

Cycle	Cycle des approfondissements (cycle 4)
Intitulé problématisé de la séquence	A la croisée des chemins : comment la découverte du design permet-elle un nouveau regard sur l'espace ?
Thème du programme	<p>La représentation : images, réalité et fiction <i>Le dispositif de représentation : l'intervention sur le lieu.</i> <i>La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre</i> <i>La transformation de la matière : la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique.</i></p> <p>L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur <i>La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace ; la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques des œuvres ; l'architecture.</i></p>
Questionnement	<p>Par quels moyens le fait d'aborder le design avec les élèves va-t-il ouvrir leur regard aux objets qui les entourent, mais également aux espaces dans lesquels ils évoluent ?</p> <p>Dans quelle mesure la pratique en atelier avec un designer va-t-elle permettre aux élèves de se questionner sur leur espace de travail, d'apprentissage, et leurs déplacements et ainsi en devenir des usagers conscients ?</p>
Compétences artistiques visées	<p>Expérimenter, produire, créer <i>Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.</i> <i>Prendre en compte les conditions de réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.</i></p> <p>Mettre en œuvre un projet <i>Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.</i> <i>Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.</i></p> <p>S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité <i>Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.</i> <i>Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.</i></p>

Compétences du socle visées	<p><u>Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer</u> Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps</p> <p><u>Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour apprendre</u> Coopération et réalisation de projets Outils numériques pour échanger et communiquer</p> <p><u>Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine</u> Organisations et représentations du monde Invention, élaboration, production</p>
Notions	Design, parcours, espace.
Vocabulaire	Graphisme, signalétique, site, environnement, paysage.
Dispositif	enseignement par projet
Déroulé de séance	<p><u>Naissance du projet :</u> L'idée de ce projet est née de la contrainte spatiale inhérente à l'enseignement des cours d'Arts Plastiques et de Technologie, renforcée par les travaux durant l'année 2015-2016. Le collège Louis Vuitton possède une annexe à 200m de l'établissement, les élèves doivent donc marcher en bord de route pendant 5 minutes à l'aller et au retour des cours.</p> <p><u>Démarche et déroulement du projet :</u> Dans ce contexte, les élèves ont réalisé un premier travail d'investigation (prise de notes, photographies, plans, vidéos...) qui a servi de matière première à la phase de travail en atelier avec le designer. Ce travail préparatoire a ensuite été envoyé au designer avant sa première venue sur les lieux, afin qu'il puisse commencer à envisager l'intervention.</p> <p><u>Etape I :</u></p> <p><u>Séance 1 :</u> Présentation de la classe à Projet Artistique et culturel, distribution d'une fiche d'information à destination des parents. Définition orale collective du design, sous forme de brainstorming. Distribution du premier sujet : <u>I – Un état des lieux du collège.</u></p> <p><i>Comment présenter le plus précisément possible un lieu à quelqu'un qui ne le connaît pas ?</i></p> <p>Définition des verbes décrire, rendre compte, traduire, expliquer. Prise de note des élèves.</p>

Puis réalisation à l'oral d'une liste d'aspects à décrire à l'intervenant pour qu'il découvre à la fois les éléments importants du collège et le point de vue des élèves sur celui-ci.

Formation de 6 groupes de 4 élèves, qui commencent à faire des projets de réalisation pour cet état des lieux (définition des éléments importants et du mode de représentation choisi) par des croquis et des mots clés dans le cahier puis sur la fiche sujet.

Séance 2 :

Les élèves ont arrêté un projet et le présentent à la classe. Certains groupes ont besoin d'être aidés afin de préciser leurs choix. Par exemple : un groupe qui décide de faire des photographies sur le chemin de l'annexe manque encore de parti pris concernant le cadrage. Les autres élèves lui suggèrent de faire des gros plans ou de sélectionner des détails des éléments qui ponctuent visuellement le trajet.

Les groupes ont choisi de faire : un plan, des photographies de détails, un film scénarisé sur le chemin de l'annexe, un film documentaire présentant différents lieux du collège, des photographies de selfies à différents endroits de l'établissement et une reconstitution en maquette des différents aspects du sol sur le chemin de l'annexe.

Les élèves débutent la réalisation de leurs projets (sortie de la classe dans la cour de l'annexe puis chemin du retour réalisé plus tôt et moins rapidement pour commencer les prises de vues.)

Des appareils photographiques et une caméra sont mis à disposition des élèves en dehors des heures de cours afin qu'ils réalisent leurs projets. Certains élèves extérieurs à la classe qui participent à l'atelier cinéma du collège interviennent dans un des projets vidéo.

Parallèlement, les élèves constituent en cours de Technologie un plan de la partie de Saint-Trivier où se situe l'annexe, mélangeant schémas, dessins et photographies prises par les élèves lors d'une sortie dans le village.

Séance 3 :

Après 2 semaines de travail en autonomie, les élèves apportent leurs réalisations et les présentent à la classe. Ils échangent oralement autour de l'efficacité de leurs productions et auto-évaluent leur travail.

Les réalisations seront envoyées par voie numérique à Mr PONCET.

Une présentation de tous les travaux sur un seul support est envisagée collectivement. L'idée du chemin, matérialisé par une ligne sur un rouleau de papier est retenue et sera réalisé en classe ultérieurement par des élèves ayant terminé leur pratique lors d'un prochain sujet.

Démarrage de la séquence d'Arts Plastiques suivante hors du Projet Artistique et Culture.

Séance 4 :

Après une coupure dans le projet pour réaliser d'autres séquences en Arts Plastiques, distribution du sujet : II – Visite guidée du collège.

Afin de préparer la venue de l'intervenant, les élèves sont amenés à envisager un parcours lui permettant de découvrir les aspects que les élèves trouvent important dans leur environnement scolaire.

Par un brainstorming collectif, ils listent les éléments à faire découvrir et décident d'un parcours logique et relativement rapide. Les élèves prennent en note les choix sur la fiche sujet, par un schéma également.

Distribution et lecture de documents concernant le travail du design : photocopies de *C'est quoi le design ?* de Claire FAYOLLE.
Vocabulaire et notions abordées : objet, environnement, regard, signes, espaces de vie, de travail, de flânerie, fonction.

Les élèves listent dans leur cahier les questions qu'ils veulent poser au designer lors de sa venue (au sujet de la réalité du travail, du parcours, du métier de designer). Les questions sont lues à voix haute et synthétisées par le professeur, qui donnera la trace écrite aux élèves le jour de l'intervention.

L'intervention en janvier du designer clôture cette étape : présentation de son travail, visite guidée par les élèves dans le collège.
Prise de photographie. Apparition d'une nouvelle problématique autour de l'espace vécu des élèves : leur rangement systématique dans des cases de rangs (avant la classe, avant la cantine, avant le bus).

Etape II :

Séance 5 :

Retour en mars du designer avec une proposition de travail.

Les élèves ont été invités à se prononcer sur le lieu de leur future intervention. Ils ont choisi les « cases » de bus.

Ils ont alors réalisé des silhouettes en papier découpé afin de créer une série de marqueurs visuels différents de la signalétique routière existante (lignes blanches au sol). Il s'agit de têtes de personnages symétriques comportant tous une ouverture. Le sujet est intitulé « On n'est pas des autobus ». L'atelier de 3 heures a été très prolifique.

Par correspondance, les élèves et le designer ont choisi 6 silhouettes, associées à 6 couleurs, pour les 6 emplacements à créer.

Etape III :

Séances de peinture sur le lieu sous forme de 2 ateliers de 3 heures :

Par agrandissement, les élèves ont créé en technologie des pochoirs échelle 1 pour tracer les silhouettes à l'emplacement prévu. Le temps pluvieux a ralenti cette phase d'atelier, ainsi que celle de la peinture, toujours en cours.

Par petits groupes, les élèves ont pu tous peindre, les autres groupes ont préparé la restitution aux parents sous forme de portes ouvertes, pratique encore inexistante dans leur établissement.

Restitution :

Les portes ouvertes proposaient aux parents de découvrir la peinture réalisée par les élèves du côté du bâtiment principal. Puis la déambulation jusqu'à l'annexe invitait les parents à se questionner sur le chemin, ils devaient repérer des éléments du paysage pour les replacer sur la carte accrochée à l'annexe en salle d'arts plastiques. Dans cette salle étaient présentées les photographies des différentes phases de travail, présentées oralement par les élèves de la classe.

	<p>Une visite à la cité du Design et un parcours dans la ville de Saint-Étienne ont été organisés au printemps pour confronter les élèves au design dans son environnement. La préparation de la visite a été réalisée par les professeurs, mettant l'accent sur les notions de déplacement, de marquage des lieux et de scénographie. Les élèves ont également visité le Musée d'Art Moderne et Contemporain et assisté à un atelier de signalétique proposé par la Cité du Design.</p>
<p>Références artistiques</p>	<p>Pour l'état des lieux :</p> <p>Hieronymus FRANKEN II, <i>Cabinet d'amateur de Jan Snellinck</i>, 1621. Georges PEREC, <i>Tentative d'épuisement d'un lieu parisien</i>, 1975. Bernd et Hilla BECHER, <i>Châteaux d'eau</i>, 1970-1998 David HOCKNEY, <i>Place Furstenberg, Paris, 7, 8 et 9 août 1985</i>.</p> <p>Design interactif et pédagogique :</p> <p>Riccardo DALISI, ateliers de rue dans le quartier Spagnoli à Naples, 1970-1975. Bruno MUNARI, <i>Des roses dans la salade</i>, 2008. Matali CRASSET, <i>Le bois de Sharewood</i>, 2012.</p> <p>Autres possibilités : Land Art, marquage de paysage et de territoire.</p>
<p>Travaux d'élèves</p>	<p>Première étape : l'état des lieux.</p> <p>Prélèvements photographiques, montages vidéo, plans, dessins...</p> <p>The image shows a sequence of student work samples connected by a green line. From left to right: a site plan with red and yellow markers; a more detailed site plan with a red arrow and a red circle; two photographs of green wreaths with dried leaves; a film strip showing a person sitting on a bench; a collage of small photographs; a film strip showing a building with the number 121; and another film strip showing a building at night.</p>

Deuxième étape : les silhouettes découpées.

Troisième étape : la peinture *in situ*.

