure d'exprimer en deux ou trois dimensions des idées, des perceptions, des impressions, des sensations, des rêves ou des sentiments
- Créer en reliant d'une façon personnelle et appropriée le thème, le moyen d'expression et le procédé technique
- Augmenter sa réceptivité plastique et l'acuité de son regard afin de percevoir d'une façon plus différenciée et nuancée
- Voir de manière synthétique
- Affiner son sens de la couleur, de la forme et de l'espace
- Penser en image et visualiser
- Percevoir, situer et évaluer l'art dans son contexte historique en tant que reflet des structures sociales, culturelles, économiques, politiques, ethnologiques
- Tirer parti des connaissances en histoire de l'art

3.4 Savoir-être

- Prendre conscience de sa propre existence et de l'existence d'autrui
- Être capable d'affirmer sa différence et accepter la différence d'autrui
- Reconnaître et traduire ses émotions et ses sensations physiques
- Explorer et développer ses potentialités créatrices propres
- Prendre des initiatives personnelles, faire preuve d'autonomie
- Faire preuve d'application et de persévérance
- Utiliser les matériaux et les outils à bon escient
- Avoir une attitude responsable personnellement et collectivement dans un "esprit d'atelier"
- Développer son sens critique et autocritique
- Exploiter les possibilités techniques et expressives des médias visuels
- S'ouvrir à l'art et aux cultures du monde

4. Objectifs sommaires – Contenus – Matières apparentées

4.1 Arts visuels : discipline fondamentale

Objectifs sommaires	Contenus Langage plastique dessin et peinture : Apprentissage des connaissances de base		Contenus Histoire de l'art Des éléments d'histoire de l'art sont transmis en rapport avec les apprentissages décrits dans la colonne <i>Contenus : Langage plastique dessin et peinture : Apprentissage des connaissances de base</i>	Matières apparentées exemples
<p>1re année Acquérir une formation de base en <i>Arts plastiques</i> : apprentissage approfondi des éléments du langage visuel et mise en perspective de ces éléments avec l'histoire de l'art et des matières apparentées</p>	Expression graphique	Ligne, forme, structures/touche, clair-obscur	Ligne : p.ex. Art rupestre, Antiquité, Renaissance, Clacissisme. Touche du Baroque ou de l'Impressionnisme. Clair-obscur chez Rembrandt ou Seurat. Structures dans la gravure en creux.	Musique : rythmes, mouvements, etc. Littérature : écriture, graphie Biologie : rythmes de la nature (végétaux), cellules, tissus.
	Couleur	Mélanges additif et soustractif, cercle chromatique. Couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Ton, valeur, Saturation, intensité. Contrastes	Impressionnisme, Pointillisme, Bauhaus etc.	Physique : lumière et optique Chimie : pigments Biologie : œil
	Représentation de l'espace	Perspective(s) : p.ex. perspective linéaire, perspective parallèle.	Perspective de la Renaissance. Perspective parallèle dans l'art japonais. Perspectives courbes (Escher) Représentation de l'espace en architecture.	Architecture, urbanisme : p.ex. lecture de plans : plan, coupe, élévation, etc.
	Techniques	Travail dans différentes techniques au cours de l'année.	Observation par visites musées ou expositions	
	Composition	p.ex. cadrage, construction, plans (premier/arrière-plan...)	Peinture, photographie et graphisme.	Photographie de presse, publicité, télévision.

Objectifs sommaires	<p align="center">Contenus Langage plastique dessin et peinture : Approfondissement des connaissances de base et développement de l'expression personnelle Langage plastique volume : Apprentissage des connaissances de base</p>	<p align="center">Contenus Histoire de l'art Des éléments d'histoire de l'art sont transmis en rapport avec les apprentissages décrits dans la colonne <i>Contenus</i> <i>Langage plastique dessin et peinture :</i> <i>Approfondissement des connaissances</i> <i>Développement de l'expression personnelle</i> <i>Langage plastique volume :</i> <i>Apprentissage des connaissances de base</i></p>	<p align="center">Matières apparentées exemples</p>	
<p>2e année Intégration des notions de base acquises en 1ère année. Développement de l'expression personnelle. Initiation à la conduite de projets. Lecture et analyse d'œuvres d'art.</p>	<p>Peinture, expression graphique, éventuellement techniques d'impression et techniques numériques</p>	<p>Approfondissement des notions étudiées en 1ère année. Accent porté sur l'écriture picturale et l'expression personnelle, p.ex. la touche, les mélanges, les contrastes, la matière, le rythme, la composition. Utilisation de différentes techniques.</p>	<p>Reconnaître des mouvements ou des artistes à travers le langage pictural qu'ils utilisent. Accent porté sur la période s'étendant de la Renaissance à la fin du 19e siècle.</p>	<p>Musique : composition, p.ex. rapports entre Debussy et l'Impressionnisme. Littérature : personnalité de l'écriture, couleur des mots, rythme. Littérature : associations avec les grands courants littéraires et picturaux</p>
	<p>Volume / Espace</p>	<p>Compréhension des notions de volume et d'espace. Apprentissage de techniques de base : p.ex. modelage, sculpture, découpage (papier, carton).</p>	<p>Accent porté sur la sculpture en tant qu'objet : des Classiques (Antiquité, Michelangelo, Bernini, Rodin) à leurs développements et transgressions au 20e siècle (Giacometti, Moore, Arp...) et 21e siècle.</p>	<p>Mathématiques et physique : volumes de base, corps platoniques. Technique et technologie : connaissance des matériaux. Sciences religieuses : mythologies et arts premiers</p>
		<p>Lecture et analyse d'images et d'œuvres d'art</p>		

Objectifs sommaires	<p align="center">Contenus Langage plastique dessin, peinture et volume : Approfondissement des connaissances Développement de l'expression personnelle et de l'autonomie</p>	<p align="center">Contenus Histoire de l'art Des éléments d'histoire de l'art sont transmis en rapport avec les apprentissages décrits dans la colonne <i>Contenus</i> <i>Langage</i> <i>plastique dessin, peinture et volume :</i> <i>Approfondissement des connaissances</i> <i>Développement de l'expression personnelle et de l'autonomie</i></p>	<p align="center">Matières apparentées exemples</p>
<p>3e année Intégration des notions de base acquises en 2eme année. Perfectionnement de l'expression personnelle. Autonomie, conduite de projets. Lecture et analyse d'œuvres d'art.</p>	<p>Peinture, expression graphique, éventuellement techniques d'impression et techniques numériques.</p> <p>Approfondissement des notions étudiées en 2eme année. Elaboration et développement de thèmes et de projets personnels. Autonomie de l'expression picturale, prise de risque.</p>	<p>Reconnaître des mouvements ou des artistes à travers le langage pictural qu'ils utilisent. Accent porté sur le 20e et le 21e siècle</p>	<p>Musique : variations, improvisation, rapports Schoenberg-Kandinsky Littérature : mouvements transversaux comme Dada ou le Surréalisme. Cinéma américain et Edward Hopper Sociologie : société de consommation et Pop Art ou Nouveau Réalisme</p>
	<p>Volume / Espace</p> <p>Approfondissement des notions étudiées en 2eme année. Apprentissage de techniques et de moyens d'expression en rapport avec les développements de l'art et de l'architecture du 20e siècle et du 21e siècle. Elaboration et développement de thèmes et de projets personnels.</p>	<p>Lecture et analyse d'œuvres inscrites dans l'espace. Accent porté sur le développement des rapports entre l'art et l'espace au cours des 20e et 21e siècles (assemblage, ready-made, installation, land art, ...).</p>	<p>Matériaux : les nouveaux matériaux de l'art au 20e siècle. Technologies : la machine et l'industrialisation en rapport avec l'art cinétique. Théâtre : la scène comme espace d'expression. Géographie : utilisation de l'espace en rapport avec le Land Art.</p>
		<p>Lecture et analyse d'images et d'œuvres d'art</p>	

4.2 Arts visuels : option spécifique

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées (exemples)
<p>2e année Photographie - Etudier et connaître les bases du langage photographique</p> <p>Gravure, impression - Connaître et expérimenter différentes techniques d'impression</p> <p>Histoire de l'art et des techniques</p>	<p>- Théorie : - L'appareil photographique (sensibilité, obturateur, diaphragme, ...) - L'image (composition, cadrage, profondeur de champ, ...) - La photographie argentique et numérique (traitement de l'image au laboratoire et sur ordinateur)</p> <p>- Pratique : - Projets thématiques (par ex. portrait, lumière, paysage, montage, nature morte, reportage)</p> <p>- Sensibilisation à l'art photographique (par ex. visites d'expositions, exposés, ...)</p> <p>- Techniques en relief, en creux, à plat, au service de l'expression</p> <p>- Des éléments d'histoire de l'art et des techniques sont transmis en rapport avec les contenus décrits sous les rubriques <i>Photographie</i> et <i>Gravure, impression</i></p>	<p>- Physique : optique - Graphisme : montage publicitaire, construction de l'image</p> <p>- Chimie : réactions - Informatique : formats, compression, publication web</p> <p>- Graphisme - Histoire et littérature : le développement de l'imprimé et de l'imprimerie</p>

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées (exemples)
<p>3e année Peinture - Transcrire en image un vécu personnel qui inclut les dimensions physiques, psychiques et émotionnelles (l'élève dans son entier)</p> <p>Histoire de l'art - Acquérir des notions de base en histoire de l'art</p>	<p>- Expérimentations favorisant l'émergence d'une écriture picturale personnelle</p> <p>- Expérimentation de supports, couleurs, pinceaux, pigments, médiums</p> <p>- Vision générale des origines à nos jours (architecture, peinture, sculpture) avec des accents mis sur les périodes charnières</p>	<p>- Branches scientifiques : lumière, pigments, physiologie de l'œil</p> <p>- Musique : rapport entre l'expression musicale et l'expression picturale (expressionnisme abstrait, art concret, art conceptuel...)</p> <p>- Littérature : rapport avec les mouvements littéraires du 20e s.</p> <p>- Littérature et musique : les principaux mouvements littéraires et musicaux en rapport avec les arts visuels et leurs influences</p> <p>- Histoire, sciences religieuses, philosophie sociologie : les grands courants d'idées en rapport avec les arts visuels</p>

<p>Graphisme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconnaître le signe et savoir l'exploiter en tant qu'élément de création - Communiquer des idées au moyen d'images 	<p>Découverte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Découverte du signe, du rythme, de l'écriture - Découverte des codes (les règles qui assurent le bon fonctionnement d'une image : lumière, décor, cadrage, couleur, composition, mouvement) - Découverte des supports de communication: (langage publicitaire, couverture, jaquette, affiche) <p>Expression par l'image</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illustration, BD 	<ul style="list-style-type: none"> - Littérature et histoire : évolution de l'écriture et des supports de communication - Photographie, cinéma, vidéo - Informatique : composition de textes - Gravure : impression Sport, danse : expression corporelle (corps et graphie)
--	--	--

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées (exemples)
<p>4e année</p> <p>Espace, volume</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connaître et exprimer la 3ème dimension par la création d'objet et l'organisation d'espace <p>Histoire de l'art</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquérir des notions de base en histoire de l'art <p>Cinéma et vidéo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etudier et connaître les bases du langage cinématographique 	<ul style="list-style-type: none"> - Modelage, construction d'objets, sculpture, espace, environnement et installation - Exploration sensorielle de l'espace construit et naturel - Vision générale des origines à nos jours (architecture, peinture, sculpture) avec des accents mis sur les périodes charnières - Théorie : <ul style="list-style-type: none"> - Pré-production (échelle des plans, focalisations, raccords, scénario, storyboard, ...) - Production (caméra, focales, son, lumière, ...) - Post-production (types de montage, effets, transitions, traitement du son, ...) - Pratique : <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de projets (par ex. films documentaires, de fiction, clips, spots publicitaires, installations...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Environnement - Histoire, sciences religieuses philosophie : arts et rituels - Branches scientifique : matière et structure - Physique : art cinétique - Littérature et musique : les principaux mouvements littéraires et musicaux en rapport avec les arts visuels et leurs influences - Histoire, sciences religieuses, philosophie, sociologie : les grands courants d'idées en rapport avec les arts visuels - Musique : rapport de l'image et du son - Littérature : adaptation de l'œuvre écrite à l'œuvre cinématographique - Psychologie : miroir et analyse des comportements

4.3 Arts visuels : option complémentaire

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
3e année - Elargir le champ de la perception - Percevoir de manière nuancée et différenciée - Découvrir et exprimer le monde tangible au travers de sa sensibilité	Dessin d'observation - Exploration du langage plastique appliqué à l'observation 3D - Exploration du langage plastique appliqué au modelage, à la construction d'objets et à la sculpture au travers de projets personnels Histoire de l'art - Des éléments d'histoire de l'art sont transmis en rapport avec les contenus décrits ci-dessus	- Sport, danse : le corps en mouvement - Branches scientifiques : structure des matériaux et anatomie

Objectifs sommaires	Contenus	Matières apparentées
4e année - Traduire par la couleur des perceptions, des sensations, des émotions, des idées	Ateliers couleurs - Exploration intuitive en 2D et 3D au travers de projets personnels Histoire de l'art - Des éléments d'histoire de l'art sont transmis en rapport avec les contenus décrits ci-dessus	- En fonction des projets personnels

5. Indications méthodologiques et didactiques

Considérations générales

Le professeur, tout en respectant les aspects techniques du programme, communique sa passion, son plaisir afin d'enrichir et de personnaliser le cours. Il propose les thèmes et le rythme du travail ; néanmoins, il est attentif et respectueux du degré de maturité de l'élève.

Ce cours conduit aussi l'élève à explorer et exploiter les ressources offertes par les centres de documentation, les expositions et les musées. Des visites d'ateliers, des rencontres avec les artistes et des personnalités du monde culturel sont proposées.

Ce cours offre à l'élève l'occasion d'appréhender le monde sur le plan sensoriel, émotionnel et intellectuel.

5.1 Discipline fondamentale

L'élève développe un travail personnel parallèlement au cours. En 1er et 2e les sujets sont proposés par le professeur. En 3e l'élève s'engage dans la réalisation de travaux plus autonomes.

5.2 Option spécifique

Le travail en atelier (photo, vidéo, gravure, sculpture, peinture, graphisme) engendre un enseignement particulièrement individualisé. L'élève apprend à maîtriser des techniques puis à les utiliser judicieusement pour son expression.

5.3 Option complémentaire

L'élève découvre par l'expérimentation et l'intuition ses moyens d'expression. Il développe des thèmes personnels ou proposés par le professeur. Celui-ci est particulièrement attentif aux divers niveaux d'aptitude des élèves.

Remarques

Les cours sont constitués de blocs de deux périodes.

La coordination entre les différents professeurs et les différentes disciplines de la branche Arts visuels est assurée.

6. Enseignement interdisciplinaire¹

L'interdisciplinarité propose des collaborations variées avec quelques branches des autres domaines d'étude, au gré des thèmes et des affinités : collaboration ponctuelle, " fil rouge ", semaine thématique etc.

<i>Graphisme</i>	Découverte du signe et de l'écriture en relation avec la littérature et l'histoire (évolution de l'écriture)
<i>Gravure</i>	Expérimentation des techniques d'impression en relation avec la littérature et l'histoire (développement des supports de communication, illustration, affiche, texte/image etc.)
<i>Couleur</i>	Expérimentation théorique et pratique des matériaux en rapport avec les branches scientifiques (lumière, optique et composants) Expérimentation affective de la couleur en rapport avec la musique et la littérature (couleur/son, couleur/texte) Expérimentation de la couleur en rapport avec la psychologie et la pédagogie (art - thérapie)
<i>Espace, volume</i>	Expérimentation théorique et pratique des matériaux en rapport avec les branches scientifiques (mouvement, art cinétique, structure et matière, informatique) Utilisation symbolique de l'espace et des matériaux en rapport avec les sciences religieuses, la philosophie, l'histoire (art, rituel et société)
<i>Histoire de l'art</i>	Découverte des principaux mouvements en peinture, sculpture et architecture en rapport avec leurs correspondants en littérature et en musique dans le contexte socio-historique et les grands courants d'idées
<i>Photographie</i>	Expérimentation théorique et pratique de la lumière, des prises de vues et du laboratoire en relation avec les branches scientifiques (physique, chimie, informatique etc.) Expression photographique en rapport avec le graphisme et la littérature (presse, illustration, affiche, image/texte etc.) Expression photographique comme analyse et miroir des comportements humains en rapport avec la psychologie
<i>Cinéma, vidéo</i>	Expérimentation théorique et pratique du son et de l'image en rapport avec la musique Expérimentation théorique et pratique en rapport avec la littérature (adaptation de l'œuvre écrite à l'œuvre cinématographique) Analyse et miroir des comportements humains en rapport avec la psychologie

Remarque

Les thèmes font partie d'un dossier spécifique séparé, déposé dans chaque collège. Ils dépendent des affinités entre professeurs concernés et des possibilités offertes par l'infrastructure de chaque établissement.

1. En plus des possibilités énoncées ici, certains autres éléments apparaissent dans les tableaux **Objectifs sommaires, Contenus, Matières apparentées** en pages 2 – 6.