Institut Saint-Dominique — Section Secondaire — 38 rue Caporal-Claes 1030 Bruxelles
www.saintdominique.be — 02 240 16 10 *téléph.* — saintdominique@ens.irisnet.be

Présentation de l'option Arts (6 périodes)

A. Pourquoi apprendre cette matière ?

Dès les origines, l'homme s'est révélé artiste, et ce, avant de faire de nombreuses autres découvertes primordiales telles que l'écriture. Aujourd'hui encore l'expression de la créativité reste essentielle dans notre monde contemporain. En s'initiant aux diverses formes d'expressions artistiques, les élèves d'Arts auront la possibilité de mieux comprendre qui ils sont mais aussi à quelle civilisation ils participent.

L'option Arts est constituée de quatre volets : expression plastique, expression musicale, histoire de l'art et art d'expression.

Le cours d'expression plastique invite à l'expérimentation de différents supports et différentes techniques 2D et 3D et à travers eux, à la découverte d'artistes du XXe et XXIe siècle (dessin, peinture, gravure, photographie, animation ...). Le cours d'expression musicale explore les sons, la musique de façon créative et diversifiée ; il concerne les élèves d'Arts en 3e et en 5e. Le cours d'**art d'expression** concerne les élèves de 4e (et de 6e) ; il donne aux élèves l'opportunité d'explorer leur créativité en apprenant des techniques qui développeront leur sens de la représentation et de la narration. En outre, les élèves d'Arts sont invités à participer au projet de la troupe d'Art dramatique. Le cours d'histoire de l'Art fait découvrir les différents courants artistiques des origines à nos jours, les œuvres et les artistes qui ont marqué l'histoire.

L'option Arts vise à la formation du regard et à l'apprentissage de gestes créatifs tant dans l'univers sonore et musical que dans l'univers théâtral. Apprendre à observer, à développer son sens esthétique, la créativité, mais aussi des aptitudes transversales aussi essentielles que l'esprit d'analyse, de synthèse et l'esprit critique.

B. Cette option est destinée à ceux et celles qui ont…

- Du goût pour les domaines artistiques (dessin, peinture, sculpture, architecture, mais aussi musique, théâtre).
- De l'intérêt pour les événements artistiques, et qui sont prêts à aller voir des expositions (aussi par eux-mêmes, dans le cadre de travaux à réaliser ou d'artistes étudiés).
- L'envie d'acquérir une maîtrise de base et une connaissance des techniques artistiques et graphique et à partir de la troisième année une connaissance générale de l'histoire des Arts.
- L'envie de développer un esprit de recherche, de créativité et le désir de progresser.

C. Programme

1. Présentation générale :

- **En troisième année** : 6 périodes (2 heures d'expression plastique, 2 heures d'expression musicale et 2 heures d'histoire de l'art).
- **En quatrième année** : 6 périodes (2 heures d'expression plastique, 2 heures d'histoire de l'art et 2 heures d'art d'expression).
- **En cinquième année** : 6 périodes (2 heures d'expression plastique, 2 heures d'expression musicale et 2 heures d'histoire de l'art).
- **En sixième année** : 6 périodes (2 heures d'expression plastique, 2 heures d'histoire de l'art et 2 heures d'art d'expression).

2. Les compétences développées :

✓ **En expression plastique** :

Prendre conscience de ses impressions et intuitions, en les exprimant (de manière subjective) ; Analyser en utilisant un langage approprié aux Arts graphiques (de manière objective).
Reconnaître et utiliser concrètement des techniques plastiques en 2D et 3D (crayons, pastels, fusain, encre de chine, acrylique, photographie, modelage et volume...).
Avoir la volonté de progresser en prenant des initiatives pour développer les sujets, les techniques, les expressions ; en réalisant le travail demandé à domicile.
Inventer, créer, chercher en se posant des questions sur les moyens et techniques d'expression ; être en état de recherche et d'expérimentation ; aller plus loin que « ce que je sais faire ».

✓ **En expression musicale** :

Prendre conscience de sa voix et de son corps, apprendre à maîtriser sa respiration, adopter une posture adéquate pour chanter ou jouer de la musique, apprendre à gérer le stress pour oser chanter devant un public.
Savoir écouter afin de reproduire des sons par sa voix et ses gestes, de chanter ou jouer de la musique en suivant un accompagnement, ou de faire de la musique à plusieurs.
Développer sa créativité en proposant des improvisations, en composant des formules mélodiques ou rythmiques (seul ou en groupe), en créant des œuvres collectivement…
Apprendre à décrire, analyser et comparer des productions musicales à l'aide d'un vocabulaire spécifique. Savoir identifier un style ou un courant et situer une œuvre dans son contexte.

✓ **En histoire de l'art** :

Découvrir et utiliser un savoir concernant les différentes formes d'expressions plastiques qui se sont développées en Occident mais aussi d'autres civilisations qui ont rayonné de par le monde, depuis les origines jusqu'à nos jours (artistes importants, grands courants des Arts décoratifs, de la peinture, sculpture et architecture).
Apprendre à observer et à analyser des œuvres d'art en utilisant un langage et un vocabulaire approprié.
Développer la curiosité intellectuelle et son sens esthétique en apprenant à identifier un style, un courant et en apprenant à mettre en rapport une œuvre et son contexte historique, social et culturel.
Développer des compétences aussi essentielles que l'esprit d'analyse, de synthèse et l'esprit critique à travers une démarche rigoureuse sans tomber dans une spécialisation outrancière : tels sont les objectifs du cours d'Histoire de l'Art. En bref, observer, analyser, exprimer, sentir, s'émouvoir. Comprendre pourquoi, comment, s'il y a harmonie, disharmonie, quel est l'apport de la démarche.

✓ **En art d'expression** :

L'objectif de ce cours est de permettre à des personnalités plus introverties de sortir délicatement de leur zone de confort afin de développer leur capacité à partager la richesse de leur monde intérieur, tout en donnant la possibilité aux élèves les plus extravertis de se déployer dans des projets qui les énergisent et mettent en avant leur plaisir à communiquer.

3. **Plan des matières & objets des travaux (**voir le site de l'option Arts)

✓ **En expression plastique** :

Les différents langages d'expression abordés au 2e degré sont approfondis au 3e degré : approfondir les exigences de qualité dans le sens de la précision technique, de la rigueur de création, de réalisation et d'analyse ; soutenir une démarche artistique de plus en plus personnelle, créative et autonome.
Pour les élèves qui débutent les Arts d'expression au 3e degré, on redonne les bases de ces différents langages d'expression.

Les intitulés et contenus des ateliers varient en fonction des années.

Langage plastique : observation d'après nature et/ou d'après document et transposer en 2 dimensions ; techniques graphiques en 2 dimensions (dessin, collage, crayons graphites, pastels, fusain, encre de chine, écoline, aquarelle peintures etc.) ; techniques plastiques en 3 dimensions (volume) ; initiation aux techniques d'impression (monotype) en 4e et progression par des techniques d'impression à la presse en 5e et 6e ; tenu d'un carnet (portfolio) tout au long de l'année (collecter, classer et conserver des traces visuelles).

Langage audiovisuel : l'image fixe (la photographie argentique, numérique) ; l'image animée.

Réalisation d'un travail personnel à domicile sur l'année en 5e et 6e avec choix libre des techniques d'expression.

✓ **En expression musicale** :

Chaque année est divisée en 5 séquences sur des thèmes transversaux. Chaque séquence comporte au moins un volet consacré à l'écoute et l'analyse d'œuvres, et un volet consacré à l'expression et à la création (le plus souvent par le chant ou les percussions corporelles).

Les intitulés et contenus des ateliers varient en fonction des années. Les voici pour l'année 2018-2019 :

Troisième année :

1. La voix : Découverte de la voix à travers des écoutes de morceaux provenant d'époques et de cultures diverses. Travail sur la respiration, technique vocale (notions de justesse, travail sur les attaques du son, l'articulation, le phrasé, exploration des différents registres).
2. Comment écrire et décrire une musique : découverte de la notation musicale, du solfège. Exploration des partitions graphiques, de notations provenant de cultures différentes, des spectrogrammes et autres moyens de visualiser la musique. Développement d'une grille d'écoute pour analyser des œuvres.
3. Musique et sacré : Comment la musique est-elle porteuse de spiritualité ? Étude de la musique sacrée occidentale, à travers les exemples des chants grégoriens, de messes polyphoniques, mais également de musiques provenant d'autres religions ou croyances (chant bouddhique tibétain, chant de louange à Allah, musique rituelle cubaine…)
4. Musique et spectacle vivant : Rencontre entre musique et théâtre (voire musique, théâtre et danse), opéra et opéra-comique / Singspiel / comédie musicale… et dans les autres cultures (*nô* japonais, opéra de Pékin, *kathakali* indien…). Rapports entre musique et danse, du ballet classique au hip hop.
5. Les musiques actuelles : tendances et influences. Décortiquer la manière dont sont composés les grands "tubes" d'aujourd'hui, analyse d'éléments récurrents ("4 chords" / utilisation des instruments…). Création d'une chanson à partir de ces codes.

Cinquième année :

1. Qu'est-ce que la musique ? Aperçu anthropologique : la musique existe-t-elle partout dans le monde ? Que regroupe-t-on sous le terme « musique » dans d'autres cultures ? Panorama de l'histoire de la musique savante occidentale. Développement d'une grille d'écoute pour analyser des œuvres et décrire une musique à l'aide d'un vocabulaire spécifique.
2. L'élargissement des recherches sur le timbre au XXe et au XXIe siècle : Découverte des musiques électro-acoustiques et des musiques assistées par ordinateur, de la porosité progressive de la frontière entre musique et bruit. Les courants musicaux : musique atonale, sérielle, musique concrète, musique répétitive, musique spectrale…
3. L'opéra : Découverte des débuts de l'opéra, en Italie, en France et en Angleterre (Monteverdi, Lully, Purcell). Découverte de la structure d'un opéra, de la différence entre récitatif et air, des différents timbres de voix, de l'utilisation de l'orchestre au sein de l'opéra. Bref historique de l'opéra occidental, des origines à nos jours. Comparaison avec les formes d'opéra asiatique.
4. Musique et publicité : Culture musicale : les différentes musiques utilisées dans la publicité. Analyse du rapport entre son et image. Découverte de la notion de « musique sur timbre ».
   Création d'une publicité, détournement d'un air connu et écriture de nouvelles paroles.
5. La musique engagée : Comment accompagner une cause, exprimer une révolte à travers la musique ? La musique engagée peut-elle être uniquement instrumentale ? Bref historique de la chanson engagée.

✓ **En art d'expression** :

Il s'agira pour les élèves d'explorer des domaines tel que le théâtre, le cinéma, la scénographie, la poésie, la photographie, la bande dessinée... À travers ces différentes disciplines, l'élève renforcera sa capacité à faire le lien entre ses intentions artistiques et la réception de celles-ci par un « public ».

✓ **En histoire de l'art** :

Les matières abordées chaque année sont chronologiquement distinctes afin d'enrichir progressivement ses savoirs et ses compétences. Peu de pré-acquis sont nécessaires si l'on souhaite rejoindre l'option après le 2e degré.

Troisième année : **Arts de la Préhistoire et de l'Antiquité au Proche-Orient, Égypte et Grèce.** Découverte des premières fresques murales, des pyramides, ces toutes premières constructions en pierre, de la majestueuse porte de Babylone et des reliefs de chasses royales, de de la recherche de beauté idéale dans la statuaire et de l'architecture des temples grecs.

Quatrième année : **Arts de l'Antiquité romaine et du Moyen Âge aussi bien en Orient, que dans les terres d'Islam et en Occident**. Découverte de l'ingéniosité des techniques architecturales et d'un art politique du portrait chez les romains, de l'art mis au service des religions monothéistes à travers les lieux de culte de l'Orient byzantin et orthodoxe, de l'Islam et de l'Occident chrétien roman et gothique.

Cinquième année : **Arts des Temps-Modernes** ; de la Renaissance italienne aux 15e et 16e siècles, en passant par le 17e siècle baroque & classique ainsi que le 18e siècle. **Introduction aux langages cinématographique et photographique**.

Sixième année : **Arts Moderne et Contemporain** avec **le 19e siècle** (entre conservatisme et avant-gardisme : néoclassicisme, romantisme, réalisme, symbolisme, impressionnisme, éclectisme, art nouveau et premiers buildings) **et le 20e siècle** (un art de défis, allant d'évolutions en révolutions : fauvisme, cubisme, expressionnisme, art déco, art abstrait, modernisme, fonctionnalisme, surréalisme, *pop art*, *land art*, *action painting*, performance, *happening* et art conceptuel).

Travaux réalisés en classe et à domicile, en groupe ou individuellement, en fonction d'une excursion, d'une visite d'exposition ou de la matière vue au cours. Analyse d'œuvres d'art et de textes, recherche de documents iconographiques et historiques, réalisation de croquis, de photos, d'un power-point et/ou d'un documentaire audio-visuel.

D. Prolongements possibles

Après une troisième ou une quatrième réussie :
Choisir une orientation artistique dans le technique de transition ou le technique de qualification (8 à 16 heures) ou poursuivre l'option Arts dans le général de transition (4/6 heures).

Après une sixième réussie :
L'option ouvre à des études supérieures de type long ou court dans toutes les disciplines et pas exclusivement artistiques.

E. Prérequis

Travail d'admission prévu lors d'une entrée dans l'option pour une mise à niveau des savoirs en histoire de l'art (en 4e et en 5e années).