

PROGRESSIONS SPIRALES PAR ENTRÉES POUR LE CYCLE 4

Propositions de problématiques, d'œuvres de référence et de notions pour chaque niveau.

RESSEMBLANCE, EXPRESSIVITÉ DE L'ÉCART ET VRAISEMBLANCE*

* "Le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance" (extrait des programmes du cycle 4 d'arts plastiques, p.272).

RESSEMBLANCE, EXPRESSIVITÉ DE L'ÉCART ET VRAISSEMBLANCE

5ème

(Travailler avec la présence d'un référent matériel)

Qu'est-ce qui fait la ressemblance ?

Qu'est-ce qui fait la ressemblance ?

> **EXPLORER** de nouvelles techniques et moyens plastiques

En quoi l'écart est-il expressif ?

Comment utiliser l'écart à des fins expressives ?

4ème

(Travailler le rapport entre réalité et fiction)

Comment utiliser l'écart à des fins expressives ?

Comment utiliser l'écart à des fins expressives ?

> **EXPLOITER** les techniques et moyens plastiques

Qu'est-ce qui fait qu'une image est / n'est pas vraisemblable ?

3ème

(Travailler la vraisemblance et l'invraisemblance)

Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est ou n'est pas vraisemblable ?

Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est / n'est pas vraisemblable ?

En quoi la représentation, la matérialité et la présentation créent-elles la vraisemblance ?

> **EXPLOITER** les techniques et moyens plastiques

réitérer un savoir (prérequis)

diversifier / densifier / étayer

approfondir / complexifier / prolonger

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'utiliser différentes techniques et moyens plastiques (2D / 3D / numérique) à des fins de représentation C1

L'élève est capable d'exploiter ces moyens pour produire un écart expressif C1

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Jean-Baptiste Siméon Chardin, Verre d'eau et cafetière, 1760

Roy Lichtenstein, Nature morte avec citron et verre, 1974

César, Verre à pied, 1991, encre et crayon sur papier

NOTIONS ABORDÉES :

forme / couleur / dimensions / détails / matière / ombres /
 modelé / empreintes / volume / installation / lumière /
 échelle ...

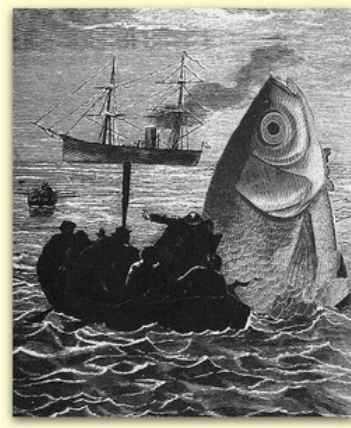
OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'exploiter l'écart à des fins expressives.

L'élève est capable de produire de la vraisemblance.

OEUVRES DE RÉFÉRENCE :

Carte postale de Plonk
et Replonk, éditeurs
depuis 1997

Collage issu du
"roman-collages"
La Femme 100 têtes
de Max Ernst, 1929

Gyyp, Pengwhale,
2019

NOTIONS ABORDÉES :

narration / réalisme de la représentation / cohérence
plastique / contexte réel / référent culturel...

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable de produire de la vraisemblance.

L'élève est capable d'exploiter la vraisemblance pour interroger le spectateur.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Joan Fontcuberta, Fauna, 1985-89

Nancy Burson, Sans titre, 1988-90, polaroid

Ron Mueck, Boy, 2001

NOTIONS ABORDÉES :

cohérence plastique / réalisme de la représentation /
contexte réel / narration / référent culturel / dispositif de
présentation / diffusion...

LA NARRATION VISUELLE

* La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse, ...

NARRATION VISUELLE

5ème

(Image et récit)

Comment raconter par l'image ?

Comment raconter par l'image ?

> **EXPLORER** le potentiel narratif de la composition, de l'organisation et du format d'une ou plusieurs images

Comment utiliser des marqueurs de temps visuels ?

4ème

(Temps et mouvement)

Comment utiliser des marqueurs de temps visuels ?

Comment utiliser des marqueurs de temps visuels ?

> **EXPLOITER** le potentiel narratif des images

Comment exploiter les techniques et moyens plastiques pour montrer le mouvement, le rythme et la durée à des fins narratives ?

3ème

(Temps littéral et temps suggéré)

Comment exploiter les moyens plastiques pour montrer et manipuler le mouvement, le rythme et la durée à des fins narratives ?

Comment exploiter les techniques et moyens plastiques pour montrer et manipuler le mouvement, le rythme et la durée à des fins narratives ?

Comment utiliser ces moyens pour perturber et manipuler la temporalité et le mouvement à des fins narratives ?

réitérer un savoir (prérequis)

diversifier / densifier / étayer

approfondir / complexifier / prolonger

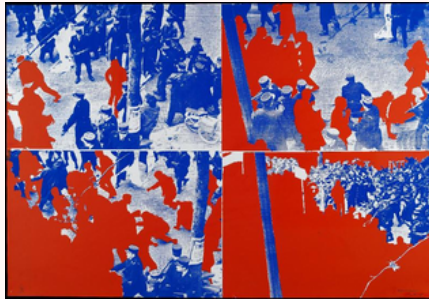
OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'utiliser différentes techniques et moyens plastiques (2D / 3D / numérique) à des fins de narration C1

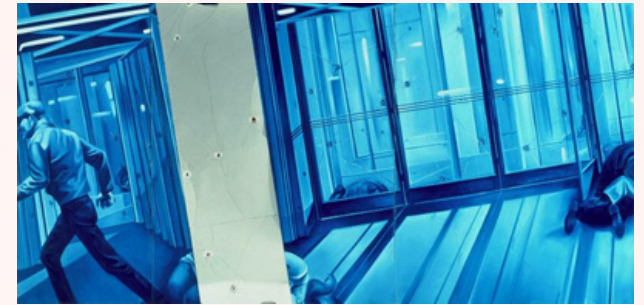
L'élève est capable de choisir et d'organiser ces moyens pour enrichir son récit C1

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Vue sur La Tapisserie de Bayeux mesurant 70 mètres, 11ème siècle

Gérard Fromanger, Le Rouge, 1968, sérigraphie

Jacques Monory, Meurtre 10/2, 1975

NOTIONS ABORDÉES :

séquence d'images / mouvement / image séquentielle /
composition / ellipse / cadrage / échelle des plans...

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'utiliser différentes techniques et moyens plastiques pour exprimer une temporalité C1

L'élève est capable d'exploiter les dispositifs séquentiels à des fins narratives.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Jamie McKelvie, planche tirée de Young Avengers

Loie Fuller, performance de la Danse Serpentine, 1912

Fischli et Weiss, Le Cours des choses, film de 60 min, 1987

Sam Taylor-Wood, Still Life, film de 4min, 2001

NOTIONS ABORDÉES :

image séquentielle / composition / ellipse / temps / mouvement / rythme

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'utiliser différentes techniques et moyens plastiques pour montrer et manipuler le mouvement, le rythme et la durée à des fins de narration. C1

L'élève est capable de perturber et manipuler la temporalité et le mouvement à des fins narratives. C1

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Richard Viantielcke, Sans titre, ellipse narrative en diptyque 2012

Levalet, La Chute, collage, Paris

Roman Opalka, 1965/1 ∞
huile sur toile de 196x135 cm. Dernier nombre écrit en 2011: 5607249

Pierrick Sorin, Réveils, 1988

NOTIONS ABORDÉES :

séquence d'images / mouvement / image séquentielle /
composition / ellipse /

LA RELATION DU CORPS À LA PRODUCTION PLASTIQUE

* "L'implication du corps de l'auteur; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus; la lisibilité du processus de production et son déploiement dans le temps et l'espace : traces, performances, théâtralisation , événements, œuvres éphémères, captations, ...

LA RELATION DU CORPS À LA PRODUCTION PLASTIQUE

5ème

(Gestes, outils, empreintes)

En quoi le geste et l'instrument peuvent-ils faire œuvre?

En quoi le geste et l'instrument peuvent-ils faire œuvre?

> **EXPLORER** et inventer des outils, explorer des gestes et des supports
En quoi gestes, postures, supports et outils ont une incidence sur la production ?

4ème

(Le corps comme support et/ou matériau)

Comment le corps peut-il faire œuvre ?

Comment le corps peut-il être le support de l'œuvre?

> **EXPLOITER** le corps comme support et/ou matériau

3ème

(Action)

En quoi le corps en action peut-il faire œuvre ?

Comment le corps en action peut-il faire œuvre?

> **Exploiter** le potentiel expressif de gestes et d'actions
En quoi un geste, une situation, une mise en scène ou une action peut-il interroger le spectateur ?

réitérer un savoir (prérequis)

diversifier / densifier / étayer

approfondir / complexifier / prolonger

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'utiliser différents gestes, postures et outils à des fins expressives.

L'élève est capable de les rendre visibles dans sa production.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Brice Marden, Série
Cold Mountain, 1988-1991

Jackson Pollock dans son atelier

Giuseppe Penone,
Souffle 6, 1978

NOTIONS ABORDÉES :

traces / empreintes / gestes / outils / posture / processus

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable d'utiliser le corps comme support de sa production plastique.

L'élève est capable d'exploiter des moyens plastiques dans une production où le support est le corps.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Tatouage polynésien

Cindy Sherman, Série des Clowns (et autres), 2003-2004

Lui Bolin, Se cacher à New-York N°4, 2011

Orlan, Refiguration-Self Hybridation, 1998

NOTIONS ABORDÉES :

Transformation / métamorphose / mise en scène / body-painting / processus de création / happening ...

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

L'élève est capable de créer une action expressive.

L'élève est capable de présenter cette action.

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE :

Heather Hansen, Emptied gestures, depuis 2012

Ben, Regardez-moi cela suffit, 1962, Promenade des Anglais, 1962

Xavier Leroy, Self unfinished, 1998

NOTIONS ABORDÉES :

Démarche de création / performance / happening / danse ...