

Mise en œuvre de la rénovation des diplômes de la filière industries graphiques

Baccalauréat professionnel réalisation de produits imprimés et plurimédia

ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUÉS
arts appliqués et cultures artistiques
Épreuve E6

Lycée professionnel César Baggio - Lille

Patrick PERRIER
IEN STI arts appliqués et métiers d'art

PRÉAMBULE

Pour l'apprenant, deux stratégies d'approche en arts appliqués , stratégies qui peuvent se cumuler :

- **comme utilisateur, consommateur ou citoyen**
- **comme professionnel en devenir**

Pistes générales : articulation filières professionnelles – arts appliqués

- espace de travail, ergonomie / PFMP, ateliers... (**design d'espace, design de produits**)
- outils, gestes techniques, évolution technologique, sécurité... (**design de produits**)
- communication dans l'entreprise, publicité, affiches... (**design graphique**)
- innovations technologiques, techniques, nouveaux comportements... (**design**)
- tenue de travail (**design de produits** - *design de mode*)
- **codes culturels, sociaux, esthétiques...**

Déroulé de la présentation

- **CHAMPS ET DOMAINES DE L'HISTOIRE DES ARTS**
- **PRÉSENTATION DES ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES**

Exemples de pistes pédagogiques

- **REGARD SUR LES TROIS GRANDS DOMAINES DU DESIGN**
- **CONSTRUIRE SON IDENTITÉ CULTURELLE**
- **ÉLARGIR SA CULTURE ARTISTIQUE**

PRÉCISIONS LÉGALES

Ce diaporama n'a pas vocation à être une transcription littérale de l'intervention mais constitue un simple support des propos énoncés.

Tout en respectant les textes officiels, certains éléments présentés sont des orientations pédagogiques développées sur l'académie de Lille.

Conformément aux dispositions des textes officiels sur la propriété intellectuelle sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche (Bulletin officiel n 7 du 17 février 2011 - NOR : MENJ1100017X. <http://www.education.gouv.fr/cid55012/menj1100017x.html>), ce diaporama ne peut être utilisé qu'en visionnage auprès de formateurs ou d'apprenants dans un cadre strictement éducatif et ne peut donner lieu à une mise en ligne sur internet ou une diffusion imprimée sans accord écrit des auteurs et de leurs ayants-droit pour chacun des visuels présentés.

Certains visuels ont été retirés mais leurs références laissées, les droits de copies étant explicitement indiqués par leurs auteurs.

CHAMPS ET DOMAINES DE L'HISTOIRE DES ARTS

PÉRIODES HISTORIQUES

en seconde : du XVIe au XVIIIe siècle

en première : le XIXe siècle

en terminale : XXe siècle à nos jours

GRANDS DOMAINES ARTISTIQUES

arts de l'espace

architecture, urbanisme...

arts du langage

inscriptions épigraphiques, calligraphies, typographies...

arts du quotidien

métiers d'art ; arts populaires...

arts du son

musique vocale, de film, bruitage...

arts du spectacle vivant

théâtre, arts de la rue, marionnettes, art d'eaux...

arts du visuel

dessin, arts graphiques, cinéma, audiovisuel,
montage photographique, illustration...

CHAMPS THÉMATIQUES

Champ anthropologique

Arts, réalités, imaginaires

Arts et sacré

Arts, sociétés, cultures

Arts, corps, expressions

Champ historique et social

Arts et économie

Arts et idéologies

Arts, mémoires, témoignages, engagements

Champ technique

Arts, contraintes, réalisations

Arts, sciences et techniques

Arts, informations, communications

Champ esthétique

Arts, artistes, critiques, publics

Arts, goût, esthétiques

Arts, théories et pratiques

- *obligatoire*
- *relations entre **savoirs** de l'enseignement général et **savoir-faire** de la formation technique en **ateliers professionnels***

HISTOIRE DES ARTS

L'histoire des arts : UNE ENTRÉE PAR LES CULTURES PROFESSIONNELLES

- **DONNER DU SENS AUX ENSEIGNEMENTS** en replaçant les problématiques professionnelles au cœur d'une approche plurielle
- **CROISER LES DIFFÉRENTS RÉFÉRENTIELS ET PROGRAMMES**
- **s'ancrer dans les CULTURES PROFESSIONNELLES**
- **partir de PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES** impliquant l'élève
- **MULTIPLIER LES POINTS DE VUE ET DE RÉFLEXION** sur les problématiques choisies à partir de sources variées

PRÉSENTATION DES ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

PROGRAMME D'ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

Appréhender son espace de vie

- Design d'espace : le paysage, le tissu urbain, l'habitat
- Design de produits : les objets et les produits industriels et artisanaux
- Design graphique : la communication graphique, éditoriale, publicitaire et multimédia

Construire son identité culturelle

- Grands repères historiques de la culture artistique
- Dialogue entre les cultures
- « Ma culture », une ouverture sur le monde

Élargir sa culture artistique

Méthodes et outils

REGARD SUR LES TROIS GRANDS DOMAINES DU DESIGN

ancrage dans l'univers des industries graphiques,
pistes pour le dossier de références du contrôle en cours de formation
et l'histoire des arts

DESIGN GRAPHIQUE

DESIGN GRAPHIQUE

Identifier
la nature d'un document

Comparer des supports
de même nature
et d'époques différentes

Repérer les emprunts,
ajouts, références artistiques

Comprendre la nature du
message délivré

Identifier les procédés
d'impression utilisés

Affiche
Jacques CARELMAN
Collectif de l'école des Beaux-arts de Paris
1968
Sérigraphie

Affiche Édouard Leclerc
Campagne publicitaire
Agence de publicité Australie
2008

Contrôle en cours de formation de la classe de première
Dossier de références ([lien avec l'histoire des arts obligatoire](#))

Sujet : les références artistiques dans la production design

Arts appliqués : appréhender son espace de vie – design graphique

Histoire des arts : période : XIXe siècle à nos jours ; domaine : arts du visuel ; thématique : champ esthétique- arts, théories et pratiques

Exemple de questionnaire possible :

De quelle manière les designers utilisent les références artistiques dans leurs productions ?

contexte général

Tandis que la société de consommation fait l'objet d'une remise en question radicale, c'est la marginalité musicale, vestimentaire, artistique, qui donne le ton.

BEATLES
Sergent Peppers
1967

Mary QUANT
mini jupe
1962

références techniques & technologiques

Cet anticonformisme s'exprime notamment dans la recherche d'un nouveau confort, avec des meubles bas, au ras du sol. Ce sont les années plastique, objets industriels.

Sacco
Piero GATTI, Cesare PAOLINI, Franco TEODORO
1968

Housse en cuir remplie de billes de polystyrène expansé, 11 coloris ; version en tissu Lancio déhoussable lavable à sec.
Prof. 80 cm - haut. 67 cm - larg. 80 cm
Poids : 3,5 kg
Éd. Zanotta, rééd. Coatex

Prix : 449 €

références artistiques & culturelles

Groupe STRUM
Pratone
1966

Bridget RILEY
Embracement n° 4
1964

OP ART

Roy LICHTENSTEIN
Sweet dreams baby
1965

POP ART

Andy WARHOL
Campbell's can
1965

DESIGN DE PRODUITS

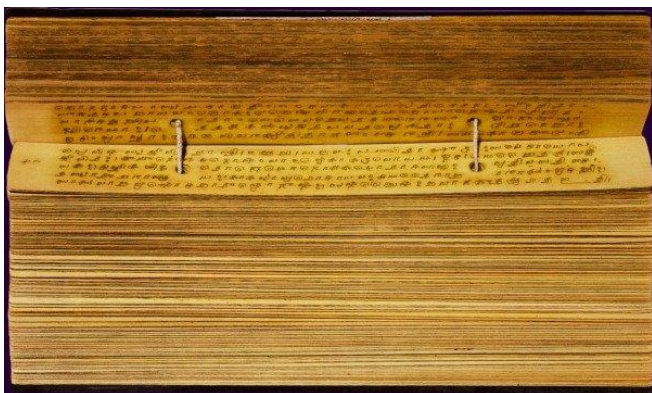

L'**Encyclopédie** ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

Denis DIDEROT et Jean-Baptiste LE ROND D'ALEMBERT
entre 1751 et 1772

17 volumes de tête et 11 volumes de table

Sources : Bibliothèque nationale de France,

Fables indiennes du Panchatantra

Manuscrit en écriture grantha sur feuilles de palmier, (3 x 29,5 cm)

XVIIIe siècle

Sources : Bibliothèque nationale de France, Manuscrits orientaux (sanskrit 773)

Contrôle en cours de formation de la classe de première

Dossier de références ([lien avec l'histoire des arts obligatoire](#))

Sujet : les contraintes techniques d'impression

Arts appliqués : appréhender son espace de vie – design de produit

Histoire des arts : période : antiquité* à nos jours ; domaine : arts du quotidien ;

thématique : **champ technique** - arts, contraintes, réalisations

(* hors période préconisée possible si cela construit du sens)

Exemple de questionnement possible :

Quels types de rapport existe-il entre la nature des supports d'écriture et les techniques d'impression ?

Rouleaux de Torah

Non daté

DESIGN DE PRODUITS

Comparer des produits
de même fonction

d'époques différentes

formes, matériaux, utilisation,
ergonomie, évolution technique
et technologique...

Thumbthing
Écarteur de page et marque-page
Années 2010
Plastique Abs

Sources : <http://www.thumbthing.com>

DESIGN DE PRODUITS

Identifier et analyser des contraintes ergonomiques et fonctionnelles

Expérimenter et proposer des solutions techniques

formes, matériaux, utilisation,
ergonomie, évolution technique et technologique...

Contrôle en cours de formation de la classe de première
Dossier de références (*lien avec l'histoire des arts obligatoire*)

Sujet : l'ergonomie de lecture

Arts appliqués : appréhender son espace de vie – design de produit

Histoire des arts : période : antiquité à nos jours ; domaine : arts du quotidien ;

thématique : champ technique - arts, contraintes, réalisations

Exemple de questionnement possible :

De quelle manière les objets permettent-ils de faciliter le confort de lecture des livres ?

Lampe de chevet maison repose-livre

Années 2010

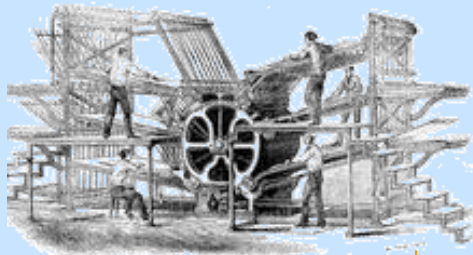
Verre dépoli blanc

Design Suck UK

Rotative de Hoe, Type Revolving Press, 1844

Sources : Wikipédia

Rotative de Marinoni, 1883

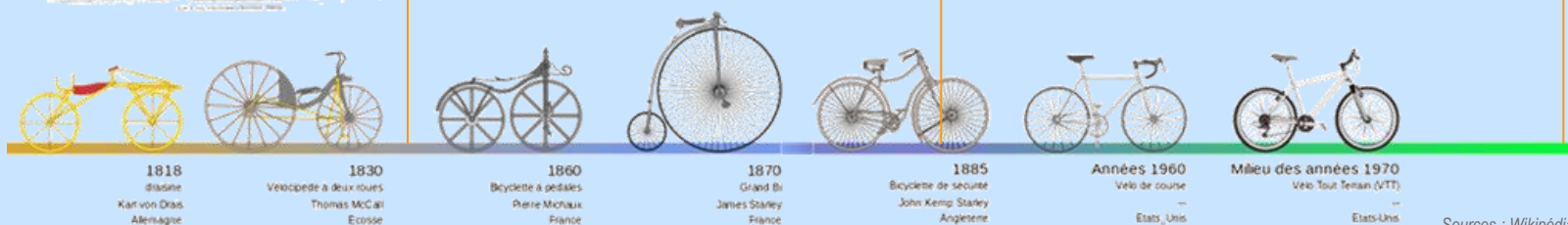

Sources : Wikipédia

Rotative Zero Make Ready, 2004

Sources : Wikipédia

Sources : Wikipédia

Contrôle en cours de formation de la classe de première

Dossier de références (lien avec l'histoire des arts obligatoire)

Sujet : l'ergonomie et la sécurité

Arts appliqués : appréhender son espace de vie – design de produits

Histoire des arts : période : XVIe siècle à nos jours ; domaine : arts de l'espace ;

thématique : champ technique - arts, sciences et techniques

Exemple de questionnement possible :

De quelle manière l'ergonomie et la sécurité sont-elles prises en compte dans l'évolution de la conception des produits ?

DESIGN DE PRODUITS

Comparer des produits de même fonction d'époques différentes

Comparer des produits de fonctions différentes d'une même époque
formes, matériaux, utilisation, ergonomie, évolution technique et technologique...

DESIGN D'ESPACE

Contrôle en cours de formation de la classe de première

Dossier de références ([lien avec l'histoire des arts obligatoire](#))

Sujet : la typographie dans l'espace public

Arts appliqués : appréhender son espace de vie – design d'espace

Histoire des arts : période : antiquité à nos jours ; domaines : arts de l'espace – arts du langage ; thématique : champ technique - arts, informations, communications

Exemple de questionnement possible : Quels sont les différents statuts de la typographie dans l'espace public ?

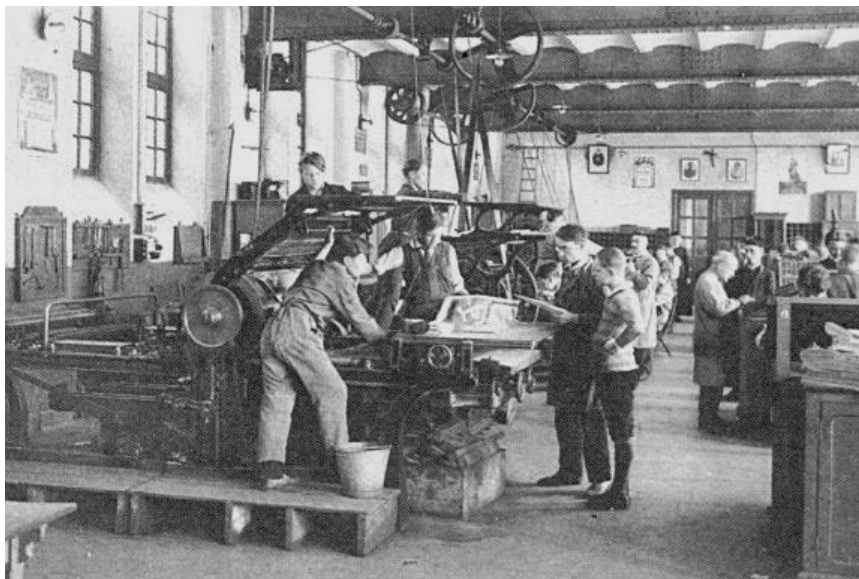
13 et 14 novembre 2014

Sources : visuels internet

DESIGN D'ESPACE

Relever, analyse et classer les éléments typographiques dans l'espace public

Atelier d'imprimerie, de l' Orphelinat Saint-Michel-en-Priziac (Apprentis d'Auteuil), années 1950, photographie : Les Éditions Jean
Sources : <http://www.ancien-de-saint-michel-en-priziac.fr>

Atelier d'impression, Jan VAN der STRAET, XVIe siècle, gravure
Source : Wikipédia

Contrôle en cours de formation de la classe de première

Dossier de références ([lien avec l'histoire des arts obligatoire](#))

Sujet : l'évolution de l'atelier

Arts appliqués : appréhender son espace de vie – design de produit et design d'espace

Histoire des arts : période : XVIe siècle à nos jours ; domaine : arts de l'espace ;

thématique : champ technique - arts, sciences et techniques

Exemple de questionnement possible :

De quelle manière l'évolution technologique des matériels influe-t-elle sur l'environnement de travail ?

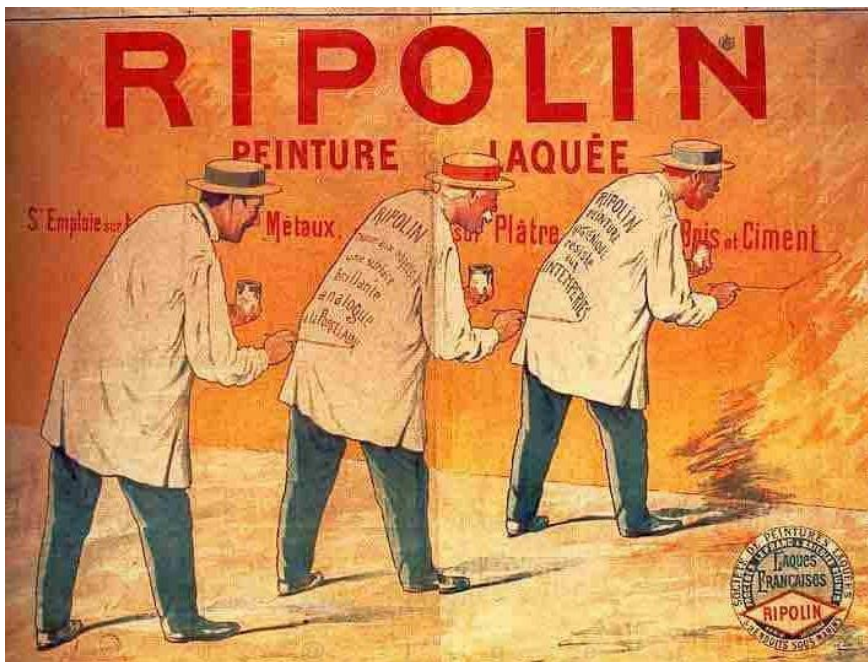
DESIGN D'ESPACE

Comparer des lieux
de même fonction
d'époques différentes

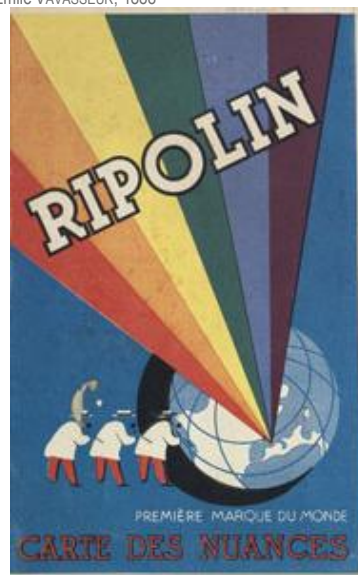
disposition, circulation,
formes, matériaux,

utilisation, ergonomie, évolution technique et
technologique...

CONSTRUIRE SON IDENTITÉ CULTURELLE

Affiche publicitaire Ripolin
Émile VASSEUR, 1888

Affiche publicitaire Ripolin
Années 1950

Modèle réduits, camion Citroën
type 23 « Ripolin »
(Universal Hobbies)

Nuancier

HISTOIRE DES ARTS DESIGN GRAPHIQUE

Replacer les objets
d'étude dans leur
contexte

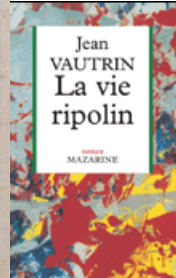
géographique, historique, culturel,
économique, social...

« Ceci couvrira cela », caricature, affaire Dreyfus
Journal Le Sifflet, n° 41 du 11 novembre 1898

La vie Ripolin, roman
Jean VAUTRIN, 1998
éditeur Mazarine

Le Petit Journal, supplément illustré, 28 juillet 1907, Les apaches s'amuse
Sources : <http://www.languefrancaise.net/Argot/Apaches>

L'anneau unique

Anneau magique, écriture elfique

Trilogie de films Le Seigneur des anneaux (2001-2003)

issue du livre de J.R.TOLKIEN (1954)

Peter JACKSON réalisateur

Sources : <http://www.lordoftherings.net/>

Mareros (membres d'un gang) Amérique du Sud

Tatouages définitifs à l'encre
noire varient suivant le mara
(gang) d'appartenance.

« La vida por las maras » ou
« the life for the gang » (la vie
pour le gang) est une phrase
couramment utilisée

Sources : <http://laverdadpost.wordpress.com/2010/09/11/109/>

Contrôle en cours de formation de la classe de première

Dossier de références (lien avec l'histoire des arts obligatoire)

Sujet : la symbolique des objets et des écritures

Arts appliqués : construire son identité culturelle – dialogue entre les cultures

Histoire des arts : période : antiquité à nos jours ; domaines : arts du quotidien et arts du langage ; thématiques : champ anthropologique – arts réalités, imaginaires ; arts et sacré ; arts, sociétés, cultures ; arts, corps, expressions

Exemple de questionnement possible :

De quelle manière les cultures intègrent-elles l'écriture et les supports d'écriture dans leurs propres mythes et religions ?

Runes divinatoires

Pays européens nordiques

Galets gravés

(à l'origine os de renne gravés)

Sources : <http://www.jm-distribution.com>

CONSTRUIRE SON IDENTITÉ CULTURELLE

Comprendre le statut des objets,
les fonctions symboliques
et les usages rituels

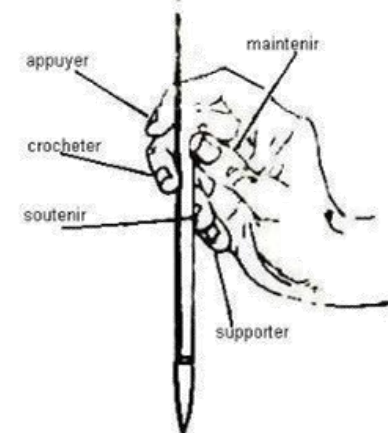

Sources : internet

CULTURES ARTISTIQUES DESIGN DE PRODUIT

Élargir sa culture
personnelle
comparer des cultures
différentes
géographiques, historiques,
culturelles...

Comparer
des objets
de même fonction
formes, matières,
utilisation, ergonomie, spécificités
technique et technologique...

ÉLARGIR SA CULTURE ARTISTIQUE

Lord Kitchener wants you
(Lord Kitchener a besoin de vous)
Affiche de recrutement de l'armée britannique reprenant une œuvre d'Alfred LEETE
1914

I want you for US army
(J'ai besoin de vous pour l'armée des États-Unis)
Affiche de recrutement de l'armée des États-Unis
James Montgomery FLAGG
1917

I want you for US army
(J'ai besoin de vous pour l'armée des États-Unis)
Affiche
1972
Offset
© Imperial War Museum

Affiche contre l'intervention en Irak
Années 2000

Britain needs war
(La Grand-Bretagne veut la guerre)
Affiche
designers Strikemag.org
2010

DESIGN GRAPHIQUE

- Identifier la nature d'un document
- Comparer des supports de même nature et d'époques différentes
- Repérer les emprunts, ajouts, références artistiques
- Comprendre la nature du message délivré
- Identifier les procédés d'impression utilisés

Affiche Kookai, campagne publicitaire, RANKIN photo graphe, 2001

Agonie de David Kirby, **Affiche Benetton**, Oliviero TOSCANI photographe, 1992

CULTURE ARTISTIQUE

Identifier la nature d'un document

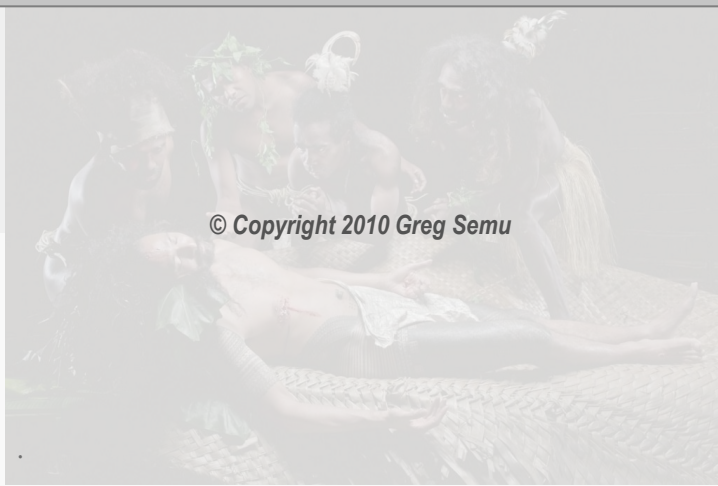
Situer chronologiquement
une œuvre

Comparer des supports de
même nature et d'époques
différentes

Repérer les emprunts, ajouts,
références artistiques

Comprendre la nature du
message délivré

© Copyright 2010 Greg Semu

Last Cannibal Supper, samoan (Le dernier souper cannibale samoan), Photographie issue d'une série de cinq tableaux photographiques
Greg SEMU (autoportrait)

Lamentation du Christ
Annibale CARRACCI, huile sur toile, 1606
National Gallery, Londres

Contrôle en cours de formation de la classe de première
Dossier de références (lien avec l'histoire des arts obligatoire)

Sujet : la symbolique des objets et des écritures

Arts appliqués : élargir sa culture artistique

Histoire des arts : période : XXe siècle à nos jours ; domaines : arts du visuel
thématiques : champ anthropologique – arts, informations, communications (1) ;
arts, théories et pratiques (2)

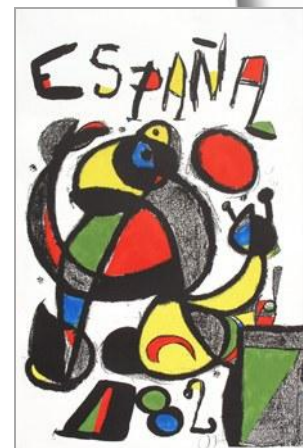
Exemple de questionnement possible :

De quelle manière la publicité intègre-t-elle la citation artistique dans
ses productions ? (1)

De quelle manière les artistes ou les designers ont-ils intégré la
typographie dans leurs productions ? (2)

Aidez l'Espagne
Affiche
Joan MIRO – 1937
Sources :

Affiche du mondial de football
Espagne
Joan MIRO , 1982
Sources : <http://coupedumonde2014.net/>

© Copyright
Picasso

Femme assise
(Marie-Thérèse)
Tableau
Pablo Picasso, 1937

Page de publicité Kalédia,
années 2010

Manteaux No (non) et Dream (rêve)
Viktor and Rolf, collection automne hiver 2008

ÉLARGIR SA CULTURE ARTISTIQUE

Repérer les convergences entre
les arts appliqués et les autres
domaines artistiques

S'engager dans une démarche de
rencontre directe avec les
productions artistiques ou de
design et/ou leur créateur