Projet de progression pour la classe de seconde Bac Pro 3 ans 2009/2010

Cécile et Franck.

Trimestre 1 et première partie du trimestre 2 ou semestre 1/ **Design de communication** 14 séances (échéance vacances de Noël 2009)

L'ensemble du parcours engagé sur cette période débouche sur la production de la couverture du **cahier d'histoire des arts**.
Cette couverture prendra la forme d'un *assemblage numérique* réalisé par chaque élève à l'aide du logiciel gratuit **Inkscape.** Il comportera le titre "histoire des arts" calligraphié par l'élève, son monogramme et, en fond, la photographie de l'une des façades d'Amboise mettant en évidence au moins un élément de style architectural Renaissance (retouchée à l'aide du logiciel gratuit **GIMP**).
L'ensemble de ce parcours s'organise avec en filigrane l'histoire des arts du XVI° siècle. Les éléments qui installent cette chronologie sont mis en évidence par une typographie en gris moyen.

-L'écriture (séquence de 6 séances)

-La calligraphie à travers l'exemple de la calligraphie arabe **Ta'lîq** évoluant vers le style ottoman **Diwani** (XVI° siècle/ approche rapide de la "reconquista" de Grenade et son Alhambra , arrière plan historique évoqué: la dynastie Saadienne du Maroc alliée épisodique de l'Espagne contre le califat Ottoman). *Présentation d'environ 15 minutes.*

Mode opératoire: -exercices calligraphiques à partir d'exemples occidentaux. 2 modèles calligraphiques sont à choisir parmi : rustica, quadrata, onciale, semi-onciale ,caroline ou gothique primitive, les caractères calligraphiques **Diwani** (arabes XVI° siècle) étant quant à eux imposés à tous (tenter lorsque c'est possible, de faire déchiffrer par des élèves lecteurs de l'arabe les caractères afin d'en appréhender un peu la subtilité).
L'exercice est à réaliser au stylo plume (présent dans la liste de matériel de rentrée), la pointe de la plume est sectionnée et limée en cours afin de pouvoir tracer en pleins et déliés.
En périphérie, l'élève est amené à effectuer en autonomie des recherches sur les calligraphies étudiées ainsi que sur la présence de l'écriture dans l'architecture islamique médiévale de l'Alhambra, il se sert pour cela des connexions internet disponibles dans la salle (compétences liées au B2I collège).

/évaluation 1 (durée horaire 2 séances)

-Écrire dans 2 calligraphies occidentales laissées au choix de l'élève les mots "Histoire des Arts", l'élève est ensuite invité à scanner sa production, à l'agrandir et à la dupliquer 3 fois sur une feuille A3 (didacticiel).

/évaluation 2 (durée horaire 1 séance)

-La version des mots calligraphiés ainsi agrandie est modifiée par l'élève.Il doit l'enrichir **de traits jetés et de ligatures** inspirée de la calligraphie **Diwani** (gouache et brosse, de nombreuses photocopies sont prévues de manière à ce que l'exécution du trait devienne la plus spontanée possible).
Les calligraphies de **Brody Neuenschwander** (calligraphe de Peter Greenaway pour les films "Prospero's Books" et "Pillow Book") sont présentées comme exemples afin d'enrichir le champs d'investigation de l'élève. (http://www.bnart.be/home.html). L'énergie du trait est également mise en relation avec celle de l'**Action Painting** (Mark George Tobey et Jackson Pollock) et de **l'abstraction lyrique** de **Georges Mathieu** (Arts plastiques). L'impact que l'art de Mathieu a eu sur le monde de la communication graphique avec la pièce de 10 francs et la campagne publicitaire d'Air France est valorisé.

/évaluation 3 (durée horaire 1 séance)

-Les résultats les plus satisfaisants sont scannés et conservés par chaque élève (didacticiel) (clé USB, disques durs de l'établissement...).

-La typographie: La différence entre la calligraphie et la typographie est évoquée oralement, puis à l'aide de monoïdes l'élève doit composer deux variations de ses propres initiales en épousant les contraintes de rigueur graphiques liées à la démarche typographique.
En périphérie l'élève est amené à effectuer en autonomie des recherches sur les notions de caractères égyptiens, romains, sérifés ou à empattements, gras et italiques il se sert pour cela des connexions internet disponibles dans la salle (compétences liées au B2I collège).

/évaluation 4 (durée horaire 2 séances)

-Le monogramme et le sigle (séquence de 4 séances)

Transition: L'élève est invité par le biais des calligrammes arabes à envisager le fait que les lettres ont la capacité de former des dessins figuratifs ou de se soumettre à des formes géométriques dans des compositions qui peuvent être très complexes.

-Le monogramme: La nature et la présence du monogramme dans la communication sont exposées en introduction (Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Carrefour...), ce temps est mis à profit pour éclaircir les éléments de vocabulaire utilisés tels que logotype, sigle, pictogramme... **.** À l'aide d'une feuille de calque l'élève doit expérimenter des méthodes de superposition, entrelacements, ligatures et insertions à partir des initiales précédemment produites afin de former 2 propositions de monogrammes cohérentes et différentes. À tout

moment l'élève peut utiliser l'ordinateur pour expérimenter des combinaisons d'initiales sous Inkscape (didacticiel).

/évaluation 5 (durée horaire 2 séances)

-Le Sigle à travers l'exemple des gardes de sabres et des "mono" apparaissant au **Japon pendant la période Muromachi** (XVI° siècle/ survol rapide d'une forme de "renaissance" spécifique avec la redécouverte des styles chinois anciens, explication brève du Shogunat Ashikaga qui gère le pouvoir temporel et l'empereur dont le rôle est en quelque sorte confiné à celui de "gardien du rituel").

Des extraits du film **Kagemusha (,l'ombre du guerrier)** d'**Akira Kurosawa** peuvent être présentés comme introduction à "l'esthétisme" de cette période, ils permettent à l'élève de se situer plus aisément. L'extrait montre la grande variété des Mon arborés par les Daimyo et les troupes inféodées à Shingen Takeda. *Présentation d'environ 30 minutes. L'architecture japonaise vernaculaire n'est volontairement pas abordée, elle sera évoquée en fin d'année de première pour être mise en parallèle avec les architectures du début du XX° siècle (Neutra,Le Corbusier, Johnson...).*

Mode opératoire: -À partir de la notion de forme enveloppante, chaque élève doit modifier ses 2 monogrammes: choisir une forme géométrique simple puis "contraindre" son monogramme à en épouser les contours... (les monogrammes des membres de la **Sécession Viennoise** peuvent être présentés comme exemples).

-Les 2 productions sont scannées et reproduites ou photocopiées.

-Les copies sont ensuite enrichies de formes ornementales puisées dans les exemples de gardes de sabres et de *signes mono* fournis sous forme de photocopies (*extraits du Japonisme de Siegfried Wichmann aux éditions Chêne/Hachette*).

-Les résultats les plus satisfaisants sont scannés et déclinés en diverses couleurs sous GIMP puis conservés par chaque élève (didacticiel) (clé USB, disques durs de l'établissement...).

/évaluation 6 (durée horaire 2 séances)

-La manipulation de l'image photographique (séquence de 4 séances)

Transition: Après avoir approché quelques productions du XVI° siècle d'Asie et d'Orient, l'élève est invité à s'interroger sur la présence de ce siècle dans les murs de sa ville.

-L'architecture de la Renaissance en France: Une fiche présentant divers exemples d'**architectures renaissantes locales** est fournie (**Chenonceau, Chambord, aile François Ier du château de Blois**...), une synthèse du lien entre la **Renaissance**, l'Antiquité, le début du règne de François 1er et l'Italie est également jointe au document et expliquée en cours. *Présentation d'environ 15 minutes.*

-La classe est divisée en 5 groupes, chacun prend possession d'un ordinateur de la classe. Sur internet, il est demandé à tous les groupes de mener des recherches sur: l'art de l'antiquité grecque et romaine, les ordres antiques et la manière dont ces ordres apparaissent dans l'architecture de la Renaissance parmi les exemples vus précédemment.

Un exposé *accompagné de croquis* (achevé à la maison) est remis par chaque groupe, une synthèse orale est effectuée collectivement.

/évaluation 7 (durée horaire 2 séances)

-La classe est amenée à réaliser un parcours préalablement planifié dans la ville d'**Amboise** (carte accompagnée d'un questionnaire), il est demandé aux élèves de photographier à tour de rôle, à l'aide des appareils photographiques numériques de la classe, les éléments architecturaux qui leur paraissent liés au style de la Renaissance. Ils doivent également noter la localisation de leurs clichés dans la ville et accompagner leur parcours par les réponses au questionnaire sous forme de croquis et de légendes qu'ils collectent dans le cahier d'histoire des arts (présent dans la liste de matériel de rentrée).

-Les photos prises en sortie sont chargées sur les 5 PC de la classe. À l'aide du logiciel GIMP, il est demandé à chaque élève de "détourer" la partie Renaissante la plus identifiable et de la mettre en valeur par contraste chromatique (didacticiel). L'image obtenue est enregistrée puis importée dans Inkscape , chaque élève devra alors importer le titre "histoire des arts" calligraphié précédemment et le sigle qu'il aura conçu à partir de son monogramme. Il doit ensuite modifier la position et la taille de ces nouveaux éléments pour en obtenir **la composition la plus satisfaisante** (didacticiel) .

La production obtenue est imprimée sur une feuille A3 elle constitue la nouvelle couverture du cahier d'"Histoire des Arts"

/évaluation 8 (durée horaire 2 séances dont 1 en exterieur)

Seuls 5 élèves peuvent simultanément travailler sur cette dernière partie (environ 20 minutes à 1 demi heure, soit 10 à 15 élèves par heure pour 5 postes), les autres s' engagent dans la poursuite de notre progression consacrée au design d'objet (service à thé et expression baroque) qui aura été expliquée en début de séance, ils doivent achever à tour de rôle leur couverture aussitôt qu'un ordinateur se libère.

Fin du trimestre 2 ou 1°partie du semestre 2/ **Design d'objet** 10 séances

Transition: Des emprunts "antiquisants" du XVI° siècle parfois conçus comme simple "maquillage" du style gothique qui le précède (jugé trop marqué par ses origines martiales) , est née la volonté de trouver une expression nouvelle, un répertoire de formes innovant dont les rocailles baroques sont l'une des expressions les plus parlantes .

-Penser l'objet, sa fonction et son insertion dans une "gamme" (séquence de 5 séances)

-L'étude de style à travers l'exemple des "**rocailles" baroques** italiennes (XVII° siècle/ mobilier de l'école génoise, meubles de Filippo PARODI et Andrea FANTONI). *Présentation d'environ 20 minutes.*

-La classe est invitée à relever les **formes enveloppantes** des "rocailles" baroques des meubles montrés en exemples. Les élèves doivent les simplifier graphiquement (préciser la notion de stylisation) et en conserver 5 qui seront présentées avec soin sur une feuille A4

-Sur internet, il est demandé parallèlement de mener des recherches sur l'architecture baroque italienne et le lien qui peut être effectué avec les formes des meubles vus en cours.

/évaluation 9 (durée horaire 1 séance)

-Les résultats sont tous scannés, chaque forme est isolée et mise à disposition sous forme de banque d'images sur chacun des PC de la classe. Ces mêmes formes sont imprimées et photocopiées pour chacun des élèves.

-L' analyse fonctionnelle d'une théière est vue collectivement en classe, sont retenus comme nécessaires au fonctionnement: le réservoir, la base plate, le bec verseur, le couvercle (explication de la dimension fonctionnaliste d'un cahier des charges, elle sera complétée ultérieurement par la dimension ergonomique et la notion de charte graphique).

-À l'aide du monoïde, chaque élève doit assembler les formes précédemment collectées et compléter graphiquement l'assemblage afin d'obtenir une théière cohérente. Il peut, s'il le préfère effectuer, les mêmes assemblages sous le logiciel Inkscape puis les compléter à la main.(Choix préludant aux pratiques "libres" des années de première et de terminale)

-En utilisant le même **répertoire formel** (définition donnée), il doit créer une tasse et un pot à sucre.

/évaluation 10 (durée horaire 2 séance)

-Consécutivement à une analyse en cours des services à thé produits, la classe est ensuite confrontée à la notion d'**ornementalisme** comme tendance intemporelle (présentation de mobilier art nouveau d'Hector GUIMARD et Antonì GAUDI). Cette tendance est opposée au fonctionnalisme (compris ici comme tendance et non comme mouvement) avec la présentation de la cafetière de **Joseph HOFFMANN** de 1905 et la bouilloire de 1984 de **Richard SAPER** (les créateurs étant placés rapidement dans leur époque) .

-Chaque élève doit alors décliner son service à thé en version **fonctionnaliste** .

-Chaque élément du service est dessiné aux justes proportions.

-Un exercice sur le modelé est effectué (Une vingtaine de minutes).

-Le modelé est appliqué sur le service afin d'en évoquer le volume.

/évaluation 11 (durée horaire 2 séances)

-La représentation tridimensionnelle du projet d'arts appliqués (séquence de 5 séances)

-L'objet du quotidien, la chaise, À travers l'exemple du Fauteuil Louis Ghost par Stark (Louis XVI) et de l'écho que pourrait avoir un tel détournement sur le style Louis XIII (XVIII° et XVII° siècle). *Présentation d'environ 25 minutes avec support vidéographique pour ce qui concerne Philippe Starck.*

-En s'inspirant de 3 exemples de chaises et de fauteuils de style Louis XIII qu'il doit simplifier graphiquement, chaque élève crée une chaise ou un fauteuil.

-La production est à réaliser au crayon puis au stylo fin noir, une vue de face et une vue de profil sont attendues.

-Sur internet une recherche de textures est engagée, les textures sont importées dans Inkscape puis imprimées. (didacticiel).

-Les élèves tentent de reproduire les 3 textures (bois, chrome, verre...) aux crayons de couleur, puis les textures sont appliquées sur la chaise.

/évaluation 12 (durée horaire 2 séances)

-Un exercice collectif permet aux élèves de s'exercer à dessiner des volumes simples dans une perspective axonomètrique (cube, retraits et ajouts cubiques, éléments circulaires, cônes et cylindres) *(1séance d'une heure)*.

-À partir de cette règle de construction en perspective, les élèves sont invités à dessiner et texturer leur chaise (ou fauteuil). Une approche numérique de la représentation tridimensionnelle sera abordée au troisième trimestre avec le jardin à française.

/évaluation 13 (durée horaire 3 séances)

Trimestre 3 ou fin du semestre 2/ Design d'espace 11 séances

Transition: La notion d'hommage anachronique n'est pas une spécificité du design d'objet, l'architecture s'empare également de cette tendance...

-La topologie d'une façade classique (séquence de 5 séances)

-L'hommage néo-classique, Le château de Versailles et le quartier Antigone de Montpellier, de Jules Hardouin-Mansart à Ricardo Bofill (XVII° et XVIII° siècle au travers du prisme du XX°). Présentation du classicisme architectural et confrontation au travail de Ricardo Bofill d'environ 20 minutes.

-Sur internet chaque élève doit chercher des vues de façades du château de Versailles, les plus frontales possibles. Par petits groupes les élèves en réalisent des relevés les plus simples et les plus géométriques possibles. Cette partie est à effectuer au crayon à papier, 3 relevés sont requis.

-Ensuite il leur est demandé de recombiner différemment ces façades en conservant les spécificités géométriques du style classique (alignement vertical des ouvertures, symétrie axiale...).

-Ils ajoutent portes et fenêtres texturées (aux crayons de couleur) afin d'obtenir une façade cohérente de style néo-classique.

/évaluation 14 (durée horaire 2 séances)

-Des pliages de cubes et de volumes conformes aux toitures Mansart créés sous Inkscape sont mis à la disposition des élèves, ils peuvent en modifier l'échelle et les imprimer.

-Ils reproduisent sur les façades de ces cubes leur propre production, plient et collent les volumes.

-Ils assemblent sur une feuille ces représentations tridimensionnelles de bâtiments afin d'obtenir un ensemble symétrique et rythmé d'au moins 3 immeubles.

Transition: La notion de projet d'urbanisme est alors évoquée, il est également souligné que l'architecture peut alors avoir l'ambition de "coloniser" l'espace qui l'environne. L'architecture paysagère s'inscrit dans cette logique.

/évaluation 15 (durée horaire 3 séances)

-La domestication de la nature par le jardin à la française (séquence de 6 séances)

-Dessiner le paysage, À travers l'opposition des modèles du jardin à l'anglaise ou l'empreinte de l'homme s'efface devant la nature (Remodelage du petit Trianon par Marie Antoinette) contre celui, anthropocentrique, du jardin à la française (Versailles bien sûr, mais également plus proches: Chenonceau et Villandry). *Présentation d'environ 25 minutes .*

-Des photographies du festival des jardins de Chaumont sont présentées. (Une sortie peut peut-être être envisagée)

-Dans 5 cases de gabarits fournis, chaque élève doit aux crayons de couleur créer une texture qui soit la plus évocatrice des massifs de fleurs donnés en annexe.

-Une vue du ciel de la salle d'arts appliqués est alors fournie (source géoportail), autour de la salle sur le document, l'espace vert est supprimé et remplacé par la feuille blanche.

-Sur cette partie supprimée, en utilisant les textures créées précédemment, chaque élève doit imaginer un plan de jardin qui donne la sensation que la salle se répand et colonise son environnement.

/évaluation 16 (durée horaire 2 séances)

-Utiliser l'outil numérique pour représenter un espace tridimensionnel, le lien entre la nature absolue du règne de Louis XIV et l'espace parfaitement maîtrisé dessiné par les jardins à la française est établi et renforcé par notre expérimentation. La symétrie et la géométrie des jardins de Versailles créent une perspective très rigoureuse qui aspire le regard du promeneur, exalte la majesté du château, et à travers elle, celle du règne de Louis XIV.

-Chaque élève doit dessiner le plan d'un jardin à la française en respectant évidemment ses contraintes stylistiques: géométrie rigoureuse, symétrie... Le dessin est à réaliser sur une grille fournie déjà dotée d'un massif imposé.

-Une séance est consacrée aux règles de construction de volumes simples selon les lois de la perspective conique à 1 point de fuite.

-Le jardin créé est mis en perspective selon ces règles, la grille et le tracé du massif imposé sont déjà construits en perspective pour faciliter le repérage.

-Parallèlement et à tour de rôle, chaque élève vient créer sa vue tridimensionnelle à l'aide du logiciel Google Sketchup (didacticiel fourni).

/évaluation 17 (durée horaire 4 séances)