

Progression 4°

Séquence 1 : ATTIRER TOUS LES REGARD !

Question plastique : Comment attirer le regard d'un spectateur sur un petit espace ?

Objectifs :

- Comprendre comment capter l'attention du spectateur.
- Réfléchir à une efficacité visuelle dans un format contraint.

Notions/ Vocabulaire :

- FORMAT, COMPOSITION, CONTRASTE, COULEUR, INTENSITE, FORME.

→ Entrer dans l'année en explorant comment une image peut attirer l'attention du spectateur malgré un format très réduit.

Séquence 2 : Pourquoi faut-il bien regarder une œuvre ?

Question plastique : Comment fondre une forme/ un objet dans l'espace/composition d'une œuvre ?

Objectifs :

- Comprendre que la composition peut aussi servir à cacher.
- Manipuler figure / fond et camouflage visuel.

Notions/ Vocabulaire :

- COMPOSITION, PERCEPTION, SPECTATEUR, CAMOUFLAGE, DISSIMULATION, FORME/FOND.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir la question de l'attention du spectateur en explorant l'effet inverse : rendre un élément difficile à percevoir dans l'image ou attirer le regard sur autre chose.

Séquence 3 : Nuit et jour, réfléchir les lumières. (Inspirée de la GRANDE LESSIVE 2025)

Question plastique : Comment utiliser les ombres et les lumières pour hiérarchiser les éléments d'une composition ou influencer la direction du regard du spectateur ?

Objectifs :

- Comprendre comment guider le regard dans une image.
- Utiliser la lumière comme outil de composition.

Notions/ Vocabulaire :

- COMPOSITION, PERCEPTION, SPECTATEUR, HIERARCHISATION, LUMIERE, CONTRASTE, CHEMIN VISUEL.

Enjeu spiralé :

→ Poursuivre l'exploration du regard du spectateur en apprenant à organiser l'image pour révéler certains éléments et en dissimuler d'autres.

Séquence 4 : Une composition engagée !

Question plastique : Comment la composition ou l'agencement d'un espace peut-il devenir un langage plastique universel ?

Objectifs :

- Comprendre comment une image peut transmettre un message.
- Articuler texte et image dans une composition.
- Sensibiliser à la lutte contre le harcèlement et développer l'empathie des élèves (Parcours citoyen + Santé)

Notions/ Vocabulaire :

- MESSAGE, SYMBOLE, INTENTION, RELATION TEXTE/IMAGE, COMPOSITION.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir les stratégies de composition et de hiérarchisation pour produire une image qui capte l'attention et transmet un message.

→ Introduire de nouveaux matériaux et techniques dans la pratique des élèves.

Séquence 5 : Une photographie peut-elle tromper ?

Questions plastiques : Une photographie dit-elle toujours la vérité ? Comment tromper ou influencer le spectateur par la photographie (sans retouche) ?

Objectifs :

- Comprendre qu'une photographie part d'une intention et n'est pas neutre.
- Explorer et exploiter le pouvoir du cadrage, angles de vue, points de vue, etc.
- Sensibiliser aux FAKE NEWS (EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATIQUE → Parcours citoyen)

Notions/ Vocabulaire :

- MISE EN SCENE, CADRAGE, ANGLES ET POINTS DE VUE, PHOTOGRAPHIE.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir la question de l'intention de l'artiste dans la perception de son image par le spectateur en explorant un outil numérique.

Séquence BONUS (séance avant vacances)

Question plastique : Comment construire une illusion d'optique simplement avec un crayon et une feuille ?

Objectifs :

- Découvrir des illusions d'optiques et comment les fabriquer.

Notions/ Vocabulaire :

- ILLUSION, PERCEPTION, TRAITS, IMPRESSION, SENSATION, PRECISION.

Enjeu spiralé :

→ Découvrir une nouvelle façon de tromper le spectateur.

Séquence 6 : Le TROMPE L'OEIL.

Questions plastiques : Comment le support peut-il renforcer la compréhension et le sens d'une œuvre ? Comment tromper le regard du spectateur par l'utilisation de matériaux pauvres ?

Objectifs :

- Questionner la place et le rôle du dispositif de présentation.
- Explorer la frontière entre réalité, représentation et ressemblance.
- Développer sa capacité à choisir des matériaux en fonction de leurs qualités physiques (brut et transformation).

Notions/ Vocabulaire :

- TROMPE L'OEIL, ILLUSION, SUPPORT, PERCEPTION, PRESENTATION.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir la question de la perception du spectateur, en cherchant à créer une illusion visuelle crédible, par le dispositif de présentation, et notamment par une production en volume.

Séquence REMOBILISATION DE CONNAISSANCES (séance avant les vacances → pour les élèves en avancent dans leur production).

Questions plastiques : Comment communiquer une définition à l'aide d'une petite image ? Comment identifier les caractéristiques d'une image pour en ressortir du vocabulaire spécifique ?

Objectifs :

- Remobiliser le vocabulaire utilisé depuis le début de l'année.
- Communiquer une définition par le dessin dans un petit format (efficacité visuelle).

Notions/ Vocabulaire :

- HIERARCHISATION, CONTRASTE, CAMOUFLER, OBSCURITE, CHEMIN VISUEL, OMBRES, ILLUSTRER, SYMBOLISER, FIGURATION.

Séquence 7 : Le cours devient une histoire utopique.

Questions plastiques : Comment organiser des images dans un espace pour produire un récit lisible et cohérent ? Comment produire une planche cohérente à plusieurs ?

Objectifs :

- Découvrir et retravailler la BD comme outil narratif (définir le vocabulaire spécifique de la BD, travailler les différents plans et angles de vue dans un but narratif)
- Travailler la méthodologie du travail à plusieurs dans un objectif d'efficacité mais aussi de cohérence visuelle.

Notions/ Vocabulaire :

- VIGNETTE, NARRATION VISUELLE, BD, PLANCHE, PLANS/ ANGLES DE VUE, BULLE, CADRAGE, etc.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir le travail de composition dans un but narratif, en apprenant à organiser plusieurs images dans un espace pour construire un récit.

Séquence 8 : La perspective.

Questions plastiques : Comment la perspective se construit ? Quelles sont les différents rôles et buts de la perspective dans l'art ?

Objectifs :

- Définir ce qu'est une perspective et ses fonctions.
- Prendre une séance pour développer sa technique du dessin.

Notions/ Vocabulaire :

- PERSPECTIVE, PROFONDEUR, REALISME, ILLUSION, COMPOSITION, CONSTRUCTION.

Enjeu spiralé :

→ Donner des clés pour la séquence suivante, dans la construction d'une image dans un but narratif.

Séquence 9 : Une image narrative.

Question plastique : Comment organiser l'espace d'une image pour représenter plusieurs temporalités simultanément ?

Objectifs :

- Représenter plusieurs moments dans une même image.
- Utiliser la composition pour organiser un récit complexe mais clair pour le spectateur.

Notions/ Vocabulaire :

- TEMPORALITE, NARRATION VISUELLE, ORGANISATION SPATIALE, COHERENCE PLASTIQUE.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir l'organisation de l'espace d'une œuvre (grâce aux notions vu en Seq 3,4, 7 et 8) pour faire coexister plusieurs temporalités dans une seule image.

Séquence 10 : Une photographie narrative.

Question plastique : Comment une seule photographie (sans visage, ni corps) peut-elle raconter une histoire ?

Objectifs :

- Utiliser la photographie pour suggérer une situation ou un événement.
- Comprendre le rôle du spectateur dans l'interprétation d'une image.

Notions/ Vocabulaire :

- PHOTOGRAPHIE, INDICES VISUELS, SUGGESTION, INTERPRETATION.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir la photographie et la narration visuelle pour produire une image unique qui suggère un changement ou une histoire implicite.

Hypothèses suite : (NON ABOUTIES → débuts de réflexion)

Séquence 11 : Une sculpture immobile peut-elle donner une sensation de mouvement ?

Incitation : “Le moins que l’on puisse demander à une sculpture c’est qu’elle ne bouge pas”, Salvador Dali.

Question plastique : Comment suggérer le mouvement dans une production en volume immobile ?

Objectifs :

- Comprendre que le mouvement peut être suggéré sans déplacement réel.
- Travailler les formes dans l’espace pour donner du rythme à sa production
- Continuer d’expérimenter l’impact du point de vue du spectateur et par conséquent réfléchir aux dispositifs de présentation.

Notions/ Vocabulaire :

- MOUVEMENT, DYNAMIQUE, RYTHME, EQUILIBRE, DESEQUILIBRE, VOLUME, ESPACE.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir les réflexions sur la perception du spectateur et tendre sur une réflexion sur la présence de l’œuvre dans l’espace réel et le rôle du dispositif de présentation.

Séquence 12 : “Le bleu n’a pas de dimensions, il est hors dimensions...” Yves Klein.

Question plastiques : Comment un monochrome peut-il produire une expérience sensible riche et variée ?

Objectifs :

- Comprendre que la couleur peut devenir le sujet principal, de part sa matérialité propre.
- Expérimenter la matière et les variations d’une même couleur.
- Expérimenter l’échelle d’une œuvre, sa matérialité, son sens pour offrir une expérience sensible unique.

Notions/ Vocabulaire :

- MONOCHROME, MATIERE, PERCEPTION, ESPACE, SURFACE, DIMENSIONS, ECHELLE, ENVAHISSEMENT, ABSTRACTION, INTENSITE.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir les réflexions sur la perception du spectateur et amener une réflexion sur les limites de l'espace de l'œuvre et l'expérience sensible de celle-ci.

ou "La couleur est une sorte d'espace. Elle n'est pas simplement une surface" Anish Kapoor.

Question plastique : Un espace peut-il n'exister, se matérialiser qu'à partir d'une couleur ?

Objectifs :

- Comprendre la différence entre une surface (2D) et un espace (3D).
- Comprendre qu'une couleur peut créer ou transformer un espace déjà existant.
- Expérimenter la matérialité de la couleur et son pouvoir sensoriel.

Notions/ Vocabulaire :

- COULEUR, ESPACE, IMMERSION, PROFONDEUR, 3D, ENVIRONNEMENT, ECHELLE.

Enjeu spiralé :

→ Réinvestir les réflexions sur la perception du spectateur et amener une réflexion sur les différences entre surface, espace de l'œuvre, espace sensible de l'œuvre.