

OPTION SPECIFIQUE ARTS VISUELS

Présentation

Cette option comprend deux domaines distincts: un domaine plutôt "pratique", nommé Atelier, où l'on privilégie l'expérimentation, l'expression et la création et un domaine plutôt "théorique", nommé Connaissance des arts – histoire de l'art, qui met l'accent sur la connaissance et l'analyse des beaux-arts et des médias contemporains.

Ainsi l'élève peut vivre cette option d'une façon complémentaire: l'acquisition de connaissances est enrichie par son expérience créative et, réciproquement, son potentiel de créativité et de sensibilité est stimulé par l'intériorisation de données conceptuelles rigoureuses. Confronté à des enseignants et des discours différents mais complémentaires, il développe une approche personnelle du phénomène artistique.

Objectifs généraux

L'art fait appel aussi bien à la main qu'à l'œil, à l'intuition qu'à l'intelligence. L'enseignement de l'option spécifique Arts visuels doit promouvoir chez l'élève une pensée visuelle, affiner ses perceptions sensorielles, lui faire découvrir et développer sa créativité et sa faculté d'expression. L'étudiant va approfondir des connaissances et des expériences sur la culture et l'art et comprendre les liens étroits qui existent entre les formes, la pensée et l'histoire des hommes. L'acquisition de connaissances de base de nature théorique et pratique stimule ainsi la liberté expressive. Il s'agit pour les élèves d'acquérir et de développer une approche réflexive et critique. Cela le distingue donc clairement d'une formation en école d'art.

Répartition horaire

1 ^{ère} année	2h. d'atelier DF	2h. d'atelier OS	2h. de connaissance des arts (médias contemporains) OS
2 ^e année	2h. de métissage des arts musique – arts visuels DF	2h. d'atelier OS	2h. de connaissance des arts (histoire de l'art) OS
3 ^e année	-----	2h. d'atelier OS	2h. de connaissance des arts (histoire de l'art) OS

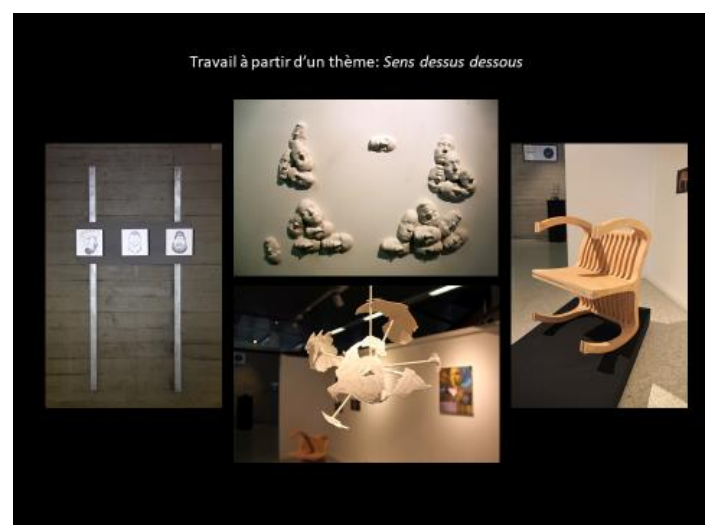
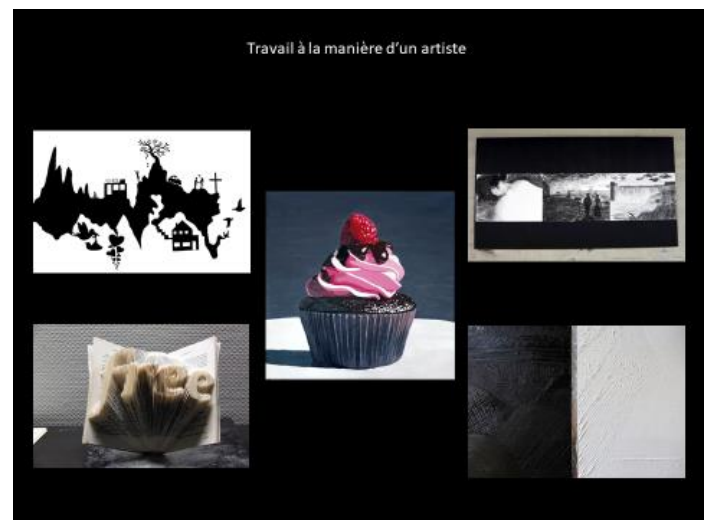
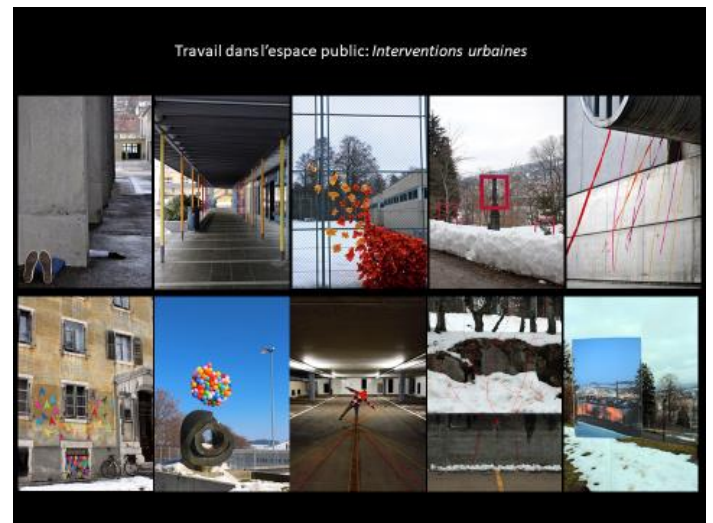
Atelier

Dans le cadre de l'Atelier, durant les deux premières années et la première moitié de la 3e année, l'élève est amené à découvrir et à pratiquer différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, modelage, photo, sérigraphie, linogravure, vidéo, installation...) avec comme objectif d'en acquérir une maîtrise suffisante pour s'en servir librement. L'enseignement s'articule sur différents axes, qui peuvent être de travailler à partir d'une technique, d'un thème, en s'inspirant du travail d'un artiste connu ou d'un intervenant extérieur, notamment par le biais des expositions régulièrement proposées au lycée.

Il s'agira pour l'élève de développer son sens critique en apprenant à parler de son travail avec le vocabulaire spécifique à la branche, en argumentant ses choix plastiques et en inscrivant son travail dans un contexte plus large.

La deuxième moitié de la 3e année est entièrement consacrée à l'élaboration d'un travail personnel que l'élève doit assumer et défendre au cours de l'examen oral de maturité. A la fin de ses études, il devra en effet concevoir et réaliser un travail d'envergure dans un domaine choisi sous la responsabilité de l'enseignant d'atelier.

Les connaissances que l'élève acquiert en Atelier concernent les bases essentielles de la grammaire plastique, les principaux outils et techniques utilisés en arts plastiques, replacés dans un contexte historique. Il se familiarise également avec le système de l'art, plus particulièrement sous l'angle de l'art contemporain.

Connaissance des arts – histoire de l'art

Alors que nous sommes entourés d'images, nous ne savons parfois plus les regarder et les lire dans leur complexité. Si nous apprenons, dès l'école obligatoire, à décrypter les textes, à analyser leur structure, leur composition, leur mouvement..., nous oublions parfois qu'une image, comme un texte, est construite. L'image est un art de signifier qui a un langage propre. Elle est un art qui veut donner une représentation du monde, un art de figurer, de faire sentir, de faire rêver, voire de faire agir. Pour devenir des citoyens du monde, il est important d'être conscients de la complexité à l'œuvre.

En première année, nous apprenons à décoder les images, notamment publicitaires, photographiques, médiatiques, cinématographiques, mais aussi plastiques et architecturales, tout bâtiment révélant une structure de pensée, un ordre du monde. Nous nous initions également aux multiples approches d'une image, en la mettant en lien avec les problématiques d'une époque, les grands événements historiques, politiques, économiques, scientifiques, culturels. Nous apprenons à voir que la forme fait sens et ne se réduit pas aux intentions du peintre.

En deuxième et troisième année, nous parcourons l'histoire de l'art, essentiellement occidentale, des Egyptiens à aujourd'hui. Nous étudions l'art médiéval, l'art de la Renaissance, l'art classique, ... Nous tentons de mettre en évidence les spécificités thématiques et formelles d'une époque ou de peintres particuliers. A travers l'analyse des œuvres, nous nous interrogeons sur les valeurs d'une société donnée, mais, dans une démarche réflexive, sur nos valeurs actuelles, nos représentations, nos perceptions de la Beauté et donc nous tentons d'approfondir notre connaissance de soi et du monde.

Si nous étudions des icônes byzantines, nous allons dans une démarche comparative, nous interroger sur les icônes du Pop Art d'Andy Warhol et leurs salissures criardes.

En analysant le mouvement esthétique baroque, du Caravage, nous évoquerons les conflits religieux qui ont marqué le XVIe siècle, mais nous nous interrogerons sur le pouvoir de l'image, sur l'aspect parfois provocateur ou propagandiste de celle-ci.

Les couleurs, les lignes de force, la lumière, les rapports figures-fonds... parlent.

Ainsi, si nous regardons une œuvre maniériste comme *La Déposition de croix* de Pontormo, alors qu'il n'y a pas de croix, nous verrons que les couleurs acidulées, l'aspect étrange de ce tableau qui nous fait douter de son thème (est-ce vraiment une Déposition ?) disent la perte de repères, la dissonance du monde. La forme nous parle d'une époque durant laquelle suite aux Grandes Découvertes et aux premiers récits des atrocités commises, le monde devient peu lisible, profondément paradoxal.

Dans l'analyse des œuvres, une grande importance est accordée à la confrontation directe avec celles-ci dans les musées et les galeries. Un voyage à Paris est organisé en troisième année afin d'avoir le privilège d'éprouver la matérialité du tableau, de l'œuvre, du bâtiment, de pouvoir appréhender physiquement sa dimension, sa touche, son grain, ...

Métissage des arts / musique – arts visuels

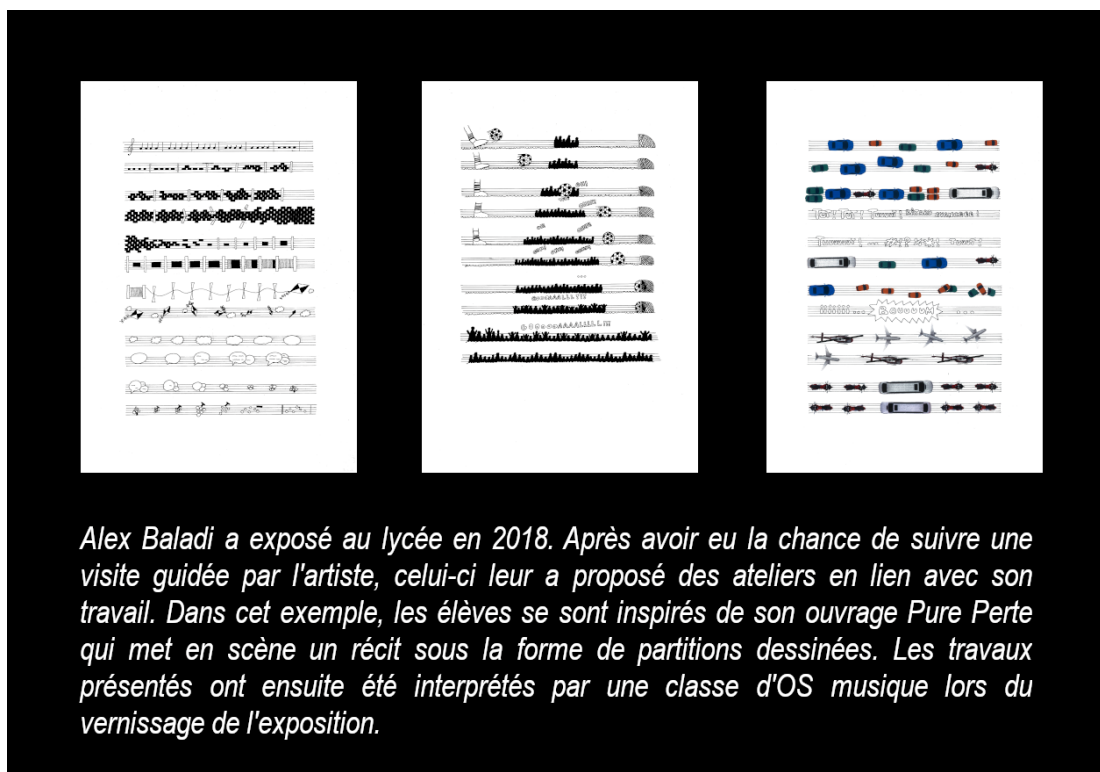
L'ère est au métissage, à la rencontre fertile des arts pluriels. Les créateurs n'ont jamais fonctionné en vase clos. Ils ont rivalisé et se sont inspirés de tout temps les uns des autres, les peintres représentant les instruments de musique et créant sur des musiques, les musiciens composant à partir de peintures. Mais aujourd'hui, les scènes artistiques du monde entier font se rencontrer plasticiens, danseurs, musiciens, ...

Il nous semble important, dans un parcours artistique, de faire travailler ensemble les étudiants d'arts visuels et de musique et de les amener à créer une œuvre d'art total sous le regard d'un enseignant d'arts visuels et d'un enseignant de musique, et cela d'autant plus que les arts plastiques et la musique ont en commun l'interrogation fondamentale sur l'espace et le temps.

Les étudiants peuvent dans ce cadre être amenés à créer une sculpture sonore, un film (par exemple un film expressionniste avec une musique expressionniste), un clip musical, une performance (par exemple une création autour de Blaise Cendrars qui lie musique, poésie et évocation plastique de l'univers de Blaise Cendrars), ...

Rencontre avec des artistes

Tous les ans nous invitons en résidence deux artistes qui présentent une exposition dans le hall du Lycée. A cette occasion, les étudiants en arts visuels rencontrent les artistes qui leur présentent leur parcours et leur travail, tant au niveau des objectifs visés qu'au niveau formel, esthétique et technique. Les étudiants ont eu l'occasion de faire des séances d'atelier avec eux, de s'initier ainsi à l'art de la bande dessinée (Alex Baladi), de la sculpture en cire perdue (Claudine Grisel) ou à la tempera et autres techniques (Pascal Bourquin).

Examens

L'examen écrit de maturité se déroule en histoire de l'art avec une partie « connaissances des mouvements esthétiques », une analyse comparative et l'analyse de l'œuvre d'un.e peintre choisi.e par l'élève.

L'examen oral de maturité est une présentation argumentée d'une création réalisée par l'élève.

Travail de maturité

Si l'étudiant choisit de faire son travail de maturité en arts visuels, il peut faire une création ou une analyse d'histoire de l'art (par exemple, il peut créer une œuvre « écologique » ou faire une étude sur ce nouveau genre artistique, l'art écologique.)