

Domaine d'études: Arts Ateliers arts et design – OSP AD	Nb de périodes hebdomadaires		
	1re année	2e année	3e année
		4	4
	Total cursus		308 périodes

Objectifs généraux

L'enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du design. Il comprend la discipline arts visuels, d'une part, en tant que discipline de formation générale, et le design d'autre part, en tant que discipline visant un approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé. L'enseignement peut être complété par des cours portant sur des thèmes spécifiques.

Une approche à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles offre la possibilité d'affirmer ses goûts et de se forger ses propres opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.

Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisées dans le domaine des arts visuels et du design. L'accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d'un certificat de maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d'admission, que la formation à l'ECG permet de préparer.

Remarque générale

Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique ; ils doivent faire preuve d'une grande détermination ainsi que développer un regard critique et sensible sur le monde.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Les élèves sont capables de :

- transposer aussi bien le monde extérieur que les images, pensées et sentiments de leur monde intérieur dans des créations artistiques ;
- pratiquer la création artistique en deux ou en trois dimensions et en faire l'analyse ;
- analyser et évaluer les processus, les produits et les points de vues artistiques ;
- distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias, ainsi qu'utiliser ceux-ci de manière réfléchie et appropriée ;
- analyser les difficultés inhérentes au processus de création, trouver des solutions et les mettre en œuvre de manière autonome, en faisant preuve d'imagination et d'inventivité ;
- expliquer des notions, des théories et des modèles relevant des sciences humaines et sociales ;
- décrire les différentes époques de l'histoire de l'art et établir des liens entre les disciplines artistiques et les disciplines scientifiques

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Compétences en lien avec d'autres disciplines :

- développement de l'autonomie, du sens de l'observation ;
- prise de distance dans la réflexion ;
- capacité à faire des choix et à les justifier ;
- créativité, dextérité manuelle.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :

- utilisation de logiciels de traitements d'images ;
- recherches ciblées de références sur internet.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

- gestion responsable du matériel ;
- évocation des problèmes liés à l'environnement dans les thématiques abordées et dans les références artistiques transmises.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :

- analyses de textes ;
- rédaction de dossiers écrits, ;
- présentations orales devant le groupe classe.

Programme cadre 2e année

DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS	SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES	CONTENUS	Nbre périodes
1. Étude de problématiques plastiques et théoriques	L'élève est capable de/d' :		15%
	<ul style="list-style-type: none"> – observer – analyser 	<ul style="list-style-type: none"> – études de documents de références ; présentation d'artistes, d'œuvres, de documentaires, de textes en liens avec les notions abordées en classe. – liens avec le cours d'histoire de l'art. – prise de recul, questionnement, positionnement personnel. 	
2. Conception d'une pièce artistique	L'élève est capable de/d' :		85%
	<ul style="list-style-type: none"> – chercher des idées, conceptualiser, imaginer, inventer, créer, s'exprimer – développer un langage personnel face à une problématique donnée : parcours différencié 	<ul style="list-style-type: none"> – recherches d'idées personnelles et de solutions plastiques pour les réaliser. – expression des idées à l'aide de croquis, de descriptions, mots clefs, etc. 	20%
	<ul style="list-style-type: none"> – développer ses capacités techniques aussi bien manuelles qu'informatiques 	<ul style="list-style-type: none"> – technique 2D : crayon, encre, fusain, pastel, peinture, technique mixte, collage – technique 3D : modelage, terre, plâtre, fil de fer, linogravure, papier, carton, matériaux de récupération – technique photo : utilisation de l'appareil, logiciels traitement d'image, impression, etc. 	50%
	<ul style="list-style-type: none"> – savoir prendre du recul pour analyser son propre travail, s'autocritiquer – comprendre ce qu'est une démarche artistique 	<ul style="list-style-type: none"> – acquisition du réflexe d'observer ses résultats, de la capacité à retravailler un projet pour le faire évoluer, l'améliorer – capacité à effectuer des recherches dans plusieurs directions et à faire évoluer un projet 	15%

DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS	SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES	CONTENUS	Nbre périodes
		– réflexion et argumentation sur les choix conceptuels et plastiques	
Principales problématiques : - forme - lumière - matière En fonction des enseignants, de nombreuses autres problématiques peuvent être abordées.	– développer les compétences ci-dessus dans chacune des trois problématiques	Forme : types (le point, la ligne, la tâche, la masse, etc.) Interaction entre les formes (le plein et le vide, positif / négatif, la répétition, etc.). Lumière : types (naturelle, artificielle, les directions (directe frontal, directe latéral, diffus, etc.) L'intensité (forte intensité, contraste dur, contraste doux, etc.) la température. Matière : consistance (forte, faible), brillance/matité, texture, motif. La touche, le geste, l'écriture. Le volume, le relief.	
Compétences transversales : <ul style="list-style-type: none"> ○ Développement de l'autonomie, du sens de l'observation, de la prise de distance, dans la réflexion, la prise de parole, capacité à faire des choix et à les justifier, créativité, dextérité manuelle. 			
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : <ul style="list-style-type: none"> ○ Capacité à observer et à développer un regard critique sur ce que transmet une image ; ○ Apprentissage et utilisation de logiciels de traitement d'images ; ○ Utilisation ciblée des sites spécialisés dans le domaine artistique pour accéder à des références culturelles pertinentes. 			
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibilisation aux matériaux utilisés et à leur gestion responsable ; ○ Ces deux problématiques peuvent être développées dans des thématiques abordées et dans les références artistiques transmises aux élèves ; ○ Expliquer aux élèves que le rôle de l'artiste peut être de refléter les préoccupations humaines. 			
Compétences et aspects étudiés de la langue française : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rédaction de textes d'analyse, de recherches à formuler ; ○ Expression soignée et travaillée devant le groupe classe et des jurés pour présenter et défendre son travail. 			

DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS	SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES	CONTENUS	Nbre périodes
<p>Part à apprendre de manière autonome :</p> <ul style="list-style-type: none">○ L'apprentissage technique se fait en grande partie avec une pratique personnelle individuelle et autonome. De plus les élèves doivent faire des recherches régulièrement en dehors des cours, par exemple en allant voir des expositions, en cherchant des références artistiques et en effectuant des lectures plus générales liées à leurs projets ou leurs centres d'intérêts. Un journal de bord est exigé, qui pourrait faire l'objet d'une évaluation (formative / certificative).			

Programme cadre 3e année

DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS	SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES	CONTENUS	Nbre périodes
1. Problématiques à choix : (exemples)	L'élève est capable de/d' :		1 ^{er} semestre 50%
<ul style="list-style-type: none"> - forme - lumière - matière - espace - couleur - composition <p>Choix établi par les enseignants durant le 1er semestre. Les technique peuvent être laissées au choix des élèves.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – apprendre les caractéristiques des différentes problématiques plastiques – savoir faire des choix techniques et conceptuelles – s'approprier des techniques aussi bien manuelles qu'informatiques – acquérir des références culturelles et visuelles – acquérir un esprit d'initiative et d'organisation (autonomie) 	<p>Forme, lumière et matière : voir descriptif de 2e année.</p> <p>Espace : champ, hors champ, contre champ, perspective, hauteurs, niveaux, échelle</p> <p>Couleur : notions (valeur, vivacité, ton, nuance...) mélanges de couleurs, perspective atmosphérique</p> <p>Composition : cadrage, angles de vue, plans, profondeur de champ, structure de l'image, rythme.</p>	
2. Projets personnels	L'élève est capable de/d' :		2 ^e semestre
<p>Mise en place d'un mini-projet</p> <p>Les thèmes et les problématiques sont choisis par les élèves en lien avec leurs projets personnels</p>	<ul style="list-style-type: none"> – développer les compétences ci-dessus dans le mini-projet 	<ul style="list-style-type: none"> – expérimentations de différentes approches photographiques. L'instantané, le reportage, la fiction, la transformation du réel. – expérimentation des techniques mixtes. – installation dans l'espace. <p>Les notions techniques de 2e année sont approfondies et adaptées au niveau des élèves. Les travaux deviennent</p>	10 %

DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS	SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES	CONTENUS	Nbre périodes
		plus complexes et intègrent d'autres techniques et problématiques.	
<p>Développement d'un projet avec une démarche artistique : travail de certificat</p> <p>Les thèmes et les problématiques sont choisis par les élèves pour leur projet final en lien avec leurs projets personnels</p>	<ul style="list-style-type: none"> – apprendre présenter son travail, l'installer, le mettre en valeur, le documenter et l'expliquer oralement. – développer un sens critique et autocritique. – apprendre à créer un corpus de références culturelles, soit par des apports des enseignants ou des recherches personnelles. – comprendre le processus de création d'un projet artistique depuis sa conception jusqu'à sa réalisation et sa présentation finale. 	<p>Démarche artistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> – expérimentation / recherche (croquis, artistes de références) – réalisation – présentation (à l'oral et/ou par dossier écrit 	<p>40% projet personnel</p>
<p>Compétences transversales :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Développement de l'autonomie, du sens de l'observation, de la prise de distance, dans la réflexion, la prise de parole, capacité à faire des choix et à les justifier, créativité, dextérité manuelle. 			
<p>Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Capacité à observer et à développer un regard critique sur ce que transmet une image ; ○ Apprentissage et utilisation de logiciels de traitement d'images ; ○ Utilisation ciblée des sites spécialisés dans le domaine artistique pour accéder à des références culturelles pertinentes. 			
<p>Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibilisation aux matériaux utilisés et à leur gestion responsable ; ○ Ces deux problématiques peuvent être développées dans des thématiques abordées et dans les références artistiques transmises aux élèves ; ○ Expliquer aux élèves que le rôle de l'artiste peut être de refléter les préoccupations humaines. 			
<p>Compétences et aspects étudiés de la langue française :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rédaction de textes d'analyse, de recherches à formuler ; ○ Expression soignée et travaillée devant le groupe classe et des jurés pour présenter et défendre son travail. 			

DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS	SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/ COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES	CONTENUS	Nbre périodes
<p>Part à apprendre de manière autonome :</p> <ul style="list-style-type: none">○ L'apprentissage technique se fait en grande partie avec une pratique personnelle individuelle et autonome. De plus les élèves doivent faire des recherches régulièrement en dehors des cours, par exemple en allant voir des expositions, en cherchant des références artistiques et en effectuant des lectures plus générales liées à leurs projets ou leurs centres d'intérêts. Un journal de bord est exigé, qui pourrait faire l'objet d'une évaluation (formative / certificative)			

Modalité de l'évaluation la discipline

Durant l'année 2e et 3e années :

- Réalisation de travaux sur divers médiums en fonction de thèmes et de techniques imposés.
- Séquences / modules de trois ou quatre semaines par problématique.

Critères d'évaluation :

- Recherches (idées, croquis, engagement)
- Compréhension de la technique
- Autonomie (devoirs, carnet, visite de musées)
- Analyse d'œuvres

Durant l'année en 3e année : en plus des critères précédents:

- Artistes de références
- Présentations orales
- Au deuxième semestre les élèves effectuent un mini projet et un examen pratique blanc (noté) en guise d'entraînement pour les examens de fin d'année.

Modalité de l'évaluation la discipline fin de 2e année

2e année

Type : Épreuve orale : note d'expérimentation
Un travail à choix dirigé par l'enseignant fait en classe.

Durée : à préciser

Domaines : analyse et explication des notions liées aux problématiques forme, lumière, matière à partir d'un travail développé en classe.

2e année

Type : Épreuve pratique – défendue à l'oral: note de réalisation
Un projet personnel imaginé librement par l'élève qui choisit sa problématique, son thème et sa technique.
Deux à trois cours en classe et la finalisation à la maison.

Durée : à préciser

Domaines : conception d'une pièce artistique en lien avec les problématiques étudiées en classe

2e année

Contenus évalués :	présentation orale du travail, clarté, cohérence du propos, vocabulaire spécifique adéquate, notions théoriques assimilées.
Type de questions ou d'exercices :	description du processus, formulation de la problématique, analyse critique de la réalisation et l'aspect technique
Documents autorisés :	aucun
Barème :	personnalisé Présence de l'élève à l'examen : 1 pt Présentation orale structurée : 1 pt Assimilation théorique des problématiques et du concept (le fond) : 2 pts Vocabulaire spécifique (la forme) : 2 pts

2e année

Contenus évalués :	conception du projet, quantité des expérimentations, qualités plastiques et adéquation de la réalisation finale par rapport au concept, richesse de la documentation.
Type de questions ou d'exercices :	projet librement imaginé, sélection du thème, de la ou des problématiques, de la technique. Présentation des références artistiques en lien avec le projet.
Documents autorisés :	Notes personnelles, carnet de bord, fiches des cours, lexique, références artistiques et culturelles.
Barème :	personnalisé Présence de l'élève à l'examen : 1pt Capacité à développer un concept : 2pt Qualité de la documentation : 1pt Richesse des expérimentations : 1pt Aboutissement de la réalisation : 2pt

Modalités des examens de certificat

3e année

Type : Examen pratique (expérimentation)
 Structure de l'examen :
 Face à une demande (sujet imposé), conception et réalisation d'un projet artistique dans le temps imparti.

- Lecture des consignes et repérage du matériel à disposition – 1/4h
- Réflexion, recherche d'idées, croquis – 1/2h
- Réalisation – 2h45
- Rédaction du texte (1 page A4) – 1/2h

Durée : 240 min

Domaines : Problématiques abordées en classe depuis la 2e année : forme, lumière, matière, espace, couleur, composition, ainsi que toutes autres problématiques développées par l'élève dans sa réponse personnelle.

Contenus évalués :

- Réinterprétation, dans une réalisation pratique non préparée, des problématiques artistiques expérimentées en 2e et 3e années sur un thème imposé par les enseignants.
- Capacité à inventer une réponse plastique et à la concrétiser dans une réalisation immédiate.
- Originalité du traitement et qualités esthétiques.

3e année

Type : Examen oral (réalisation)
 Soutenance orale d'un projet artistique (sujet et technique libres), avec une démarche entièrement personnelle.
 Le projet est développé en classe au cours du 2ème semestre (environ 40% du semestre). Il est réalisé et achevé de manière autonome, complété par un dossier qui documente le travail réalisé et la démarche de sa conception à sa réalisation.

Durée : 30 min (20 min. présentation / 10 min. échange et questions.

Domaines : Problématiques abordées en classe depuis la 2e année : forme, lumière, matière, espace, couleur, composition, ainsi que toutes autres problématiques développées par l'élève dans sa réponse personnelle

Contenus évalués :

- Accrochage, présentation et soutenance orale du projet personnel élaboré au terme des deux années d'arts visuels.
- Capacité à expliquer une démarche artistique personnelle avec le vocabulaire spécifique aux problématiques du projet.
- Originalité du travail et qualités esthétiques.
- Esprit critique.

Type de questions ou d'exercices : réalisation pratique sur un thème imposé.

Documents autorisés : aucun

Barème : Personnalisé

Présence à l'examen :1.0 pt

Argumentation écrite du projet et documents préparatoires 1.5 pts

Imagination, créativité, expression personnelle :2.0 pts

Qualités techniques et plastiques : 1.5 pts

Type de questions ou d'exercices : soutenance orale du projet de certificat sous forme de présentation analytique et critique de la démarche et de la réalisation.

Documents autorisés : Dossier et carnets des croquis personnels.

Notes personnelles, carnet de bord, fiches des cours, lexique, références artistiques et culturelles, accès internet.

Barème : Personnalisé

Présence à l'examen :1.0 pt

Réalisation finale (technique, forme, esthétique, accrochage, Originalité du traitement) : 2.5 pts

Capacité à expliquer son travail et sa démarche,

Structure et cohérence du propos, sens critique : 1.0 pts

Maîtrise des notions plastiques et vocabulaire adéquat : 1.5 pt

Documents, livres et matériel

Livres :

PRETTE Maria Carla, Qu'est-ce que l'art ?, Paris, Éditions Gründ, 2009.

L'art d'aujourd'hui, RIEMSCHNEIDER Burkhard, GROSENICK Ute (dir.)Cologne, Taschen, coll. "Icons", 2001.

Collections *Art Now* et *Illustration Now*, Taschen, Cologne.

Collection *Tout sur l'art*, Flammarion, Paris.

Collection Vitamine D, Vitamine P, Vitamine Ph, Vitamine 3D, Phaidon, Londres, New York,

Magazines :

Beaux Arts magazine

Art press

Musées :

MAMCO Genève

Centre d'art contemporain Genève

MCBA Lausanne

Centre Georges Pompidou Paris

Événements :

Nuits des bains

Art Genève

Spectacles de l'ADC

Festival de la Bâtie

Festival Antigél

Mapping festival

Biennale d'art contemporain de Venise

Biennale d'art contemporain de Lyon

Art Basel

FIAC Paris

DOCUMENTA Kassel

Sites :

Arte tv

HEAD / ECAL

Équipement :

Appareils photos numériques, ordinateurs, scanners et logiciels de traitement d'image et de mise en page.