PREMIERE SPECIALITE ARTS PLASTIQUES AU LYCEE PUBLIC ST-SERNIN DE TOULOUSE

- Cet enseignement est proposé à raison de 4h par semaine en première puis 6h en terminale.
- Public contingenté : 27 élèves par classe maximum (2 groupes classe), fortement motivés et sensibilisés à l'art, ayant un désir de projet artistique post-bac.
- Les cours sont répartis entre la sensibilisation à une culture générale et des cours de pratique, interchangeables, modulables selon les types de projets, partenariats, sorties pédagogiques, etc

. . .

Tous les élèves peuvent s'inscrire en enseignement de spécialité arts plastiques, qu'ils aient ou non suivi l'option en seconde au lycée St-Sernin. Ils peuvent également cumuler la spécialité avec l'enseignement optionnel (2h par semaine), soit 6h de cours hebdomadaire en première (4 h eds + 2h option) et 8h en terminale (6h eds + 2h option).

La procédure d'affectation est rectorale pour les élèves issus des établissements autres que le lycée St-Sernin : le proviseur du lycée d'origine envoie les demandes au SAIO (service académique d'information et d'orientation).

EXEMPLES DE COMBINAISONS POSSIBLES

EDS ARTS
PLASTIQUES
(4h hebdo
première)

OPTION ARTS
PLASTIQUES
(2h hebdo)

EDS ARTS
PLASTIQUES
(4h hebdo
première)

AUTRE OPTION (2h ou 3h hebdo)

EDS (autre spécialité) (4h hebdo première)

OPTION ARTS
PLASTIQUES
(2h hebdo)

EDS ARTS
PLASTIQUES
(4h hebdo
première)

AUTRE OPTION (2h ou 3h hebdo)

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

SCIENCES

ÉCONOMIQUES ET

SOCIALES

SCIENCES DE

L'INGÉNIEUR

Le choix des EDS ARTS avec d'autres spécialités :

Plusieurs combinaisons possibles.

Voir la rubrique arts plastiques sur le blog du lycée à « orientation » ainsi que le site de l'onisep (simulation des choix avec domaines et métiers associés).

https://www.horizons21.fr/

➤ CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) option art ①②③ (14 mentions : animation / espace / événement / graphisme / innovation sociale / instrument / livre / matériaux / mode / numérique / objet / ornement / > BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Métiers de l'audiovisuel option Écoles spécialisées : art / design / architecture / animation ➤ ENSAD École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ④ ⑤ ⑤ ⑨ > ENSCI École Nationale Supérieure de la Création Industrielle (4) (5) (9) Écoles d'animation ou effets visuels (en majorité privées) : Gobelins, ➤ École du Louvre ① ② PRODUCTEUR, GALERISTE, ➤ INP Institut National du Patrimoine ①②⑤ ANTIQUAIRE, COMMISSAIRE PRISEUR, COURTIER, DIRECTEUR > Écoles de communication (Privées) : IST, ESTRI, SciencesCOM, EFAP, DE CRÉATION, EXPERT D'ART, .. ISCOM, etc. 2 3 5 9 > CELSA École des hautes études en sciences de l'information et de la communication 2359 RÉGISSEUR, SCÉNOGRAPHE, DESIGNER (graphique, industriel, ➤ IESA Institut d'Études Supérieures des Arts ① ② ③ ⑤ ③ de réalité virtuelle, mobilier, espace, produit, etc), INGÉNIEUR Écoles d'ingénieurs (9) COMMUNICATION IMPRIMÉE. > ENSAM (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) / IMAC (Image-MÉTIERS D'ART*, ... Multimédia - Audiovisuel - Communication) / ECAM / etc. Damien Sinet - Professeur d'arts plastiques / Académie de Clermont-Ferrand

LES FORMATIONS PAR DOMAINES

Arts de l'image

Arts du spectacle

Arts plastiques

Bande dessinée

Culture et patrimoine

Design d'espace

Design de mode

Design de produits

Design graphique

Illustration

Métiers d'art

Musique et danse

Restauration d'art

. . .

LES FILIERES

L'artisanat d'art

Les DN MADE

Les arts appliqués

Les beaux-arts (ENSAD) Ecole sup art publique

Les classes préparatoires (CPGE)

Les conservatoires

Les grandes écoles

Les écoles privées

L'université

Les prépa artistiques publiques et privées ...

Modalités des épreuves : le coefficient est de 16 au baccalauréat

Les élèves intéressés, motivés par un cursus art, pourrons bénéficier durant 2 ans d'une formation complète, tant pour la pratique que pour la culture artistique (première et terminale).

Une épreuve orale concernant la pratique artistique

PRATIQUE ARTISTIQUE

Lors de cette formation sur deux ans au lycée (première et terminale), l'élève apprend à maitriser les moyens plastiques variés abordés en classe de seconde, afin de mener à bien divers projets, avec une démarche autonome et personnelle (photographies, graphismes, peintures, volumes, installations, vidéos ...).

Les domaines abordés sont nombreux : dessin, peinture, sculpture, photographie, création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images.

Ils constituent un point d'appui pour l'architecture et le design. Ils inscrivent les élèves dans une dynamique d'expérimentation et d'exploration, de recherches et d'inventions, d'encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l'art.

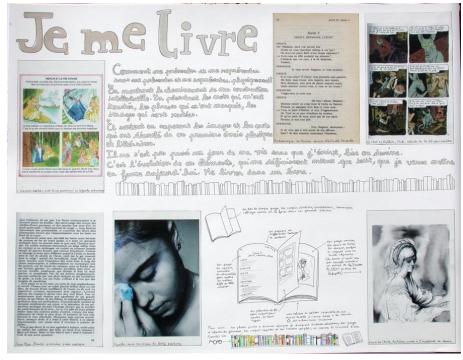
Les compétences requises et renforcées en première sont multiples et liées à une diversité d'approches : plastiques, artistiques interdisciplinaires, transversaux.

➤ <u>LE PROJET</u>: l'élève commence par imaginer, par poser ses idées, par effectuer des recherches culturelles, des croquis préparatoires, des maquettes, des photographies, des expérimentations plastiques, qui lui permettront ensuite de maitriser la réalisation finale du projet.

Planche-projet et recherches (format 50 x 65 cm)

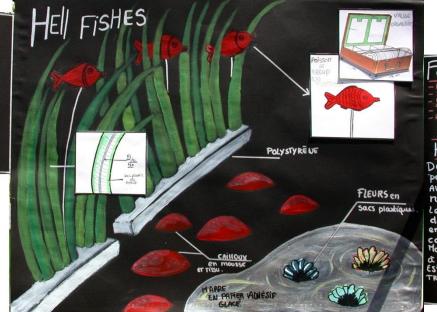

Projet d'installation dans les sous-sol du bâtiment A

Projet personnel

Story-board

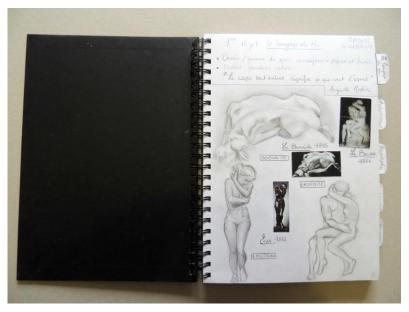

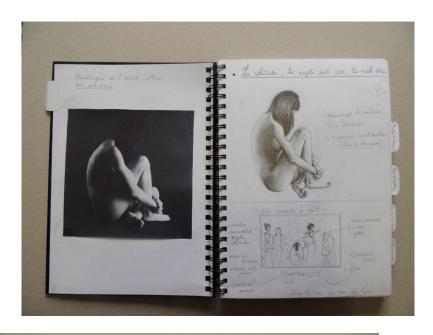

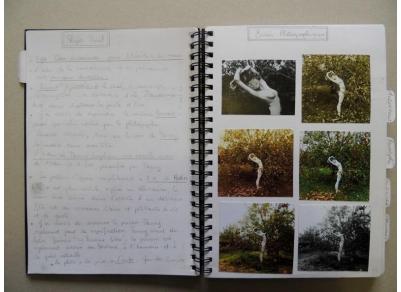

Carnet de travail

Exemples d'expérimentations plastiques

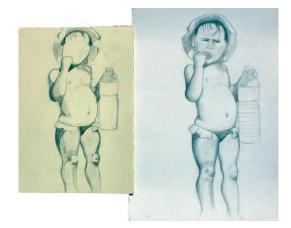
LA REALISATION: l'élève acquiert au cours de son cursus de deux ans (première et terminale) une autonomie plastique qui lui permet de réaliser des projets ambitieux, aboutis, en référence à un programme limitatif renouvelé chaque année. Les médiums peuvent être traditionnels comme plus contemporains.

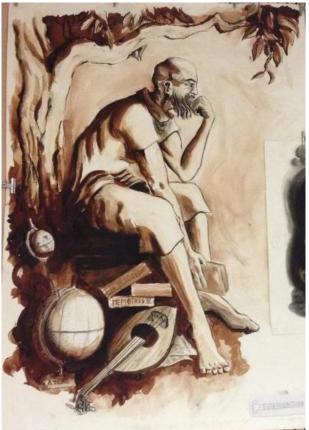

Graphisme: fusain, craies pastel, encres, feutres, crayons ...

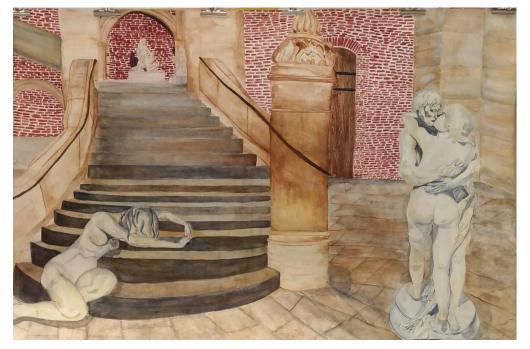

POCTEUR, LE POP ART ÇA GRATTE!

Bandes dessinées, illustrations, affiches, pastiches ...

Peintures, collages et techniques mixtes bidimensionnelles

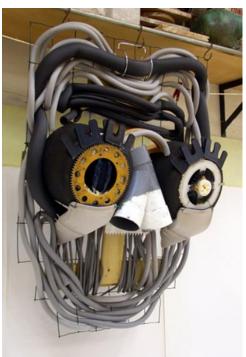

Anamorphose

Assemblage lumineux

Masque recyclage de matériaux / objets de rebut

Modelage miniature

Maquettes

Volumes:

modelages,

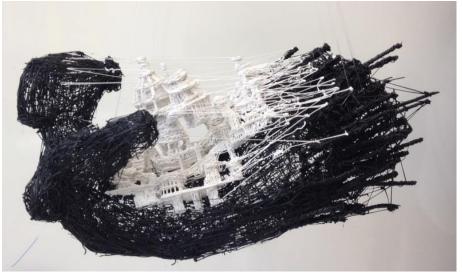
maquettes,

reliefs ...

assemblages,

Bas-reliefs en papier

Installations de petites et moyennes dimensions

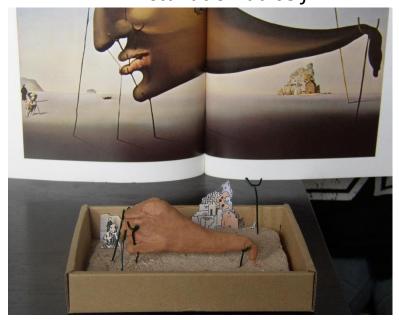
Mobile stylo 3D

Mobile, inclusions, bois découpé

Installation au self

Diorama

Simulations 3D, maquettes et installations architecturales in situ

Verre de Murano Tiges en métal

Maquettes

Sketchup

Installation mise en abime

<u>Installations monumentales éphémères ou pérennes</u>

Parcours cartes géantes pop-up jardins du lycée

Installation éphémère jardins du lycée

Fresque pluriartistique sous-sol du bâtiment A

<u>Installations in situ, street art</u>

Photographies numériques : mises en scène, transpositions, détournements, surimpressions ...

Trompe-l'œil, mise en scène de soi avec outils photographiques ou vidéo

Body painting, tableaux vivants, performances

<u>Vidéos, spectacles,</u> <u>semaine des arts du</u> <u>lycée ...</u>

Art collaboratif

Tuning Floral et performance participative. Projet Etcetera : un rituel civique. Printemps de septembre 2017. (Claire Tancons (directrice artistique) Mohamed Bourouissa (artiste), Christrophe chassol (musicien) et James Carlès (chorégraphe)

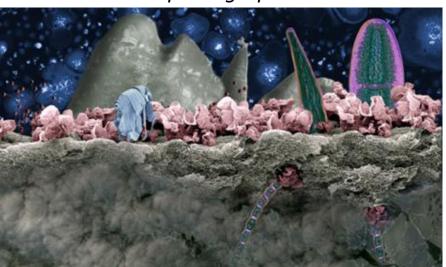

Chorégraphie Light Painting et peinture phosphorecente

LA PRESENTATION: l'élève doit être capable d'expliquer son travail à l'oral, à l'aide d'un vocabulaire spécifique, de références culturelles précises, d'un cheminement de pensée justifiant ses parti-pris et les processus de création mis en place. Des entrainements ponctuels ou généraux s'effectuent tout au long de ces deux années pour l'examen du baccalauréat pendant les cours, lors d'expositions, lors de la semaine des arts, mais aussi à l'occasion de projets interdisciplinaires, de démarches collectives, d'expositions, de scénographies ...

<u>Projets transdisciplinaires : art et sciences de la vie et de la terre, art et Sciences physiques</u>

Microphotographies

Art et LVI Allemand, art et musique

Cartes postales patriotiques

Gnomes musicaux

Art et santé, art et philosophie, art et littérature, art et société

<u>Installations immersives, temporaires</u>

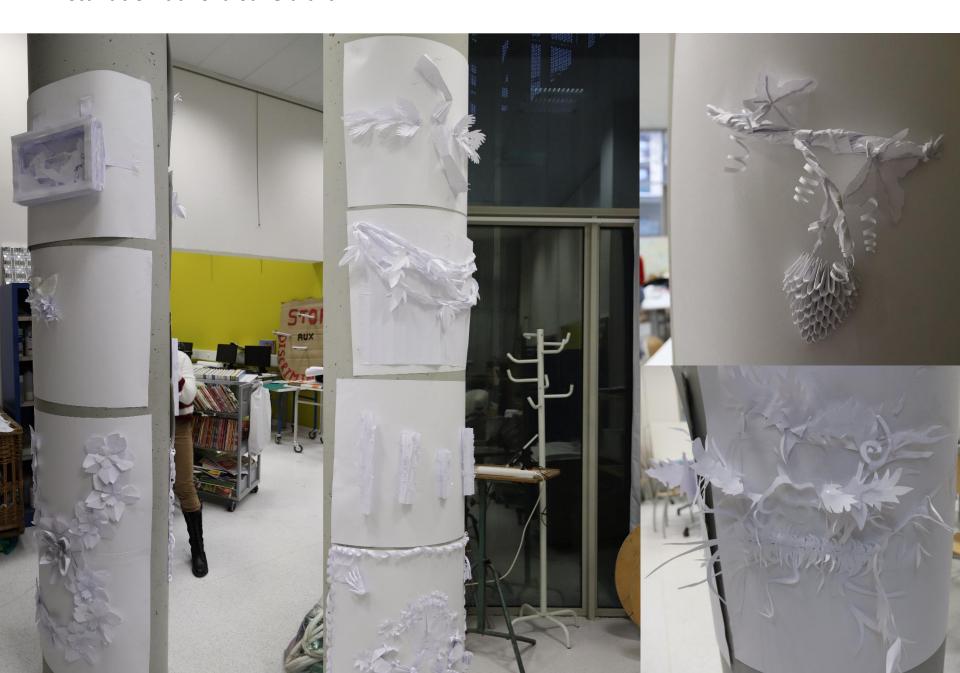
Installations workshop (ici avec l'artiste Françoise Maisongrande)

<u>Installation éphémère</u> : performance de 10h

Installation dans la salle d'art

<u>Expositions</u> Hôtel du Barry : exposition Street Art toulousain réalisée par les élèves

Exposition hall du CDI

Hôtel Dubarry, couloir du bâtiment A

Self

Autres lieux d'expositions éphémères

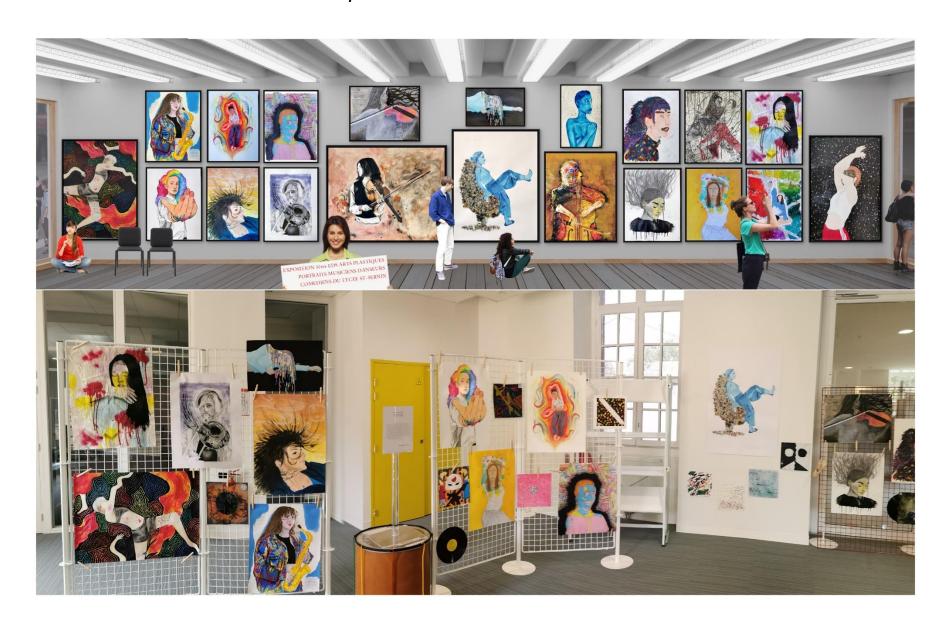

Expositions in situ ou virtuelles

Diffusion, films, éditions ...

Projet inter-lycées pour le centenaire de la Ligne aéropostale 2018 : cartes postales, livre, exposition des œuvres, film, DVD ...

CULTURE ARTISTIQUE

L'élève acquiert une analyse critique et argumentée et sait situer les œuvres et comprendre leur impact. La culture générale sur l'art moderne et contemporain, les références traditionnelles des différentes périodes de l'art, la visite de lieux artistiques construisent son esprit critique et sa

sensibilité artistique.

Pratique et culture sont liées et interragissent en permanence.

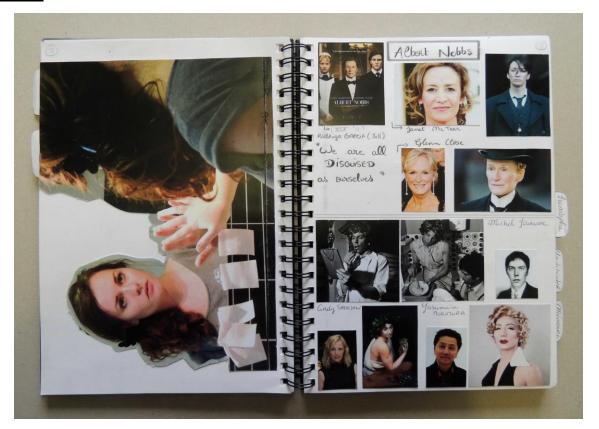

▶ LE COURS DE CULTURE ARTISTIQUE :

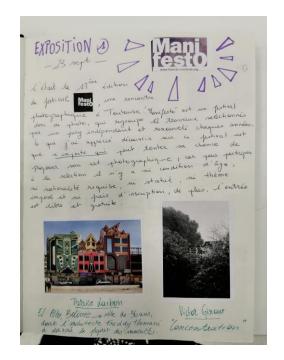
Plusieurs supports sont utilisés. Les élèves réalisent des exercices écrits, des présentations orales, des comptes-rendus de visite d'expositions, des rencontres avec artistes, des interviews, des vidéos .... Des projections d'images fixes ou mobiles nourrissent le cours d'histoire de l'art, ainsi que des visites d'expositions, des conférences, des voyages scolaires ... Pour les projets de pratique artistique, les élèves interagissent entre la culture et l'expérimentation plastique. Les voyages nourrissent et enrichissent la culture.

➤ VISITES D'EXPOSITIONS, COMPTE-RENDUS, PRISES DE VUE PHOTOGRAPHIQUES, RECHERCHES PERSONNELLES ...

L'histoire de l'art s'apprend aussi en se confrontant aux <u>œuvres</u> réelles

Comptes-rendus d'exposition avec illustrations sur le carnet de travail ...

<u>Musées d'art</u> (Les Abattoirs)

Galerie d'Art, rencontre avec artistes (Vialat)

<u>Immersion dans les</u> <u>œuvres architecturales</u>

(L'imagerie)

<u>Pièce de théâtre, rencontre débat avec les</u> <u>comédiens et auteurs</u>

Théâtre Sorano, théâtre de la Cité

Visites d'atelier d'artiste

Vercelotti

Visites conférences, visites guidées

Les Jacobins, les Augustins, le printemps de septembre ...

<u>Interviews, vidéos</u> <u>d'artistes</u>

Benjamin Lacombe (Canopé 31)

Reso (Mister Freeze)

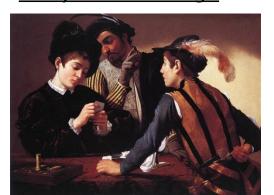
Jean-michel Othoniel (Fondation Ecureuil

LA METHODOLOGIE:

L'analyse d'œuvre (s).

l'élève acquiert progressivement une méthode. Le sujet, les médiums et la contextualisation sont abordés en référence au programme, tout comme les questionnements artistiques.

Analyse d'une image

Le Caravage. 1596 : <u>Les joueurs</u> <u>de cartes</u>. HST, 90 x 112 cm. Kimbell Art Museum Forth Worth.

Analyse comparative d'image

Fragonard. Vers 1778, <u>Le verrou</u>. huile sur toile, 73 x 93 cm. Paris, Musée du Louvre.

David . 1788, <u>Hélène et Paris</u>. Huile sur toile, 147×180 cm . Paris, Musée du Louvre.

Analyse d'un corpus d'images

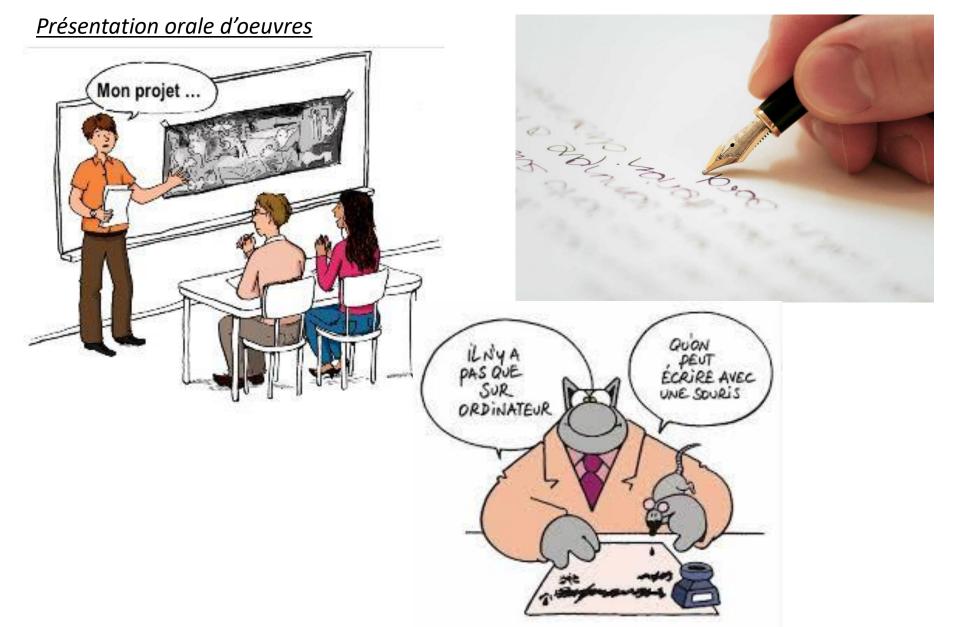

Yves Klein. 1962 : <u>Ia Vénus d'Alexandrie</u> (Dite <u>Vénus bleue</u>). Dimensions inconnues. Pigment, résine synthétique, clâtre.

Colette Hyvrard. 1993 : <u>Véto de minus</u>. Photographie en noir et blanc et contrecollé sur papie 100 × 150 cm.

Réflexion, argumentation écrite autour de questionnements artistiques, d'analyse d'œuvres ...

<u>Présentations orales culture générale</u> <u>Expositions capsule</u>

Le commentaire critique d'un document sur l'art :

à partir d'un document (textuel, visuel ou combinant les deux aspects) relatif à l'art et accompagné d'une consigne reliée plus particulièrement aux questionnements artistiques transversaux du programme, l'élève rédige un commentaire critique. Il rédige une réponse argumentée et étayée avec un plan thématique dans lequel les liens avec d'autres œuvres apparaissent ainsi qu'un recul critique.

La note d'intention pour un projet d'exposition :

À partir d'une consigne, reliée aux questionnements du programme portant sur les domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique, l'élève choisit une œuvre parmi le corpus de la première partie de l'épreuve. Mobilisant ses connaissances et compétences comme ses expériences sensibles, il présente ses intentions pour l'exposition de cette œuvre et justifie les modalités envisagées accompagnées de croquis et de schémas.

PARTENARIATS ET PROJETS PEDAGOGIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELS AVEC LES MUSEES DE TOULOUSE. Les élèves sont régulièrement sollicités pour des projets pédagogiques, artistiques et sorties scolaires.

Musée des Augustins Fondation Bemberg Musée des Abattoirs Fondation Espace Ecureuil Musée St-Raymond Musée de l'affiche Musée Paul Dupuy Museum d'Histoire Naturelle Printemps de septembre Théâtre Sorano Manifesto Centre culturel St-Cyprien **Espace Bonnefoy**

Galeries d'art ...

PROJETS PEDAGOGIQUES AU LYCEE ET VOYAGES SCOLAIRES.
Expositions, projets interdisciplinaires, voyages scolaires ...

Semaine des Arts
Expositions,
performances,
installations

<u>Voyage à Venise 2015, 2019</u> : Biennale, Musée Guggenheim, Villa Barbaro à Maser ...

LA SALLE D'ARTS PLASTIQUES : salle modulable permettant plusieurs pratiques, exercices, présentations orales, projets dans divers espaces ...

Projections, travail au sol, au mur, sur tables ...

<u>Quelques affiches et projets conçus par les enseignants et les élèves : l'art comme moyen d'émulation pour les lycéens.</u>

Semaine des arts, salon artistique, expos diverses ...

Médiation culturelle

3ème Salon Artistique de St-Sernin

Voir le site du lycée pour les informations complémentaires (orientations)

Informations générales
https://view.genial.ly/60439c
bab75eaa0d49a2e9df/interactive-content-jpo-lycee-st-sernin-27-mars

BACCALAURÉAT 2021 Découvrez les enseignements de première à la rentrée 2019 **ENSEIGNEMENTS COMMUNS** Histoire -**Éducation physique** Français géographie et sportive Allemand. Enseignement Enseignement Langue vivante A Anglais, moral et civique scientifique et langue vivante B Espagnol, Occitan. Russe

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques	Humanités, littératures et philosophie	Sciences économiques et sociales	
Mathématique	Physique chimie	Sciences de la Vie et de la Terre	Numérique et Sciences Informatiques Mutualisé avec le lycée Ozenne
Langue, littératures et culture étrangère Anglais	Langue, littératures et culture étrangère Espagnol	Langue, littératures et culture étrangère Allemand	Littérature et Langues et Cultures de l'Antiquité Grec Latin Mutualisé avec le lycée Pierre de Fermat
Arts Arts plastiques	Arts Danse	Arts Histoire des Arts	Arts Musique

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1 enseignement possible au choix en 1ere :

LANGUE VIVANTE C si déjà suivi en 2nde	ARTS	LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITE si déjà suivi en 2nde
Italien – Occitan – Polonais - Russe	Arts plastiques- Danse – Histoire des arts – Musique - Théâtre	Grec - Latin

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

SECTIONS: TMD, OIB espagnol, ABIBAC & EUROPEENNES allemand, anglais, espagnol

DISPOSITIFS: OPECO & UPE2A