

Atelier : De l'idée à la réalisation

Animé par Marilynne Arzalier

Cette présentation synthétise les différentes approches pédagogiques partagées par les **enseignants en arts plastiques de lycée** lors de la **réunion de travail du 4 mars 2025 à Béziers**.

Dans cet atelier consacré au chemin de l'idée à la réalisation, nous verrons comment les enseignants accompagnent leurs élèves dans le développement de projets créatifs, en spécialité et en option, de la seconde à la terminale.

Nous verrons également les méthodes d'enseignement, les outils pédagogiques développés par certains, la place de l'expérimentation, l'importance de la verbalisation et les stratégies pour débloquer la créativité des élèves.

Structure et Organisation des Cours

Organisation par périodes

Plusieurs enseignants structurent leur année scolaire par périodes entre deux vacances, avec des thèmes spécifiques comme "art et paysage" ou "art et littérature".

Fiches projet

Utilisation de fiches projet qui servent de cadre tout en encourageant la recherche et l'autonomie des élèves.

Carnets de travail

Importance du carnet de travail dès la seconde, servant de journal de bord pour documenter le processus créatif.

Équilibre individuel/collectif

Alternance entre travail individuel et moments d'échange collectif pour stimuler la créativité et résoudre les blocages.

PLANNING PRÉVISIONNEL DE LA PÉRIODE 3* (Noël > Vacances de février)			
06/01 > 09/01	Pratique 2h Projet sur le carnet RENDU DU CARNET DE TRAVAIL +12/13h le PORTFOLIO	CULTURE* Mardi 2h Pratique 2h (projet personnel) Réalisation 1 + Sorite MOCO 13h/12h pour spé 2	PRATIQUE Jeudi 2h COURS CONSTRUCTION DE L'IMAGE Temps et mouvement (3/3) Soir : réunion parents / profs
13/01 > 16/01	Pratique 2h (projet personnel) Réalisation 1	Ouverture PARCOURSUP / Saisie des vœux	
Le 15/01			
20/01 > 23/01	Pratique 2h (projet personnel) Réalisation 2	COURS LE RAPPORT AU RÉEL	Pratique 2h (projet personnel) Réalisation 3
27/01 > 30/01	Pratique 2h (projet personnel) Réalisation 4	COURS LE RAPPORT AU RÉEL	Pratique 2h (projet personnel) Réalisation 5
03/02 > 06/02	Salle disponible EN AUTONOMIE PRATIQUE Professeur absent	Salle disponible EN AUTONOMIE PRATIQUE Professeur absent	COURS théorique
JOURNÉE PORTES OUVERTES DU LYCEE - besoin d'ambassadeurs			
Sam. 08/02	RENDU DE PRATIQUE AUCUN RETARD!	Méthodologie + présentation Grand Oral	BAC BLANC 2 écrits de SPÉCIALITÉ
10/02 > 13/02	Consignes pour la pratique Format et techniques libres RENDU IMPERATIF le lundi 10 février RENDRE DEUX PRODUCTIONS ABOUTIES		

De l'Idée à la Réalisation

Incitation

Présentation d'un thème, d'une problématique ou d'un matériau comme point de départ créatif.

Expérimentation

Phase d'essais sans enjeux pour tester différentes techniques et confirmer ou infirmer ses premières idées.

Verbalisation

Présentation des idées au groupe, échanges qui permettent d'affiner le projet et de recevoir des retours constructifs.

Réalisation

Mise en œuvre du projet avec accompagnement individualisé et apports techniques selon les besoins.

L'Expérimentation au Cœur de la Pratique

Tester sans enjeux

Séances dédiées aux essais techniques sans pression de résultat

Documenter

Garder trace de toutes les étapes du processus créatif

Accueillir l'accident

Valoriser le hasard et les découvertes inattendues dans le processus créatif

Itérer

Possibilité de refaire, d'améliorer et de transformer ses créations

L'expérimentation est considérée comme essentielle par de nombreux enseignants. Anaïs souligne "l'importance des expérimentations" qui peuvent être "libres à partir des grandes notions" et pas nécessairement en lien direct avec le sujet. Eugénie consacre systématiquement une séance de 2h aux expérimentations "sans enjeux" pour permettre aux élèves de "tester, essayer, confirmer ou non sa pensée".

Approche par Expérimentation Libre

Principes

Valorisation de la découverte autonome.

Accompagnement individualisé plutôt que directif.

Bénéfices

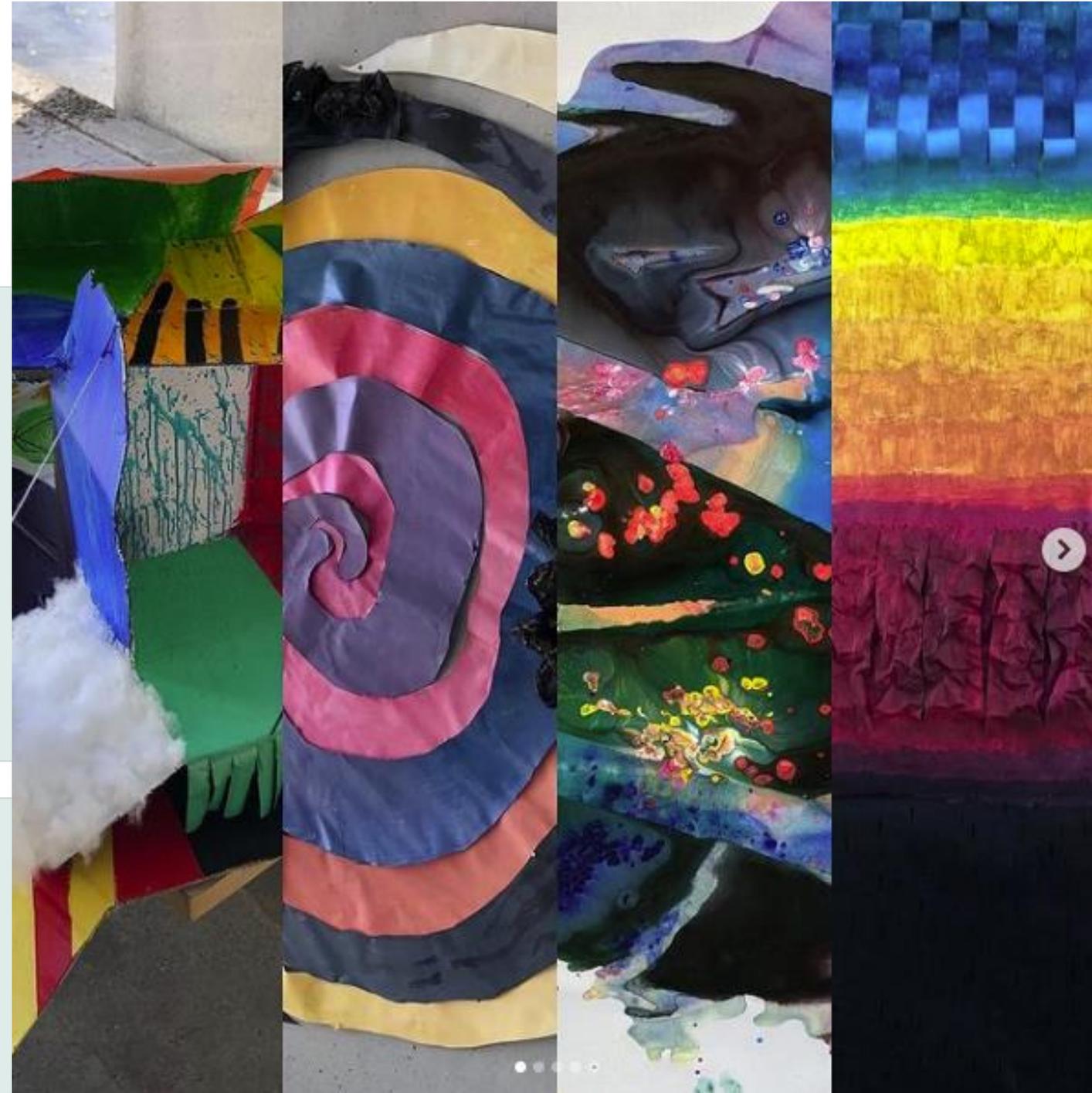
Développement de l'autonomie créative.

Respect du rythme individuel de chaque élève.

Considérations

Nécessite un environnement riche en matériaux.

Demande une grande adaptabilité de l'enseignant.

Expérimentations et Contraintes Créatives

1

Séances d'exploration

Temps dédiés sans objectif de production finale.

Valorisation du processus plutôt que du résultat.

2

Contraintes stimulantes

Limitation volontaire des outils ou matériaux.

Cadres favorisant le dépassement des stéréotypes.

3

Valorisation du hasard

Acceptation des accidents comme opportunités.

Développement de la flexibilité mentale.

La Verbalisation et les Échanges

Échanges individuels

Moments privilégiés entre l'enseignant et l'élève pour comprendre sa démarche et l'aider à dépasser ses blocages.

Présentations collectives

Présentation des idées ou des travaux en cours à l'ensemble de la classe pour bénéficier des retours et suggestions des pairs.

Verbalisation structurée

Utilisation de méthodes comme "s'exprimer avec des verbes d'action" pour aider les élèves à clarifier leur intention artistique.

Déblocage créatif

Recours aux échanges verbaux pour aider les élèves sans idée ou bloqués dans leur processus créatif.

La verbalisation apparaît comme un élément central dans tous les groupes de discussion. Pierre mentionne consacrer "presque 2h pour discuter avant la phase de croquis" pour un sujet comme "Dépasser les limites". Nolwen utilise les "verbalisations collectives en cours de réalisation" pour débloquer les élèves en difficulté.

La Place des Références Artistiques

Avant le projet

Commencer par un apport culturel et théorique qui nourrit ensuite la pratique.

1

2

Pendant le processus

Proposer des références en fonction des besoins spécifiques qui émergent durant la réalisation.

3

Recherche autonome

Encourager les élèves à rechercher eux-mêmes des références en lien avec leur projet.

4

La place des références dans le processus créatif varie selon les enseignants. Nathalie "commence par de la culture/verbalisation", tandis que Margot "apporte plutôt les références à la fin". Eugénie propose les références "après l'expérimentation" et Nolwen encourage les élèves à faire "eux-mêmes la recherche d'info en lien" avec leur projet.

Stratégies pour Débloquenter la Créativité

Partir des centres d'intérêt

S'appuyer sur ce qui passionne déjà l'élève

Imposer des contraintes

Interdire les solutions évidentes pour stimuler l'originalité

Montrer des exemples

Présenter d'anciens travaux d'élèves ou des œuvres d'artistes

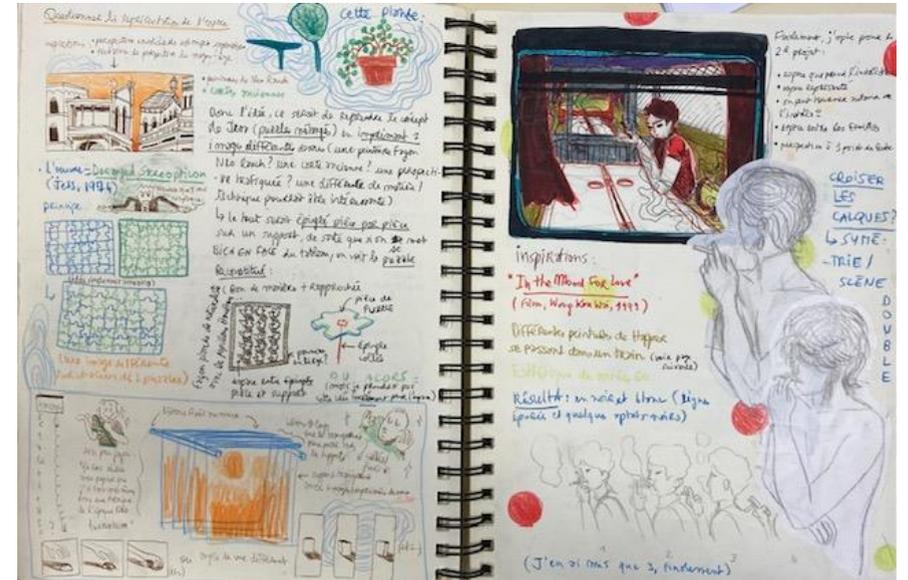
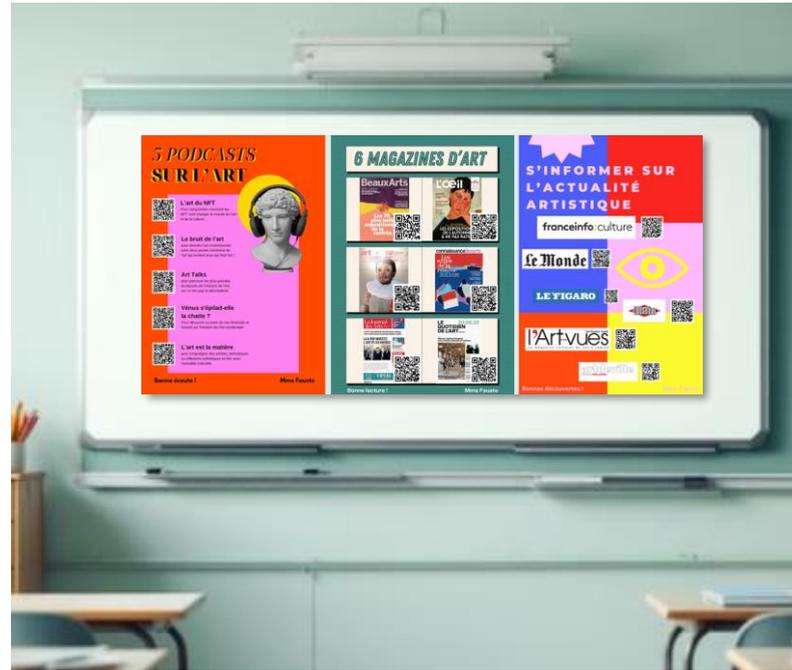
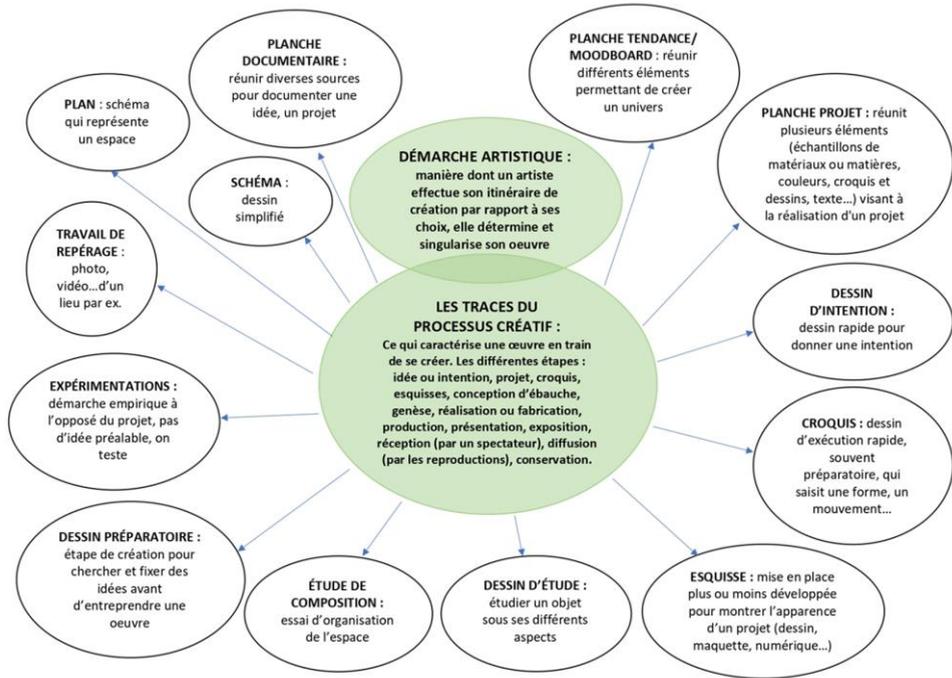

Introduire la surprise

Variation des dispositifs et matériaux pour susciter la créativité

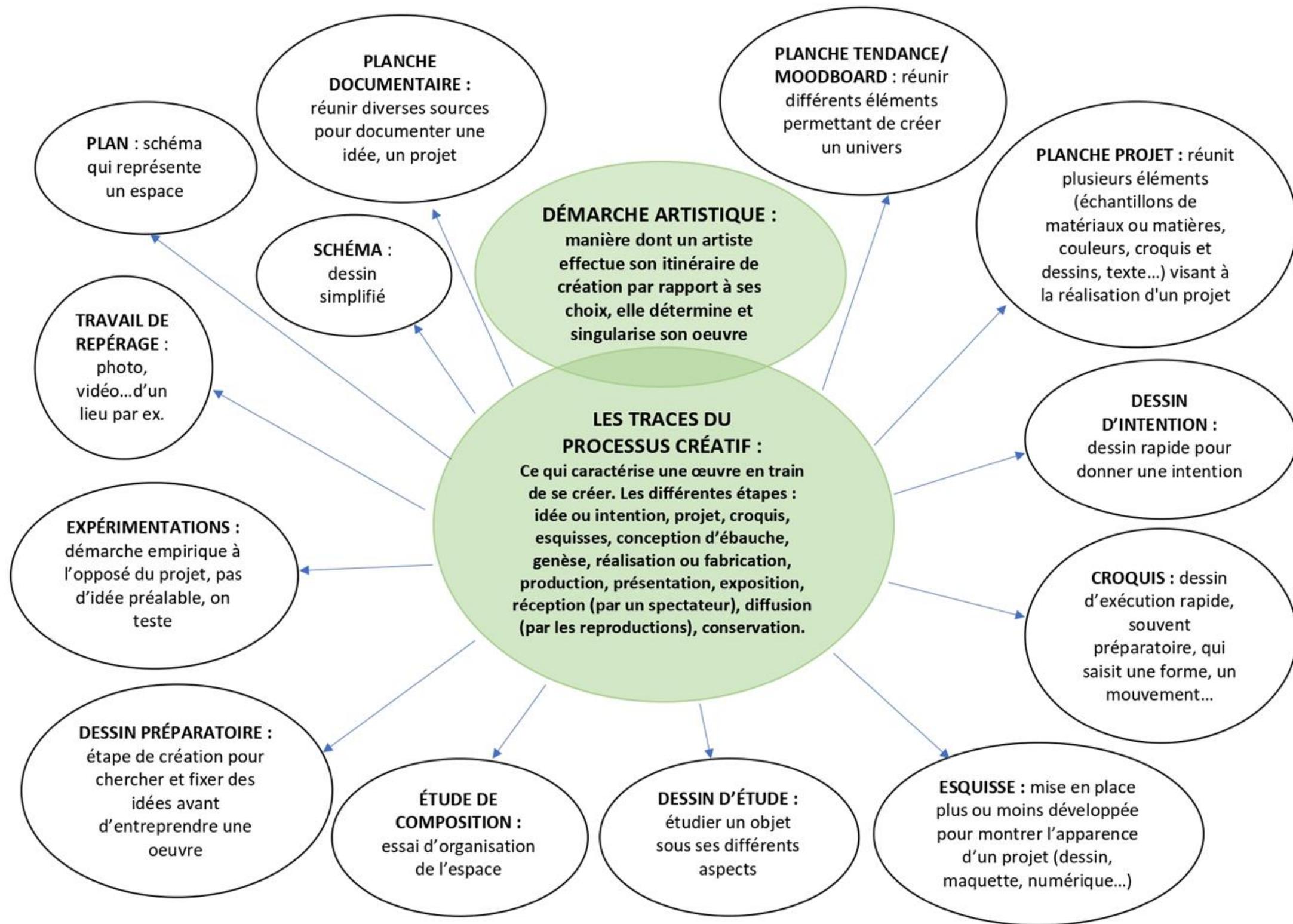
Face aux blocages créatifs, les enseignants ont développé diverses stratégies. Marina suggère d'utiliser la contrainte : "et si pas de cœur pour représenter l'amour ?". Brigitte propose des échanges autour des centres d'intérêt de l'élève. Emeline souligne que "la surprise et les dispositifs variés suscitent la créativité". Jean-Marc met à disposition des livres car "feuilleter peut susciter les idées".

Ressources et Outils Pédagogiques

Les enseignants utilisent divers outils pour structurer l'apprentissage. Claire distribue une "carte mentale" dès le début de l'année (*voir diapo suivante*). Aglaé crée des "fiches vocabulaire autour du projet/des notions" pour clarifier les termes comme "projet", "intention", "processus de création". Marlène s'appuie sur "l'actualité artistique" avec des abonnements à "Connaissance des arts" et des "QRcodes en classe qui mènent à des podcasts France culture" (*voir diapos suivantes*).

Le carnet de travail est mentionné par plusieurs enseignants comme un outil essentiel pour documenter la pratique. Véronique évoque un "cahier de liaison personnel" comme outil supplémentaire et Marlène insiste sur l'importance de "ne jamais rien jeter" et de "noter la date" pour garder trace du processus.

5 PODCASTS SUR L'ART

L'art du NFT

Pour comprendre comment les NFT vont changer le monde de l'art et de la culture...

Le bruit de l'art

pour aborder l'art contemporain avec deux jeunes historiens de l'art qui invitent ceux qui font l'art !

Art Talks

pour parcourir les plus grandes tendances de l'Histoire de l'Art, sur un ton pop et décomplexé.

Vénus s'épilait-elle la chatte ?

Pour découvrir un point de vue féministe et inclusif sur l'Histoire de l'Art occidentale.

L'art est la matière

pour s'imprégner des artistes, thématiques ou réflexions esthétiques en lien avec l'actualité culturelle.

Bonne écoute !

Mme Fauste

6 MAGAZINES D'ART

Bonne lecture !

Mme Fauste

S'INFORMER SUR L'ACTUALITÉ ARTISTIQUE

franceinfo:culture

Le Monde

LE FIGARO

Liberation

l'Art.vues
Le magazine culturel de votre région

artdeville
Editions chicxclub

Bonnes découvertes !

Mme Fauste

Défis et Perspectives

Défis majeurs

Problèmes identifiés par les enseignants

Axes de réflexion

Pour l'avenir des pratiques pédagogiques

Consensus

La verbalisation comme outil essentiel

Les enseignants font face à plusieurs défis : l'hétérogénéité des classes, les "trop petits effectifs" qui limitent l'émulation, la difficulté des élèves à "sortir des clichés", et l'évolution des pratiques de recherche où "la recherche dans les livres devient problématique" car "les élèves n'y vont PLUS".

La conclusion des discussions suggère deux axes de réflexion pour l'avenir : approfondir "la place des références dans le cadre de la pratique" et explorer davantage "la part de l'expérimentation dans nos cours". Le consensus qui émerge est que "la verbalisation et le suivi personnalisé arrivent en tête des discussions" comme pratiques pédagogiques essentielles.

- Réunion de travail -
des professeurs d'arts plastiques de lycée,
le 4 mars 2025 à Béziers

Cette présentation est un document de travail réalisé à partir des échanges entre les enseignants d'arts plastiques de lycée lors de l'atelier "De l'idée à la réalisation" animé par Mme Arzalier à l'occasion de la réunion de du 4 mars 2025 à Béziers.