

PROGRAMME DE DESSIN

OBJECTIFS GENERAUX

Les matières théoriques et les travaux pratiques ont pour but de donner à l'élève un savoir faire dont la finalité est le développement de son intelligence et de sa sensibilité artistique, sa progression dans la maîtrise de technique, l'autonomie et la créativité.

L'étude théorique et pratique sont envisagées sur les points suivants :

- sensibilité de l'élève
- une méthode d'observation
- des exercices imposés ou libres en fonction des acquis
- une habilité manuelle
- développer des recherches esthétiques variées et personnelles
- amener l'élève à l'autonomie et à la créativité

CONTENU DES MATIERES ET METHODES PREVUES POUR TOUS LES NIVEAUX B - C1 - C2 - C3

Le dessin d'observation

La composition

Le croquis

Les techniques

LE DESSIN D'OBSERVATION

La forme

L'analyse de la forme :

- la vision globale
- les formes de départ
- la forme générique
- les rapports de proportions

La prise des dimensions :

- comparaison des dimensions
- évaluation des inclinaisons et des angles

Les modes de constructions :

- par triangulation
- par coordonnées
- par masses

Les états successifs :

- la mise en page
- l'esquisse
- l'ébauche
- l'exécution

Le contraste clair-obscur :

- l'observation des valeurs
- la valeur des couleurs

la perspective :

- les principes de base
- la perspective d'observation
- la perspective sensible
- la division d'une surface en parties égales
- le report d'une dimension dans un plan fuyant
- l'exécution d'une perspective
- les lignes maîtresses
- les volumes simples, le paysage, les bâtiments

LA COMPOSITION

L'image, l'organisation de la surface, l'équilibre

L'EQUILIBRE

L'équilibre des dimensions

L'équilibre des masses

L'équilibre des volumes

L'équilibre des valeurs

LES ELEMENTS

Le format

La mise en page

Les vides

Le centre d'intérêt

Les points forts, les lignes de force

Le rythme

L'INTERPRETATION

LE CROQUIS

L'observation

La synthétisation

L'habileté manuelle

Le corps humain

Le canon à huit têtes

Les points de repères

Le centre de gravité

Le torse

Les membres :

- les bras
- la jambe
- la main
- le pied

La tête :

- la face
- les profils
- le trois-quarts
- inclinée
- chez l'enfant

Le visage :

- le nez
- l'oreille
- les yeux
- la bouche

Le mouvement :

- la marche
- la course
- le saut

Les vêtements

Les drapés

Le croquis d'attitudes

Le modèle vivant nu et habillé

LES TECHNIQUES :

Fusain, crayon, sanguine, pigments, encre de Chine, pastels, craies, brou de noix, collage, crayon de cire, stylo feutre, plume, roseau, pinceau, lavis.

Les lignes, la forme, les valeurs.

Filière de Formation

Niveau : B

Année : 1ère

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une pratique différenciée du dessin et du croquis sur les ensembles formels (natures mortes - ambiances atelier).

II. CONTENU :

Forme et espace :

- étude du plan et du volume (perspective)
- étude de la composition (équilibre des masses - organisation de la surface)
- étude des rapports couleurs - valeurs (échelle des valeurs - contrastes) clair/obscur.

Carnet de croquis obligatoire

Favoriser chez l'élève :

- la mémoire de la forme
- l'esprit de synthèse
- la recherche d'expression (écritures)

Techniques et écritures :

- pluralité des matériaux (fusain, pastels gras et secs, mine de plomb, brou de noix,...)
- variation d'écritures - recherches d'expressions différentes selon la sensibilité de l'élève.

Recherches et analyse esthétiques (travaux)

De l'intérêt du brouillon

Confrontation avec des cultures différentes (documents)

Initiation à la bande dessinée

Rencontre et confrontation avec des artistes qui seraient invités.

Projet de décoration de vitrines (ex. : vitrines fêtes de fin d'année)

L'imprimerie et ses possibilités dans l'expression artistique

Travaux et recherches en partant de thèmes imposés et libres

Anatomie artistique

Initiation au cours de croquis.

III. METHODOLOGIE :

Par des exercices, développer chez l'élève : la mémoire de la forme

l'esprit de synthèse

la recherche d'expressions (écritures)

- Utilisation obligatoire du carnet de croquis.

- Techniques et écriture.

*.pluralité des écritures (fusain, pastels gras et secs, mine de plomb, brou de noix, non-limitatif).

*.variations d'écritures - rechercher des expressions différentes selon la sensibilité de l'élève.

- Confrontation avec des cultures différentes (documents).

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de :

- capacité de voir la forme (caractère), de la comprendre (construction) et de la gérer dans un espace défini (composition)
- bonne perception de plans et volumes par l'échelle des valeurs
- développer une sensibilité propre par une écriture personnelle.

Filière de Formation

Niveau : B

Année : 2ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à affiner sa personnalité dans ses propres moyens d'expression.

II. CONTENU :

Etude de la figure humaine (caractère - proportions)

Prolongement du travail engagé en 1ière année sur les rapports forme - volume - espace.

Etude de la lumière (contrastes clair/obscur et quantité...)

Techniques et écritures (voir 1ière année).

Exercices :

croquis :

perception rapide du caractère de la tête par des modèles (bustes) tournant sur leur socle.

dessin :

études d'ensembles de plâtres classiques. Etudes d'après documents photographiques.

croquis d'attitudes rapides (modèle vivant)

Recherches et analyses esthétiques (travaux)

De l'intérêt du brouillon

Confrontation avec des cultures différentes (documents)

Initiation à la bande dessinée

Rencontre et confrontation avec des artistes qui seraient invités.

Projet de décoration de vitrines (ex. : vitrines fêtes de fin d'année)

L'imprimerie et ses possibilités dans l'expression artistique

Travaux et recherches en partant de thèmes imposés et libres

Anatomie artistique

Initiation au cours de croquis.

III. METHODOLOGIE :

- Utilisation des acquis.

- Perception rapide du caractère de la tête par des modèles (bustes) tournant sur leur socle (croquis).

- Etudes d'ensembles de plâtres classiques - études d'après documents photographiques (dessin).
- Croquis d'attitudes rapides (modèle vivants).
- Le professeur fixera des critères de qualité et de quantité dans l'exécution des exercices.
- Confrontation avec des cultures différentes.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de :

- construire une tête dans son volume et dans son caractère
- capacité de composition à partir d'un sujet photographique ou observé
- continuité dans la recherche d'écritures personnelles au travers de croquis rapides de personnages.

Filière de Formation

Niveau : B

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à :

- une maîtrise progressive du personnage d'après nature (plâtres - modèles vivants) ou composé (d'après documents)
- faire évoluer lui-même son registre de techniques et d'écritures
- considérer le croquis comme une fin en soi.

II. CONTENU :

Statues, personnages :

- le caractère - les proportions
- continuité : études forme - volume - espace
- étude de la lumière / clair-obscur
- étude d'ensembles (observation - composition)
- croquis - dessin instinctif

Recherches et analyses esthétiques (travaux)

De l'intérêt du brouillon

Confrontation avec des cultures différentes (documents)

Initiation à la bande dessinée

Rencontre et confrontation avec des artistes qui seraient invités.

Projet de décoration de vitrines (ex. : vitrines fêtes de fin d'année)

L'imprimerie et ses possibilités dans l'expression artistique

Travaux et recherches en partant de thèmes imposés et libres

Anatomie artistique

Initiation au cours de croquis.

III. METHODOLOGIE :

- Utilisation des acquis - critères de qualité et de quantité.
- Croquis d'attitudes rapides (modèle vivant).
- Dessin d'observation (statues - modèle vivant).
- Composition d'après documents photographiques (pluralité des matériaux).
- La formation des élèves durant ces trois années sera basée essentiellement sur des critères d'études, de qualité, de quantité du travail tout en respectant la sensibilité de chacun.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de :

- structurer un personnage
- d'équilibrer une composition
- de gérer d'une manière autonome un travail de création - du croquis au dessin achevé.

Filière de Formation

Niveau : B

Années : 1^{ière}, 2ième, 3ième

Stages pluridisciplinaires

I. OBJECTIFS :

Outre une approche commune, amener l'élève à une formation plus ciblée sur les besoins propres à l'atelier de base de l'élève.

Exemples :

- études formelles (volume) : atelier de sculpture
- études matiéristes (écriture) : atelier de peinture
- études valoristes (lumière) : atelier de photographie

II. CONTENU :

Programme de base :

1^{ière} année - l'objet - espace - perspective d'observation - les valeurs - la composition.

2ième année - la figure - étude des proportions - de face
- de profil
- de trois-quarts
- inclinée

3ième année - le personnage - (statue) - étude des proportions
- croquis d'attitudes

- les techniques : le fusain (dessin)
la mine de plomb (croquis)

(Le contenu du programme est adapté à la durée minimum du stage).

III. METHODOLOGIE :

- Réflexions - commentaires sur les objectifs du stage et sur sa durée (temps minimum imposé).
- Approche technique - proposition d'exercices imposés et adaptés aux objectifs - et réalisations pratiques.
- Utilisation de techniques simples, rapides et peu onéreuses.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de :

- facultés d'analyse de la forme - bonne perception des valeurs - sens de l'équilibre dans la composition.
- critères de qualité et de quantité du travail.

- réalisation - dessin(s) au fusain, mine de plomb et/ou ensemble de croquis

Filière de Qualification

Niveau : C1

Année : 1ère

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une formation théorique et pratique en utilisant les techniques envisagées dans la discipline choisie et en développant les moyens déjà abordés en filière de formation.

II. CONTENU :

Récapitulatif des notions de perspective
- perspective en Orient : relativité

Dessin d'observation - apprendre à voir

Composition - de l'intérêt du brouillon

- la recherche

- le dessin fini

Croquis

Thèmes classiques (le corps humain à travers le statuaire, le modèle vivant, l'espace intérieur - extérieur, matières - comparaisons).

Thèmes contemporains - en phase avec l'actualité

- apprendre à transcrire et à trouver un langage

- supports divers.

Sujets :

- les proportions

- le corps humain

- personnages d'après statues

- personnages d'après modèle vivant, nu et habillé

- les canons, les considérations sur la justesse

- dessin analytique : la ligne, la forme, la valeur

III. METHODOLOGIE :

- Réalisation d'après iconographies

- Documents de diverses sources

- Réalisations à partir de différentes techniques simples (fusain, crayon, plume, lavis, pastels, collages, canons, proportions).

- Pluralité des matériaux utilisés

- Travail sur chevalet, table dans l'espace,...

- Collaboration avec d'autres ateliers, voire d'autres domaines

- Considération sur la justesse.

- Documents de tout types

- Dessin de mémoire

- L'élève doit employer toutes les techniques possibles et trouver celle qui est la plus appropriée à rendre la sensibilité voulue.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève montrera sa capacité à observer, à composer et à croquer à travers les exercices proposés.

Filière de Qualification

Niveau : C1

Année : 2ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une formation théorique et pratique en utilisant les techniques envisagées dans la discipline choisie et en développant les moyens déjà abordés en filière de formation.

II. CONTENU :

Apprendre à voir et à transcrire sa pensée en 2D :

- à travers les exercices classiques
- à partir de l'histoire de l'art et de l'art contemporain
- à travers des copies (musées, photos à faire, documents).

Développer l'imaginaire, la créativité.

Anatomie.

III. METHODOLOGIE :

- Développer les techniques acquises dans les années précédentes.
- Consolider les acquis.
- Développer les recherches personnelles.
- Cours théorique d'anatomie
- Moyens :
 - modèle vivant
 - poses longues - poses rapides
 - attitudes figées ou en mouvement
 - éclairage - ambiance sonore
 - pinceau - crayon - découpages
 - le trait - la tache - le volume
 - le format (du petit au monumental)
 - copies au musée des Beaux-Arts, galeries,...
- Thèmes imposés et libres.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de réflexion, d'analyse, d'observation et d'exécution d'un travail ayant comme point de départ un sujet libre ou imposé.

Il sera capable de concevoir un projet thématique et de le composer dans une écriture personnelle et expressive.

A ce niveau, l'élève a reçu durant son cursus scolaire les moyens techniques et théoriques lui permettant d'envisager librement sa démarche.

En fonction de ses acquis, il sera capable de diriger ses recherches vers une autonomie et une créativité personnelle.

Filière de Qualification

Niveau : C1

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

L'élève sera amené à proposer des réalisations personnelles.

L'élève continuera sa formation classique.

II. CONTENU :

1. La recherche ("brouillon") se développe et prend une importance considérable tout comme les préparations destinées à des réalisations abouties.

2. Quelques dessins classiques aboutis seront la suite donnée aux nombreux exercices demandés (plâtres, matières, natures mortes, paysages, croquis,...).

3. Idem pour des réalisations non-classiques.

III. METHODOLOGIE :

- Immersion dans le travail
- Compositions personnelles
- Travail sur thèmes
- Dessins grandes dimensions (fusain, latex,...)
- Anatomie.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

- Minimum trois réalisations personnelles d'importance par axe de travail.
- Vingt croquis ("gammes").
- Compréhension du corps humain.

Filière de Transition

Niveau : C2

Année : 1ière

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une formation approfondie des programmes et le conduire vers une autonomie dans sa création.

Amener l'élève à s'intéresser par lui-même au monde de l'art.

II. CONTENU :

- Dessin d'observation
- Apprendre à voir, à transcrire, à trouver son propre langage.
- Corps humain à travers la statuaire et le modèle vivant (canons, proportions).
- Développer sa création personnelle.

III. METHODOLOGIE :

- Moyens :
 - modèle vivant
 - poses longues - poses rapides
 - attitudes figées ou en mouvement
 - éclairage - ambiances sonores
 - pinceau - crayon - découpages
 - le trait - la tache - le volume
 - le format (du petit au monumental).
- Thèmes libres ou imposés
- Copies au musée des Beaux-Arts, galeries,....
- Recours aux techniques de dessin classique (fusain, mine de plomb, pastels, collages, lavis,...).
- Documentation (fardes de) à collecter.
- Informations sur l'art d'aujourd'hui et d'hier.
- Visites d'expos.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

- Il sera capable de démontrer dans ses recherches la volonté d'une expression personnelle et originale.
- L'élève présentera des dessins aboutis, des croquis et le fruit de ses recherches.
- Assiduité.

Filière de Transition

Niveau : C2

Année : 2ième

I. OBJECTIFS :

- Amener l'élève à poursuivre dans la même optique de création et d'épanouissement.
- Approfondir ses connaissances et son savoir-faire.
- Etre en phase avec le monde contemporain.

II. CONTENU :

- Exercices académiques.
- Création personnelle et recherche d'un langage propre.
- Perfectionner et consolider les acquis.

III. METHODOLOGIE :

- Information données sur l'art à travers l'histoire de l'art.
- Particularités des artistes (ou arts) marquants (tant Altamira que la Chine, De Vinci, David, Picasso que Duchamp, Rothko ou Christo, les Esquimaux que les Dogons,...).

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

- L'élève montrera de l'assiduité, une maîtrise dans une technique au choix, un intérêt pour de nouvelles formes, ainsi que des croquis, des recherches et des dessins aboutis.

Filière de Transition

Niveau : C2

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

- Amener l'élève à une formation approfondie des programmes et le conduire vers une autonomie dans sa création.
- Amener l'élève à s'intéresser par lui-même au monde de l'art.
- Maîtriser le dessin classique.
- S'épanouir dans la découverte et dans la recherche.
- Devenir curieux et développer son imaginaire.

II. CONTENU :

- L'élève reverra une ultime fois le degré de ses connaissances classiques et comblera les éventuelles lacunes.
- L'élève consacrera une grande partie du temps d'étude à la recherche et au développement de son propre langage.

III. METHODOLOGIE :

- Cent fois sur le métier l'élève remettra son ouvrage.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

- Assiduité, maîtrise, intérêt, curiosité seront des mots-clés.
- Recherche.
- Maîtrise des formes classiques.

Filière de Transition

Niveau : C3

Année : 1ière

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à développer son autonomie dans :

- le choix de ses projets (en accord avec le professeur).
- le choix et l'épanouissement de sa/ses techniques propres.
- une réflexion sur sa créativité et ses objectifs personnels.

II. CONTENU :

L'élève peut maintenant faire appel dans ses projets à tout l'acquis de la transition courte : modèle humain, statuaire, paysage, composition; et il continuera selon ses choix à approfondir techniques et connaissances antérieures allant dans le sens de sa démarche.

III. METHODOLOGIE :

Le professeur tenant compte des essais, erreurs et réussites de l'élève, travaille au rythme propre de chaque élève. Il l'invite à se poser des questions de sens et de finalité.

Les moyens classiques ou modernes sont mis (dans la mesure du possible) à disposition de l'élève : du modèle aux technologies modernes.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de choisir un projet, de le gérer, de le développer et d'atteindre la qualité technique et expressive qu'il souhaite obtenir pour mener ce projet à terme.

Filière de Transition

Niveau : C3

Année : 2ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à la recherche et à la création avec une réflexion et des objectifs personnels plus précis et avec le plus d'autonomie possible.

II. CONTENU :

Continuité avec la 1ière année : ouverture sur tous les sujets d'expression (modèle, statuaire, paysage, composition) au travers de recherches techniques plus poussées, du choix des matériaux en rapport avec les sujets (expression), du choix des formats en fonction du projet (composition).

III. METHODOLOGIE :

Recherches et propositions de thèmes par l'élève ou le professeur.

Ouverture sur le monde contemporain - visites d'expositions.

L'élève est encouragé à établir un parallèle entre l'évolution de son propre travail et l'éveil que peut lui apporter le cours d'histoire de l'Art et d'Esthétique.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de choisir un projet et de le mener à bien au point de vue technique et expressif. Il devra en outre (en 2ième année) être capable de donner un sens à son travail et par auto-critique démontrer sa capacité à atteindre de lui-même une finalité dans ce travail.

Filière de Transition

Niveau : C3

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève en fin de transition longue à mettre sur pied et à réaliser un projet de fin d'études individuel ou collectif, d'une maturité certaine. Amener l'élève à un questionnement sur l'Art au sein de la société et les perspectives de développement de son travail "post - Académique".

II. CONTENU :

Synthèse des capacités acquises. Elaboration du/des projets personnels ou collectifs.

Réflexion approfondie avec le professeur sur la démarche artistique de l'élève.

III. METHODOLOGIE :

L'élève est mis en situation de chercher, de réaliser, de réfléchir au pourquoi de son travail, d'évaluer celui-ci et d'auto-évaluer sa démarche personnelle "faire", "savoir-faire", "savoir-être".

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

FIN DU CYCLE DE TRANSITION LONGUE :

L'élève devra être capable de:

- 1) D'expliquer les techniques et la démarche qu'il a appréhendées durant son parcours de 3 années.
- 2) D'atteindre la qualité technique et expressive qu'il s'est fixée.
- 3) De développer son esprit critique par rapport à son travail et "d'auto-évaluer" celui-ci objectivement.
- 4) De présenter et de commenter le sens et l'exécution de son projet personnel (ou collectif) de fin d'études.

Filière de Formation

Niveau : B

Années : 1ère, 2ème, 3ème

Stages pluridisciplinaires : couleur

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à découvrir la couleur, ses mécanismes et sa pratique en parallèle avec sa discipline de base.

II. CONTENU :

Etude du cercle chromatique et des contrastes.

- les couleurs primaires et secondaires
- les couleurs complémentaires - le noir des physiciens
- les gris - les gris colorés - les tons rembrunis
- l'échelle des couleurs (notion de la valeur des couleurs)
- les contrastes
 1. contraste de couleur en soi
 2. contraste de qualité
 3. contraste de quantité
 4. contraste de clair-obscur
 5. contraste de température, chaud-froid
 6. contraste des complémentaires
 7. contraste simultané
- les mélanges et l'harmonie des couleurs matières
- exercices - applications selon l'année où l'élève est inscrit

III. METHODOLOGIE :

- Utilisation de supports didactiques démontrant et expliquant la théorie et le phénomène physique de la décomposition de la lumière blanche qui fait apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel.
- Reconstitution du cercle chromatique par l'utilisation des 3 couleurs primaires (uniquement le bleu cyan, le rouge magenta, le jaune yellow).
- Utilisation des acquis - exercices et applications en parallèle avec l'option de base.
 - dessin - natures mortes 1ère année
 - tête observation 2ème année
 - paysage - composition
 - personnage 3ème année
 - paysage

N.B. : Etudes en parallèle avec la palette de peintres coloristes
ex.: Seurat - Cézanne - Monet.

Bibliographie : J. Itten "théorie de la couleur" et "art de la couleur".

(Dessain et Tolra)

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de :

1. connaissances - fonctionnement du cercle chromatique et des sept contrastes + harmonie.
2. exercices avec applications - mélanges et contrastes des couleurs
3. critères de qualité (propreté et luminosité des couleurs).
critères de quantité (nombre de travaux à réaliser).

Filière de Transition

Niveaux : C2, C3

Années : 1^{ière}, 2ième, 3ième

Périodes / semaine : 8

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une formation approfondie des programmes et le conduire vers une autonomie dans sa création.

II. CONTENU :

Dessin d'observation, la ligne, la forme, les valeurs, les taches

Composition

Le paysage

Croquis d'attitudes, le personnage :

Apprendre à voir, à transcrire, à trouver un langage

Disponibilité - concentration

Connaissance du corps humain et de ses mouvements dans son environnement et dans un but d'expression.

Le signe - la calligraphie

Techniques au choix

Ensembles formels extérieurs

Espaces en dehors de l'atelier

Travail d'après nature, personnages, places, rues, bâtiments.

Réalisation d'après iconographie

Documents de tous types.

Croquis d'attitudes :

Etudes figuratives d'après modèle nu et habillé . Séances de durées différentes

Dessin de mémoire.

Techniques :

L'élève doit employer toutes les techniques possibles et trouver celle qui est la plus appropriée à rendre la sensibilité voulue.

III. METHODOLOGIE :

- Pluralité des matériaux : fusain, pastels, brou de noix, ...

- Réalisation d'après iconographie

- Documents de diverses sources
- Documents de tous types
- Dessin de mémoire
- Techniques : l'élève doit employer toutes les techniques possibles et trouver celle qui est la plus appropriée à rendre la sensibilité voulue.
- Modèle vivant
- Poses longues - poses rapides
- Attitudes figées ou en mouvement
- Eclairage - ambiances sonores
- Pinceau - crayon - découpages
- Le trait - la tache - le volume
- Le format (du petit au monumental)
- Thèmes imposés ou libres.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de réflexion, analyse, observation et exécution d'un travail ayant comme point de départ un sujet libre ou imposé.

Il sera capable de concevoir un projet thématique et de le composer dans une écriture personnelle et expressive.

A ce niveau, l'élève a reçu durant son cursus scolaire les moyens techniques et théoriques lui permettant d'envisager librement sa démarche .

En fonction de ses acquis, il sera capable de diriger ses recherches vers une autonomie et une créativité personnelle.

Pour les élèves de 3ème année, l'élève présentera en fin d'année 20 croquis.
Maîtrise de l'expression et compréhension d'un modèle.