

CONCEPTION PÉDAGOGIQUE

Extraits du programme « Arts appliqués et cultures artistiques » du baccalauréat professionnel

À travers des extraits choisis, ce document met en évidence les connaissances, capacités et attitudes pouvant être développées dans le cadre d'un projet d'éducation artistique tel que les Ateliers de la création. Ces éléments peuvent être particulièrement importants et porteurs pour les élèves dans ce type de projet.

Préambule

Les arts appliqués et cultures artistiques s'inscrivent dans l'exigence de culture générale de la voie professionnelle ; ils participent à la préparation d'une poursuite d'études et, plus largement, ils enrichiront l'individu dans son développement ultérieur. [...] Cet enseignement répond aux besoins des élèves en s'inscrivant dans les questions que pose l'environnement quotidien, en constante évolution. Il privilégie une approche concrète et actuelle des arts appliqués dans une mise en œuvre à la fois pratique et culturelle. L'enseignement de l'histoire des arts s'intègre naturellement au programme et permet de mieux atteindre les objectifs qui sont au fondement de la discipline : « appréhender son espace de vie », « construire son identité culturelle » et « élargir sa culture artistique ».

En étroite liaison avec les autres disciplines, l'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques participe à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des élèves dans une société démocratique, en les aidant à faire émerger leur projet personnel, en renforçant leur réflexion responsable et autonome, en les situant dans des pratiques collectives et solidaires.

Confortant les exigences du socle et en fonction des attendus du diplôme, les enseignements d'arts appliqués et cultures artistiques développent chez les élèves :

- la dimension citoyenne en encourageant l'autonomie et l'esprit d'initiative, l'ouverture aux autres et la capacité à travailler en équipe, le sens des responsabilités ;
- l'épanouissement personnel en élargissant les connaissances, en favorisant la construction d'une opinion personnelle, la formation du goût et de la sensibilité à travers le développement de la curiosité, de l'esprit critique, de la créativité, de l'expression et de l'aisance à communiquer ;
- l'acquisition de méthodes de travail dans le cadre d'une démarche expérimentale s'appuyant sur un raisonnement argumenté et rigoureux.

Par les moyens qui leur sont propres, c'est-à-dire ceux d'une pratique des arts appliqués conduisant à des productions valorisantes, les enseignements portent sur l'acquisition :

- de démarches analytiques s'appuyant sur la connaissance d'œuvres, d'artistes et de mouvements représentatifs de la création contemporaine comme du patrimoine, relevant de périodes historiques et d'espaces géographiques proches ou lointains ;
- de démarches créatives favorisant l'expression à travers une pratique d'exploration, d'investigation, de réalisation ;
- de la maîtrise des moyens d'expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués dans toute démarche artistique.

Les enseignements d'arts appliqués et cultures artistiques, par leurs objectifs spécifiques, les méthodes pédagogiques qu'ils déploient et les compétences qu'ils développent chez les élèves, sont un des acteurs majeurs du projet d'établissement.

Approfondissement artistique et culturel : arts du son, arts visuels, patrimoines, spectacle vivant

Cette partie du programme permet aux élèves d'aborder la culture artistique en tant que dimension inhérente aux connaissances et aux compétences qui fondent une culture générale humaniste, en lien avec les autres disciplines.

Il s'agit pour l'élève de s'engager et de conduire un projet de création individuelle ou collective pour le communiquer et pour transmettre une émotion, à travers une sensibilisation à un domaine artistique choisi parmi les *arts du son*, les *arts visuels*, les *patrimoines*, le *spectacle vivant* (ou associant à divers titres plusieurs domaines).

Une importance toute particulière est donnée au développement d'une pratique artistique menée dans le cadre d'un partenariat artistique et culturel. Tous les éléments abordés par la pratique artistique sont explicitement mis en rapport avec des repères et des connaissances culturels.

Le ou les professeurs et les artistes professionnels appelés à travailler en partenariat s'attachent à mettre en cohérence le projet avec le volet artistique et culturel du projet d'établissement, les intentions pédagogiques, les ressources et les moyens mis à disposition.

Les activités proposées aux élèves s'inscrivent dans la réalisation de productions qui exposent la démarche de création et proposent un résultat de qualité qui doit faire l'objet d'une présentation dans ou à l'extérieur de l'établissement.

Les domaines d'approfondissement poursuivent des objectifs communs. Il s'agit de conduire les élèves à :

- Prendre en compte l'actualité et l'évolution des technologies numériques, que ce soit dans l'élaboration des œuvres, dans leur présentation ou dans le développement de dispositifs interactifs.
- Identifier quelques œuvres de référence, repérer leur inscription dans le temps, leurs caractéristiques majeures, leur contexte de création et leurs relations avec d'autres formes de création artistique.
- S'approprier le vocabulaire spécifique permettant d'analyser des œuvres et des situations, de produire et d'exprimer des idées, de révéler des intentions et de communiquer autour de la production.
- Développer des comportements engagés, créatifs, ouverts et, en fonction du projet, participer activement à un travail de groupe.

Chaque domaine, à travers l'élaboration d'un projet, se situe dans des champs de connaissances et d'activités spécifiques :

Domaines d'approfondissement	Activités et pratiques
<p>Arts du son</p> <p>La transformation des conditions de création et de diffusion sonore influe sur la réception du son par les jeunes, mais également sur leurs conditions d'accès à la création. Une démarche associant la connaissance du répertoire contemporain à l'exploration et la manipulation des territoires sonores permet un meilleur ancrage culturel.</p> <p>Il s'agit de prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la diversité des esthétiques et des moyens d'expression ; - la relation avec d'autres arts, l'art de l'image par exemple [...] ; - la nouvelle relation au matériau sonore et à l'environnement ; - la nouvelle place du public et du créateur. 	<p>Seront privilégiés :</p> <p>Les rencontres avec les artistes et leurs créations : favoriser la fréquentation des lieux de création et de production de la musique [...].</p> <p>Le travail autour du son comprenant la totalité ou une partie des différentes étapes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prise de son, découverte d'un espace sonore ; - exploration et transformation des sons ; découverte des effets sonores, du filtrage ; constitution d'un réservoir de sons ; réalisation de montages [...]. <p>On veillera particulièrement à la délimitation précise des approches artistique et technique pour se recentrer sur les méthodes de travail et l'expression personnelle de l'élève.</p>
<p>Arts visuels</p> <p>À partir de productions contemporaines, on retient quelques caractères significatifs des arts visuels :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diversité et mixité des techniques et des moyens ; - détournement des matériaux et des moyens traditionnels de production ; - place de l'image ; - place des technologies numériques ; - développement de pratiques hybrides ; - développement des dispositifs interactifs ; - rôle du spectateur considéré comme acteur de l'appréhension de l'œuvre, dans les installations en particulier. 	<p>Seront privilégiées :</p> <p>Les rencontres avec les artistes et leurs productions contribuant à une meilleure compréhension des processus de création [...].</p> <p>La pratique individuelle et collective. La pratique artistique favorise le développement d'une démarche personnelle qui peut s'inscrire dans l'élaboration d'une production collective. Dans ce dernier cas, chaque élève doit trouver une place autonome, c'est-à-dire ne pas être limité à des tâches d'exécution. Ces situations, qu'elles soient individuelles ou collectives, contribuent à l'accueil de la réponse plastique des autres, à la confrontation et à l'argumentation des choix des auteurs.</p>

Tous ces extraits sont tirés du programme « Arts appliqués et cultures artistiques » du baccalauréat professionnel, [BO spécial n° 2 du 19 février 2009 « Programme d'enseignement d'Arts appliqués et cultures artistiques pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel »](#).