

Plans à long terme (1re ébauche de début d'année)

Arts visuels 9e - 10e années

CSSC Mercier 2022-2023

Anie Desautels

Structure

Le cours est divisé en 6 périodes de 65 minutes par semaine et durera un semestre

Le point central de chaque cours sera :

Exploration

Structure de l'exploration : A) Discussion portant sur les travaux des élèves suivant la structure des trois O (Observation, Opinion, Objectif d'amélioration). B) Exploration de supports, de matières, d'outils, de gestes dont l'acronyme est [SMOG](#) (Christian Louis (2003). *Place des artistes*) C) Discussion autour d'une œuvre, d'un courant artistique, d'une période, d'un thème, d'une matière.

Pratique

Structure de la pratique : A) courte discussion pourtant sur un fondement important des arts (voir la liste en annexe 1) et le travail d'artistes (voir l'exploration ci-dessus). B) Travaux mettant en pratique un ou des aspects des techniques et des fondements des arts visuels.

Création

Structure de la création : A) travaux personnels qui consolident les apprentissages faits lors des périodes d'exploration et de pratique. Ces travaux peuvent s'étaler sur plusieurs périodes. La liberté de l'élève est entière (Choice-based learning et TAB, [Teaching for Artistic Behavior](#)) et les exigences sont clairement définies. Les élèves vivent une démarche artistique encadrée. Le fil conducteur peut être un thème ou une inspiration commune.

Travail à la maison

NOTE juillet 2022 (il semble que les élèves ne soient pas du tout disposés à faire du travail à la maison pour les cours d'option. Pour le moment, je ne vais pas exiger le travail à la maison. Je vais voir qui sont les élèves et si la motivation est là pour exiger cet approfondissement.)

La pratique régulière des habiletés artistiques est essentielle à l'évolution de l'élève. Ils et elles devront tenir un journal d'artiste dans lequel il y aura au moins 2 esquisses d'observation par semaine de même qu'au moins une « exploration » au choix de l'élève (collage, commentaire, gribouillis, tâches, dessins, etc.). Ce travail sera discuté chaque semaine selon un format favorisant le développement de l'artiste (Les trois O : Ce que je vois (Observation), ce que je remarque (Opinion), ce que j'aurais aimé voir ou ce que je questionne (Options à exploiter ou Objectifs à se fixer)).

Évaluation

Pour l'évaluation, j'adhère aux valeurs de l'évaluation au service de l'apprentissage.

-Rétroaction efficace fréquente par l'enseignante et par les pairs: les commentaires vides du genre : *c'est beau* sont évités. On apprend à décrire ce qu'on voit et ce qu'on apprécie, puis on commente sur ce qui pourrait faire l'objet de plus d'attention (amélioration).

-Prise de photos du développement créatif de l'élève (Processus de création de Henry Matisse).

-Autoévaluation soutenue par l'enseignante : discussions régulières sur le développement artistique de l'élève.

Tous les travaux sont vus comme des preuves d'apprentissage et sont soumis à cette analyse : **quelle**

compétence en développement cette pièce montre-t-elle? Cela veut dire, par exemple, qu'un dessin complètement gâché peut demeurer une preuve d'apprentissage si on y voit que l'élève avait finalement compris l'usage d'une habileté artistique. Il n'y a donc pas de travaux ratés dans ce cours.

-Une rencontre individuelle après chaque création (pas les pratiques journalières). Lors de ces rencontres, l'élève et l'enseignante établissent les « notes » données et regardant le travail fourni et jugeant des justifications de l'élève.

-Évaluation sommative finale en fin de semestre : livret de mes apprentissages dans lequel l'élève explique les preuves amassées et en quoi elles soutiennent les compétences à développer.

-Grille maison : le programme de la C.-B. présente de nombreuses compétences à développer et qui sont écrites dans un langage peu accessible pour les élèves. Il fut donc nécessaire de redéfinir les compétences en se basant sur les grandes idées du programme. (Voir l'annexe 2)

-Les compétences essentielles sont adressées tout au long des cours et font l'objet d'autoévaluation. (Voir l'annexe 3)

Règle de classe

C'est simple, il n'y en a qu'une qui se résume en un seul mot : **bienveillance**. Veiller à faire le bien envers soi-même, envers les autres et envers notre environnement. On cherche à adopter des comportements bienveillants qui sont nécessairement respectueux, empreints d'empathie, polis, engagés et pacifistes. On est des gardiens-guerriers du Bien. Outre la règle de la bienveillance, on pourrait ajouter si nécessaire la règle : ART : A- agir de façon appropriée, R- respecter (soi-même, les autres, le matériel), T -tu es capable, essaie encore!

Pédagogie culturelle

Le mandat de l'école francophone au Yukon contribue à la floraison d'une solide culture francophone diversifiée. Il importe que j'inclue des activités qui permettent le questionnement identitaire. Je touche ainsi la compétence essentielle [Identité personnelle et culturelle positive](#). Des œuvres d'artistes locaux et d'artistes franco-canadiens sont au menu régulièrement.

Contenu autochtone et réconciliation

Le programme de la C.-B. fait de minces suggestions quant au contenu autochtone à ajouter. Dans le contexte yukonnais, ce contenu est rarement disponible en français. Je suis donc prise dans un conflit éthique : présentation d'un contenu autochtone authentique de qualité ou présentation de contenu en français. Il n'y a pas de réponse claire. Je compte néanmoins utiliser quelques œuvres autochtones locales et canadiennes et provoquer des discussions pour ébranler les stéréotypes et les idées préconçues. Il y aura aussi des documentaires d'artistes autochtones en anglais, mais avec des sous-titres en français.

Calendrier

*NOTE Projet spécial : Murale des enfants du Canada en octobre

Bloc 1 (aout): Les lettres et les motifs			
23 aout-2 septembre : 10 périodes			
Compétences essentielles, compétences disciplinaires et contenu du programme	Activités suggérées		
	Pratique	Exploration	Création
	-SMOG : feutres, gel médium épais, cartons, acrylique -Offrir une critique : les 30 (observations, opinion, options d'amélioration)	-Calligraphie -Formes arrondies et angulaires -Ligne -Motifs -Variété -Équilibre -Arrangement des éléments	- Lettre en 3D décoré au gel matte médium épais (DickBlick LP : Architectural Letters)
	Idées : -La lettrine (survol de l'histoire de la lettrine du M-Â) -Le mot image, feutre noir et 1 couleur (exemples A , B) Jean Alessandrini 1 Jean Alessandrini 2 -Image cachée (exemple) -Les 6 éléments des arts (ligne/motifs, couleur, forme 2 et 3 dimensions, espace, texture, lumière/valeur) (exemple) -Sculpture de lettres en carton assemblée (lettres de son nom décorées en de façon à nous décrire) Voir Roméro Britto pour style.		
Évaluation : Rencontres individuelles avec l'élève et collecte de preuves.			

Bloc 2 (septembre) : La couleur			
6-27 septembre: 20 périodes			
Compétences essentielles, compétences disciplinaires et contenu du programme	Activités suggérées		
	Pratique	Exploration	Création
	-SMOG : Acrylique, plâtre, aquarelle, feutre, collage sur supports variés selon la technique.	-Les mouvements artistiques (voir PDF déjà fait) -Couleurs -Lumière -Geste -Saturation =niveau de pureté (couleur +saturé = +pure)	Peindre une fresque (Aquarelle ou pastel sec sur plâtre frais : exemple) Monochrome Camouflage dans la forêt, la montagne, le désert, la neige...

		-Théorie des couleurs (teintes=couleurs) -Valeur (pâle-foncé= tons, nuances) Vidéo : théorie des couleurs	(ex. camouflage d'hiver Hume, Middle p.119) -Jungle à la Henri Rousseau (valeur) (Hume, Middle p.120)
	Idées : -Charte des couleurs -Perspective selon la couleur (arbres gris ici) -Collage selon la couleur (Paper painting, Eileen Downes, Megan Coyles) -Monochrome (camaïeu, plusieurs tons d'une même couleur) -Couleur complémentaire d'un fruit ou d'un légume (vidéo : Sphère) -Abstrait de plusieurs types de couleur (complémentaires, chaud-froid, adjacent, triade) -Pointillisme, art aborigène australien (Hume Middle p.128) -Créer un fruit abstrait (Hume, Secondary p.55) -Étude Sonia Delaunay, Richard Faust		
Évaluation : Rencontres individuelles avec l'élève et collecte de preuves.			

Bloc 3 (octobre) : Le travail en 3 dimensions

3-28 octobre : 22 cours

Compétences essentielles, compétences disciplinaires et contenu du programme	Activités suggérées		
	Pratique	Exploration	Création
	-SMOG : modelage, sculpture, assemblage. -Plâtre, terre, fil de fer, carton, pâte à sculpter. -Taille (soustraction), modelage, assemblage	-Harmonie -Formes et volumes, -Espace (positif-négatif), -Texture -Bas-relief, haut-relief, ronde bosse	-Reliquaire avec un soulier et <i>modelling paste</i> (Halloween?) (Définition , DickBlick Shoe Shrine) Artistes : Costa Magarakis Gwen Murphy , Chris Francis
	Idées : -Mobile (Sculpture de fils de fer et des « voiles » de papier (ex. DickBlick Art-O-Motion 2 et Hang in Balance)		

	-Sculpture sur pierre à savon Amulette qui sera réutilisée dans le reliquaire.	
Évaluation : Rencontres individuelles avec l'élève et collecte de preuves.		

Bloc 4 (novembre) : Le dessin (la perspective et l'anatomie)		
31 octobre au 18 novembre : 16 périodes		
Compétences essentielles, compétences disciplinaires et contenu du programme	Activités suggérées	
	Pratique	Exploration
	-SMOG: Feutres, pastels gras, pastel secs fusain, conté.	-Perspective -Symétrie /asymétrie - Énumération, juxtaposition et superposition -Rythme, -Variété -arrangement des éléments -Proportions -Emphase
	<p>Création</p> <p>Mettre sa main en scène</p> <p>Idées :</p> <p>Perspective</p> <ul style="list-style-type: none"> -Une ville futuriste -Google map, dessiner un paysage -Dallage pour le rythme (tessellation) -Dessins de formes géométriques (formes de maths en plastique) -Observation dehors -Dessins au pastel gras sur papier noir (Hume, Secondary p.77) <p>Anatomie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dessiner un portrait d'après une photo (quadrillé) -Collage d'un mouvement (exemple ici) -Dessiner des yeux au pastel, yeux de dragons <p>*-Observation d'albums pour enfants</p> <ul style="list-style-type: none"> -Copie d'un personnage déjà existant (utiliser le quadrillé) -La caricature -Sa main en 3D selon une lettre du langage des signes -Aller dessiner dehors -«Thumbnails» de composition 	

Évaluation : Rencontres individuelles avec l'élève et collecte de preuves.

Bloc 5 (novembre-décembre) : L'estampe

21 novembre au 16 décembre : 24 périodes

Compétences essentielles, compétences disciplinaires et contenu du programme	Activités suggérées		
	Pratique	Exploration	Création
	L'estampe SMOG : encres, gelli plates, linogravure, collagraphie	-Ligne -Formes et volumes -Espace (positif-négatif) -Harmonie -Mouvement	Impression : thème?
	Idées : -Théorie ici -Gelli plate, image photocopiée, stylo à bille, découpage au masking tape, superposition de couches d'acrylique -Gravure sur lino mou -Collagraphie à la colle PVA glue, acrylique au rouleau -Impression : Collagraphie d'un visage		

Évaluation : Rencontres individuelles avec l'élève et collecte de preuves.

Bloc 6 (Janvier) : Portefolio (livret de mes apprentissages) et évaluation finale

3-13 janvier: 10 périodes

Compétences essentielles, compétences disciplinaires et contenu du programme	Activités suggérées		
	Pratique	Exploration	Création
	-SMOG : Aquarelle, encre, pastel, acrylique, graphite.		-Évaluation authentique : Projet final est un livret de mes apprentissages (Art of Ed). Présentation à la classe et 1 rencontre individuelle avec l'élève pour déterminer la note finale.
	Idées : Livret de mes apprentissages		

Évaluation : Rencontres individuelles avec l'élève et collecte de preuves.

Annexe 1

Habiletés artistiques de base (HAB) qui dictent l'enseignement (une partie du contenu du programme de la C.-B.) :

HAB : Habiletés artistiques de base (Contenu bonifié du programme de la C.-B.)					
Tous les blocs :					
-Observation d'œuvres: Description de l'œuvre en tant que telle (représentation), le thème de l'œuvre (quel est le propos), le contexte de l'œuvre (quand, où, par qui, pour qui et pourquoi cette œuvre a été créée et a de la valeur), les éléments du design de l'œuvre					
- Qualités du SMOG : des supports, des matières, des outils et des gestes					
Bloc 1	Bloc 2	Bloc 3	Bloc 4	Bloc 5	Bloc 6
-Calligraphie -Formes arrondies et angulaires -Ligne -Motifs -Variété -Équilibre -Arrangement des éléments	-Couleurs -Lumière -Geste -Saturation =niveau de pureté (couleur + saturé = +pure) -Théorie des couleurs (teintes=couleurs) -Valeur (pâle-foncé= tons, nuances)	-Harmonie -Formes et volumes, -Espace (positif-négatif), -Texture -Bas-relief, haut-relief, ronde bosse	-Perspective -Symétrie /asymétrie - Énumération, juxtaposition et superposition -Rythme, -Variété -arrangement des éléments -Proportions -Emphase	-Ligne -Formes et volumes -Espace (positif-négatif) -Harmonie -Mouvement	-Évaluation authentique : Projet final est un livret de mes apprentissages (Art of Ed).

- **Éléments du design** : ligne, formes et volumes, valeur (pâle-foncé) et lumière, couleurs, texture et geste, espace (positif-négatif, perspective, composition),

-**Principes du design** : équilibre, contraste, emphase, motif, unité, mouvement, rythme, variété, répétition et alternance, arrangement des éléments, proportions (anatomie), harmonie.

-**Perspective** : avec chevauchement ou avec diminution; 1 ou plusieurs points de fuite; énumération, juxtaposition et superposition

-**Théorie des couleurs** : couleurs primaires et secondaires, adjacentes, analogues, chaudes, froides, couleurs claires et foncées (Valeurs de tons)

-**Composition** : A) L'angle de vue : Correspond à la position physique de l'artiste et donc du spectateur par rapport au plan principal du motif dominant. Primordial, il crée une relation entre celui qui voit et l'objet de la vision (de face, de dos, de $\frac{3}{4}$, de profil, la plongée (donne l'impression de regarder le sujet de haut) et la contre-plongée : donne l'impression d'être dominé par le sujet

B) Le cadrage ou l'échelle des plans : Correspond aux dimensions du sujet à l'intérieur du cadre.

- Le plan éloigné : grand plan d'ensemble ou plan général (cadre très vaste), panoramique. C'est un plan d'ensemble (sujet + entourage plus ou moins proche + décor encore assez vaste)

-Le plan moyen : sujet en pied + son entourage immédiat + décor qui devient secondaire.

-Les plans rapprochés : plan américain (sujet au $\frac{3}{4}$ de sa hauteur avec fond), plan rapproché (sujet en buste + toute petite partie du contexte), gros plan (attention focalisée sur une partie du personnage, dimension émotionnelle) et très gros plan (objet, détail du sujet uniquement, il peut provoquer attraction, fascination, répulsion, phobie...c'est un plan généralement dramatique).

- **Types de lignes** : larges, minces, courtes, longues, droites, courbes, brisées, circulaires, horizontales, verticales et obliques

- **Types de formes** : arrondies et angulaires, formes tridimensionnelles, symétrie et asymétrie

- **Sculpture** : bas-relief, haut-relief, ronde bosse

Annexe 2

Programme de la C.-B. en langage de classe

Compétences telles que présentées dans le programme de la C.-B. 9 ^e et 10 ^e années combinées	Compétences en langage de classe en fonction des grandes idées
<p>Explorer et créer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer des œuvres artistiques en utilisant l'inspiration sensorielle, l'imagination et l'investigation • Créer des œuvres artistiques en ayant un public à l'esprit • Exprimer du sens, des intentions et des émotions par les arts visuels • Développer et perfectionner des talents artistiques dans une foule de styles et de mouvements artistiques • Utiliser le matériel de manière responsable et sécuritaire, ainsi que les outils et l'espace de travail <p>Communiquer et documenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquer des idées par la création artistique 	<p><i>Production selon les exigences</i></p> <p>1. Je transforme des matériaux en créations artistiques selon les techniques enseignées, et ce, avec une intention justifiée.</p>
<p>Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé : -Section « pratique » et section « création »</p>	
<p>Explorer et créer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer et perfectionner des talents artistiques dans une foule de styles et de mouvements artistiques <p>Raisonnement et réfléchir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décrire et analyser comment les artistes se servent du matériel, des technologies, des procédés et de l'environnement durant la création artistique • Identifier et évaluer les choix conceptuels des créations artistiques <p>Communiquer et documenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenter et faire partager les œuvres d'art dans divers contextes, et y réagir 	<p><i>Expérience esthétique et réaction à l'art</i></p> <p>2. Je réagis à des travaux d'art d'autrui et j'explique mon processus de création</p> <p>Processus de création : recherche, planification, exploration, réalisation, peaufinement, évaluation.</p>
<p>Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé : -Section « exploration » -Les trois O de la critique</p>	
<p>Explorer et créer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer des œuvres artistiques en utilisant l'inspiration sensorielle, l'imagination et l'investigation <p>Communiquer et documenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communiquer des idées par la création artistique 	<p><i>Effort, engagement et persévérance</i></p> <p>3. Je produis et j'améliore mes travaux artistiques avec engagement et persévérance</p> <p>Travaux artistiques : Choisir et combiner des éléments et des principes artistiques (habiletés artistiques de base) en employant des matériaux, des technologies et des procédés (MSG : matière- support-gestes) visant des objectifs et des publics variés.</p>
<p>Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé : -Section « pratique » et section « création »</p>	

<p>Explorer et créer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer des œuvres artistiques en utilisant l'inspiration sensorielle, l'imagination et l'investigation • Explorer les possibilités artistiques et prendre des risques créatifs • Exprimer du sens, des intentions et des émotions par les arts visuels • Développer et perfectionner des talents artistiques dans une foule de styles et de mouvements artistiques <p>Raisonner et réfléchir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouver des réponses personnelles aux questions d'ordre esthétique <p>Communiquer et documenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire preuve de respect pour soi-même, les autres et le lieu • Communiquer des idées par la création artistique <p>Faire des liens et développer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer des œuvres artistiques associées à différents contextes personnels, culturels et historiques 	<p><i>Expression personnelle</i></p> <p>4. J'exprime des idées, des émotions et des valeurs en prenant des risques et en faisant preuve d'une certaine innovation.</p> <p>Prendre des risques : essayer de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, sortir de ma zone de confort et être vulnérable.</p> <p>Expérience personnelle : relations entre mon identité, le lieu où je suis, ma culture, la société qui m'entoure et mon sentiment d'appartenance</p>
<p>Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé : -Section « Création »</p>	
<p>Raisonner et réfléchir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réfléchir sur l'influence exercée par divers contextes sur les œuvres d'art <p>Communiquer et documenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenter et faire partager les œuvres d'art dans divers contextes, et y réagir • Aborder des questions sociales et environnementales et y réagir en utilisant les arts visuels <p>Faire des liens et développer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorer les perspectives et les connaissances des Autochtones, les autres méthodes d'acquisition du savoir et les connaissances sur la culture locale à l'aide des œuvres artistiques • Créer des œuvres artistiques associées à différents contextes personnels, culturels et historiques 	<p><i>Culture et contexte</i></p> <p>5. J'identifie des liens entre des créations artistiques, leur contexte et l'influence culturelle</p> <p>Contextes : situation personnelle, sociale, culturelle, historique et environnementale.</p>
<p>Moment où le développement de cette compétence peut être optimisé : -Section « exploration »</p>	

Critères du rapport des progrès de l'élève (bulletin)

3 : De transformer des matériaux en créations artistiques selon les techniques enseignées, et ce, avec une intention justifiée.

3 : De réagir à des travaux d'art d'autrui et d'expliquer sa propre démarche artistique

3 : De produire et d'améliorer ses travaux artistiques avec engagement et persévérance

3 : D'exprimer des idées, des émotions et des valeurs en prenant des risques et en faisant preuve d'une certaine innovation.

3 : D'identifier des liens entre des créations artistiques, leur contexte et l'influence culturelle

Annexe 3

Compétences essentielles

Tableau cumulatif

Compétence de communication

INTERAGIR	1. Entrer en relation et interagir avec les autres (pour partager et développer des idées).
	2. Mettre l'accent sur l'intention et l'objet de la communication.
	3. Acquérir et présenter de l'information.
COLLABORER	4. Travailler en groupe.
	5. Favoriser l'interaction au sein du groupe.
	6. Établir des buts communs.

Compétence de réflexion

PENSÉE CRÉATRICE	1. Créer et innover.
	2. Générer et incubier.
	3. Évaluer et développer.
PENSÉE CRITIQUE	4. Analyser et critiquer.
	5. Questionner et investiguer.
	6. Concevoir et développer.
	7. Réfléchir et évaluer.

Compétence personnelle et sociale

CONSCIENCE DE SOI ET RESPONSABILITÉ PERSONNELLE	1. Défendre ses intérêts.
	2. Faire preuve de maîtrise de soi.
	3. Assurer son bien-être.
IDENTITÉ PERSONNELLE ET CULTURELLE POSITIVE	4. Comprendre les relations et les contextes culturels.
	5. Reconnaître ses valeurs et ses choix personnels.
	6. Reconnaître ses forces et ses aptitudes personnelles.
CONSCIENCE RESPONSABILITÉ SOCIALE	7. Tisser des liens.
	8. Contribuer à la communauté et prendre soin de l'environnement.
	9. Résoudre pacifiquement les problèmes.
	10. Valoriser la diversité.