

Présentation des enseignements artistiques
Choix, poursuite d'études et débouchés professionnels

La spécialité arts plastiques :

Qu'est-ce que c'est ?

La spécialité ART

- Pratique et théorie constamment mêlés ;
- Le projet personnel de l'élève au cœur de la pratique et de l'enseignement des arts plastiques ;

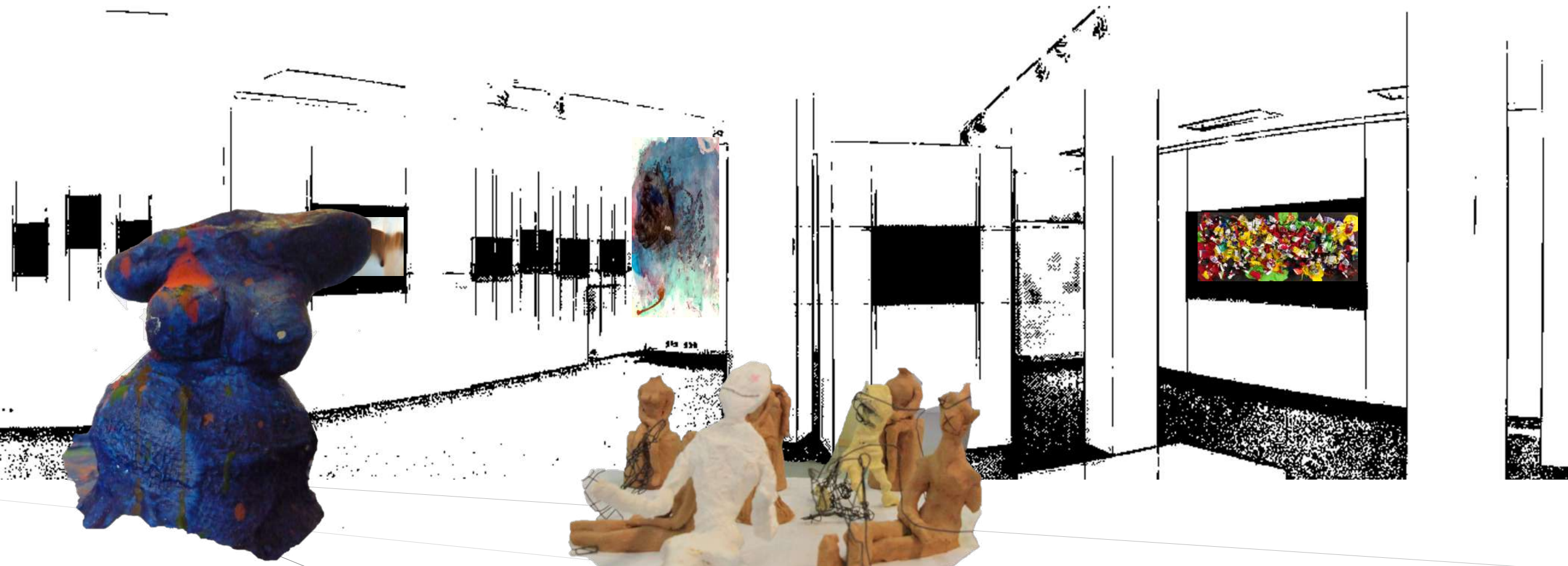
- La pratique artistique comme moyen de développer l'esprit critique ainsi que des compétences d'analyse et d'invention ;
- La pratique artistique comme ancrage et porte d'entrée dans les études supérieures en arts plastiques et arts appliqués.

La spécialité ART

Dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, architecture, installation, performance, création numérique...

Objectif : développer des compétences pour préparer l'entrée dans les études supérieures et le monde professionnel.

Ces pratiques artistiques variées permettent de développer des compétences créatives et techniques nécessaires pour exercer les métiers de la création, notamment ceux du design, du graphisme, de la communication visuelle, de l'architecture ou de la culture.

La spécialité et/ou un choix optionnel

❑ **CHOIX POSSIBLE EN 1ère SANS AVOIR SUIVI L'ENSEIGNEMENT en 2de**

❑ **Les arts plastiques existent en spécialité et en option.**

❑ Vous pouvez vous inscrire en spécialité art et en plus à l'option art.

Cela est fortement conseillé pour les élèves qui ont un projet professionnel.

❑ Vous pouvez aussi choisir les arts plastiques en option en plus des 3 spécialités.

Organisation des enseignements

Arts plastiques

PREMIÈRE

**Enseignement
de spécialité
4H**

**Enseignement
optionnel**

2H

TERMINALE

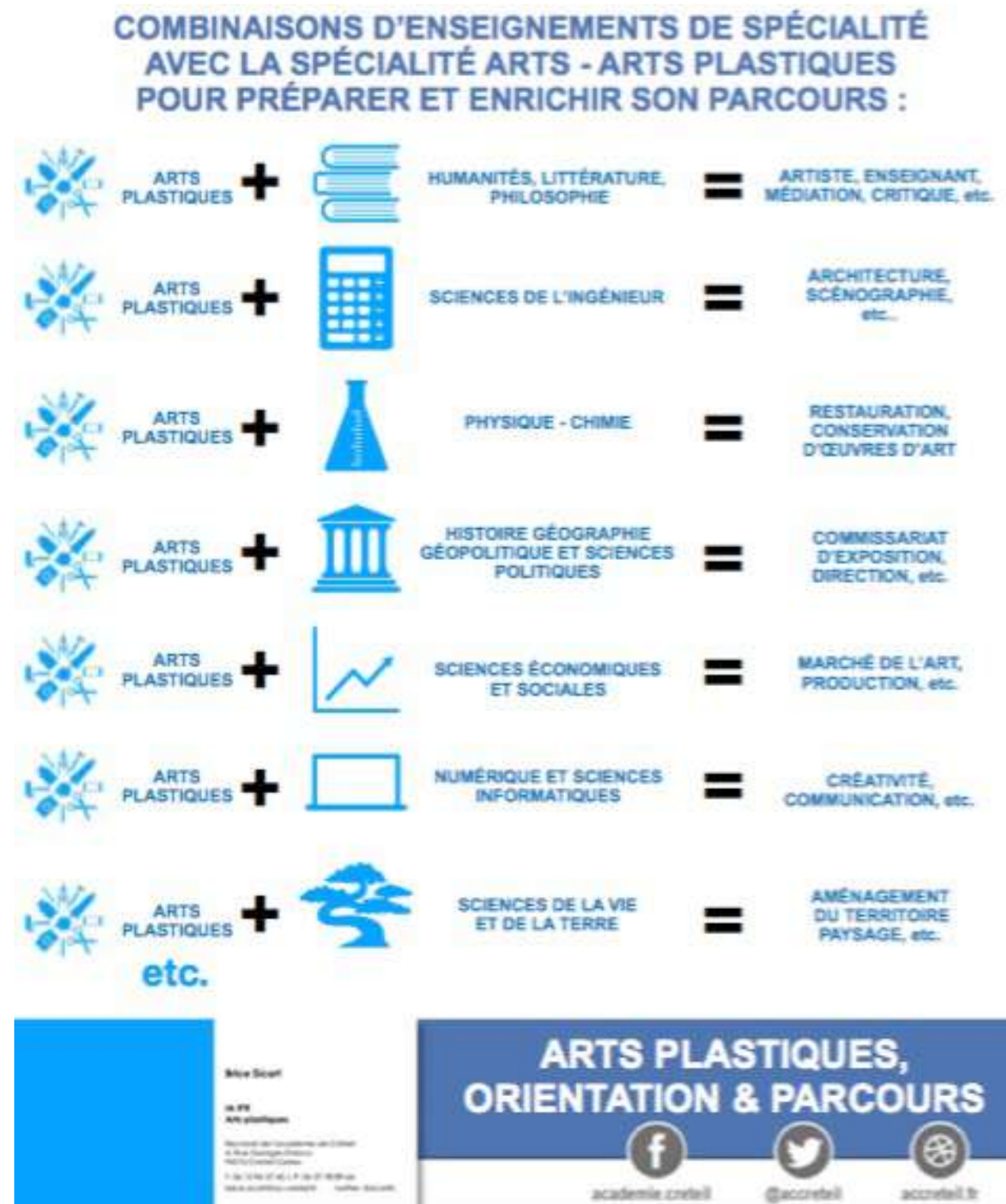
**Enseignement
de spécialité
6H**

**Enseignement
optionnel**

2H

La combinaison des arts plastiques est possible avec toutes les autres spécialités

- ❑ Des connexions sont possibles entre les différentes spécialités :
 - en travaillant en interdisciplinarité ;
 - en prenant appui sur les compétences complémentaires requises dans le supérieur et dans le monde professionnel.
- ❑ Il est possible d'associer toutes les spécialités, notamment artistiques et scientifiques (combinaison privilégiée pour architecte par exemple), contrairement aux idées reçues.

Présentation des enseignements artistiques
Choix, poursuite d'études et débouchés professionnels

**Pourquoi choisir
la spécialité arts plastiques ?**

Pourquoi choisir la spécialité ART ?

- pour **les débouchés professionnels** que cela permet dans les domaines de l'art et de la création ;
- et/ou pour **développer sa créativité, ses compétences techniques et artistiques, ses connaissances culturelles et son esprit critique** ;
- et/ou simplement **parce que l'on aime les activités artistiques** même si un projet professionnel n'est pas (encore) défini.

Quelles poursuites d'études ?

Quelques exemples...

- DNMADE (diplôme national des métiers d'art et du design) en 3 ans ;
- ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART (arts plastiques, design, architecture...)
- L'UNIVERSITÉ : poursuite d'études en Arts Plastiques, Histoire des Arts, Audiovisuel, Arts-Parcours Études Visuelles-Multimédia et Arts Numériques (Paris I, Paris VIII et Université Eiffel-Marne-la-Vallée par exemple) pour devenir professeur d'art, critique d'art, historien de l'art, maître de conférence, journaliste, professeur des écoles ou encore travailler dans le numérique...
- Formations en BTS dont le BTS ERA (Etude et réalisation d'agencement) : **disponible au lycée !**
- Classes préparatoires en Arts Plastiques (exemple : les CAAP dont **une au lycée !**)
- ...

PENSER AUX CPES-CAAP, classes préparatoires aux études supérieures-classes d'approfondissement en arts plastiques

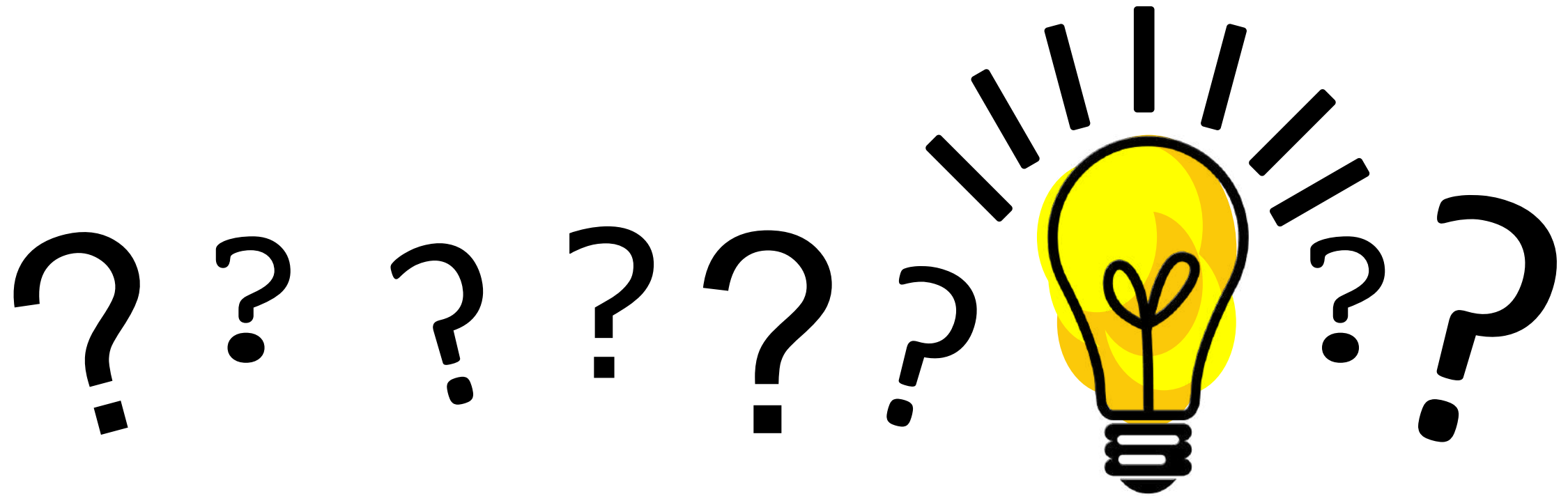
Les CPES-CAAP permettent aux **BACHELIERS** :

- ☐ de **SE PRÉPARER AUX CONCOURS DES GRANDES ÉCOLES** d'art et d'architecture
- ☐ en **UNE ANNÉE DE FORMATION.**
- ☐ Les conditions d'admission passent par une inscription sur **PARCOURSUP.**
- ☐ Ces formations sont **GRATUITES** dans les lycées publics.
(Les établissements privés sous contrats fixent eux-mêmes des frais de scolarité.)
- ☐ 11 CPES-CAAP en France dont **2 DANS L'ACADÉMIE DE CRÉTEIL** :
- ☐ 3 en île de France (Mongeron, Fontenay S/B, **Lycée Gustave Eiffel de Gagny**).

BON PLAN !

- La garantie d'un cadre institutionnel : le service public d'éducation ;
- La gratuité : un avantage non négligeable pour nos élèves ;
- L'accès aux services du CROUS ;
- Une prise en charge globale de l'étudiant ;
- Un encadrement pédagogique spécialisé ;
- L'accompagnement individualisé dans le projet de poursuite d'études ;
- L'équivalence en ECTS permettant l'entrée en L2 en partenariat avec des universités.

UN PROJET PROFESSIONNEL

Choisir la spécialité ART
Pour quels objectifs professionnels ?

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

Les métiers dans le monde de l'art sont nombreux !

❑ La communication visuelle : Quelques exemples...

Graphiste, infographiste, Illustrateur...

❑ Le design : Quelques exemples...

Designer graphique, designer automobile, designer immobilier...

Designer UX...

❑ Les métiers de la Culture :

▪ Les métiers de la conservation du patrimoine culturel ;

- **Conservateur du patrimoine**
- **Conservateur des archives**
- **Archéologue**
- **Architecte du patrimoine**
- **Restaurateur d'œuvres d'art**
- **Régisseur d'œuvres d'art**
- **Chargé d'études documentaires**
- **Documentaliste**

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

- Les métiers de l'action culturelle
- Les métiers de la médiation culturelle :
 - **Médiateur culturel**
 - **Animateur du patrimoine**
 - **Guide-conférencier de musée et monument**
 - **Attaché culturel**
 - **Directeur de festival**
 - **Muséographe**
 - **Commissaire d'exposition**
- Les métiers du commerce de la culture :

Acheter, exposer et vendre les biens culturels et artistiques...

 - **Commissaire-priseur**
 - **Expert d'art**
 - **Galeriste**
 - **Acteur de vente aux enchères**

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

☐ L'Architecture

☐ L'Agencement d'espace

Pour devenir agenceur d'espace, il faut obtenir un BTS ERA : Etude et réalisation d'agencement (**disponible au lycée Gustave Eiffel**).

☐ Le Cinéma

Réalisateur, Cadreur, Monteur, Costumier, directeur de la photographie, pour les films d'animation Dessinateur, Concepteur 3D...

☐ La photographie

Dans les domaines de la mode, du journalisme, de la publicité, de l'évènementiel...

☐ Les musées

Médiateur culturel, directeur de la communication, curateur, commissaire d'exposition, restaurateur...

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ La conception de jeux vidéo :

Pour devenir concepteur de jeux vidéo, il faut être titulaire d'un bac + 3 au minimum : licence professionnelle avec une spécialisation en jeu vidéo ; 5 ans pour un cursus spécialisé en école (Ensad, Beaux-arts, Supinfogame, Gobelins...) ou un master, par exemple, audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux.

❑ L'artisanat d'art :

Domaine de l'architecture et des jardins

Ardoisier | Atrier | Briquetier | Campaniste | Charpentier - Charpentier de marine - | Chaumier
| Couvreur du patrimoine bâti - Couvreur ornemaniste – Lauzier – Lavier - | Escaliéteur |
Fabricant de carreaux | Fabricant de bardeaux ou de lattes | Fabricant de girouettes et d'éléments
de faîtage | Fontainier | Jardinier du patrimoine | Maçon du patrimoine bâti -Murailleur –
Rocailleux - | Maître verrier (vitrailliste) | Marbrier | Menuisier - Treillageur (fabricant de
treillages) - | Métallier | Parqueteur | Paveur-dalleur | Sculpteur sur pierre | Tailleur de pierre |
Tuilier

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ L'artisanat d'art :

Domaine de l'ameublement et de la décoration

Canneur-rempailleur | Cirier | Doreur | Ébéniste | Émailleur sur lave | Encadreur | Fabricant de compositions végétales stables et durables | Fabricant de tapis et/ou tapisseries – Lissier haute lice – Lissier basse lice – Lissier savonnerie – Tufteur - | Fabricant de serrures | Fresquiste | Graveur sur pierre | Laqueur | Lapidaire tourneur sur pierre dures et fines | Marqueteur | Marqueteur de pailles | Marqueteur de pierres dures | Menuisier en sièges | Mosaïste | Mouleur | Passementier | Peintre en décor | Peintre sur mobilier | Poêlier | Sellier d'ameublement | Sculpteur sur bois | Sculpteur sur métal | Staffeur-stucateur | Tapissier d'ameublement et/ou tapissier décorateur | Tourneur sur bois | Tourneur sur métal | Vannier | Vernisseur.

Domaine du luminaire

Fabricant de luminaires – Fabricant d'abat-jour.

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ L'artisanat d'art :

Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie

Apprêteur | Argenteur et/ou Doreur sur métal | Batteur d'or | Bijoutier – Bijoutier en métaux précieux – Bijoutier fantaisie - | Chaînistes | Ciseleur | Décorateur en résine | Diamantaire | Émailleur sur métal – Émailleur sur cadrans - | Fondateur d'étain | Horloger | Glypticien | Graveur – Graveur héraldiste – Graveur médaillier - | Guillocheur | Joaillier | Lapidaire | Orfèvre | Polisseur | Sertisseur.

Domaine du métal

Armurier | Bronzier – Monteur en bronze - | Ciseleur | Coutelier | Dinandier | Émailleur sur métal | Féron | Ferronnier-Forgeron | Fondateur – Fondateur de caractères – Fondateur statuaire – Fondateur de cloches et sonnailles - | Graveur | Modeleur-Mouleur | Monnayeur de monnaies ou de médailles | Patineur | Potier d'étain | Taillandier.

Domaine de la céramique

Céramiste – Faïencier – Modeleur – Mouleur – Porcelainier – Potier de grès – Potier de terre cuite – Potier raku – Potier terre vernissée – Sculpteur sur terre – Tourneur céramique – | Décorateur sur céramique – Émailleur sur terre – Peintre-fleur doreur – Peintre sur faïence – Peintre sur porcelaine - | Santonnier.

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ L'artisanat d'art :

Domaine du verre et du cristal

Verrier à la main – Cueilleur – Poseur/faiseur de pieds ou de jambes Souffleur à la canne - |
Verrier fondeur – Bombeur – Fondeur par fusion (fusing) – Fondeur en pâte de verre – Mouleur
(formeur à chaud) - | Verrier au chalumeau – Souffleur au chalumeau – Fileur au chalumeau –
Modeleur au chalumeau – Préparateur presse-papier - | Verrier décorateur – Doreur – Graveur –
Miroitier-argenteur – Peintre – Polisseur – Sculpteur – Tailleur.

Domaine de la tabletterie

Brossier | Cornier | Écailliste | Graveur sur ivoire et autres matériaux d'origine animale | Ivoirier
| Nacrier | Pipier | Tabletier.

Domaine de la mode et des accessoires

Boutonnier | Chapelier | Corsetier | Couturier | Couturier flou | Éventailiste | Fabricant de
parapluies, parasols, ombrelles et cannes | Formier | Lunetier | Modéliste | Modiste | Parurier
floral | Plumassier | Tailleur.

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ L'artisanat d'art :

Domaine du textile

Brodeur – Brodeur à l'aiguille – Brodeur crochet – Brodeur sur machine guidée main – |
Dentellier – Dentellier à l'aiguille – Dentellier au fuseau – Tulliste - | Ennoblisser textile –
Gaufreur sur textile – Moireur – Peintre décorateur sur tissu – Plisseur – Sabreur sur velours –
Teinturier – | Fabricant d'objets en textile | Fabricant de coiffes | Feutrier | Sérigraphe |
Tisserand – Tisserand à bras – veloutier – | Tresseur.

Domaine du cuir

Bottier main | Fabricant de chaussures | Fourreur | Gainier | Gantier | Gaufreur sur cuir |
Malletier – Layetier – | Maroquinier – Coupeur – | Pareur | Sellier-maroquinier – Sellier-
harnacheur – | Tanneur | Mégissier – Parcheminier – | Taxidermiste.

Domaine du spectacle

Costumier | Fabricant d'accessoires de spectacle – Fabricant de masques – | Fabricant de décors
de spectacle | Perruquier-posticheur.

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ L'artisanat d'art :

Domaine du papier, du graphisme et de l'impression

Calligraphe | Cartonnier | Dominotier | Doreur sur cuir | Doreur sur tranche | Enlumineur | Fabricant d'objets en papier et/ou carton | Fabricant de papier | Fabricant de papier peint | Fondateur de caractères | Graveur de poinçons | Graveur et imprimeur en gaufrage | Imagier au pochoir | Imprimeur – Imprimeur en héliogravure – Imprimeur en lithographie – Imprimeur en sérigraphie – Imprimeur en taille-douce – Imprimeur en typographie – | Marbreur sur papier | Photographe technicien | Relieur.

Domaine des jeux, jouets et ouvrages mécaniques

Charron | Fabricant d'automates | Fabricant de figurines | Fabricant de jeux | Fabricant de jouets | Fabricant de manèges | Fabricant de maquettes | Fabricant de marionnettes | Fabricant de poupées ou de peluches de collection | Fabricant et/ou Restaurateur de véhicules de collection – Carrossier.

Choisir la spécialité ART

Pour quels objectifs professionnels ?

❑ L'artisanat d'art :

Domaine de la restauration

Restaurateur de peintures | Restaurateur de documents graphiques et imprimés | Restaurateur de photographies | Restaurateur de sculptures | Restaurateur de textiles | Restaurateur de cuirs | Restaurateur de métal | Restaurateur de meubles | Restaurateur de mosaïques | Restaurateur de céramique | Restaurateur de verre et de cristal | Restaurateur de vitraux | Restaurateur d'objets scientifiques, techniques, industriels.

❑ Quelques autres exemples encore :

Antiquaire, Décorateur, Directeur artistique, Chef de projet culturel, Scénographe, Commissaire d'exposition, Critique d'art, Historien de l'art, Illustrateur, Dessinateur, Maquettiste, Animateur 3D, Paysagiste...

De nombreux métiers aussi dans le monde de la création visuelle, du patrimoine, du spectacle vivant et de l'industrie culturelle...

Quelques exemples de productions d'élèves

La pratique des élèves

.....
Série de dessins - Le projet personnel de l'élève au cœur de la pratique artistique

La pratique des élèves

Peinture

La pratique des élèves

.....
Inventer ses propres outils de création

La pratique des élèves

Création de jeux vidéo

La pratique des élèves

Volume – *La guerre*

La pratique des élèves

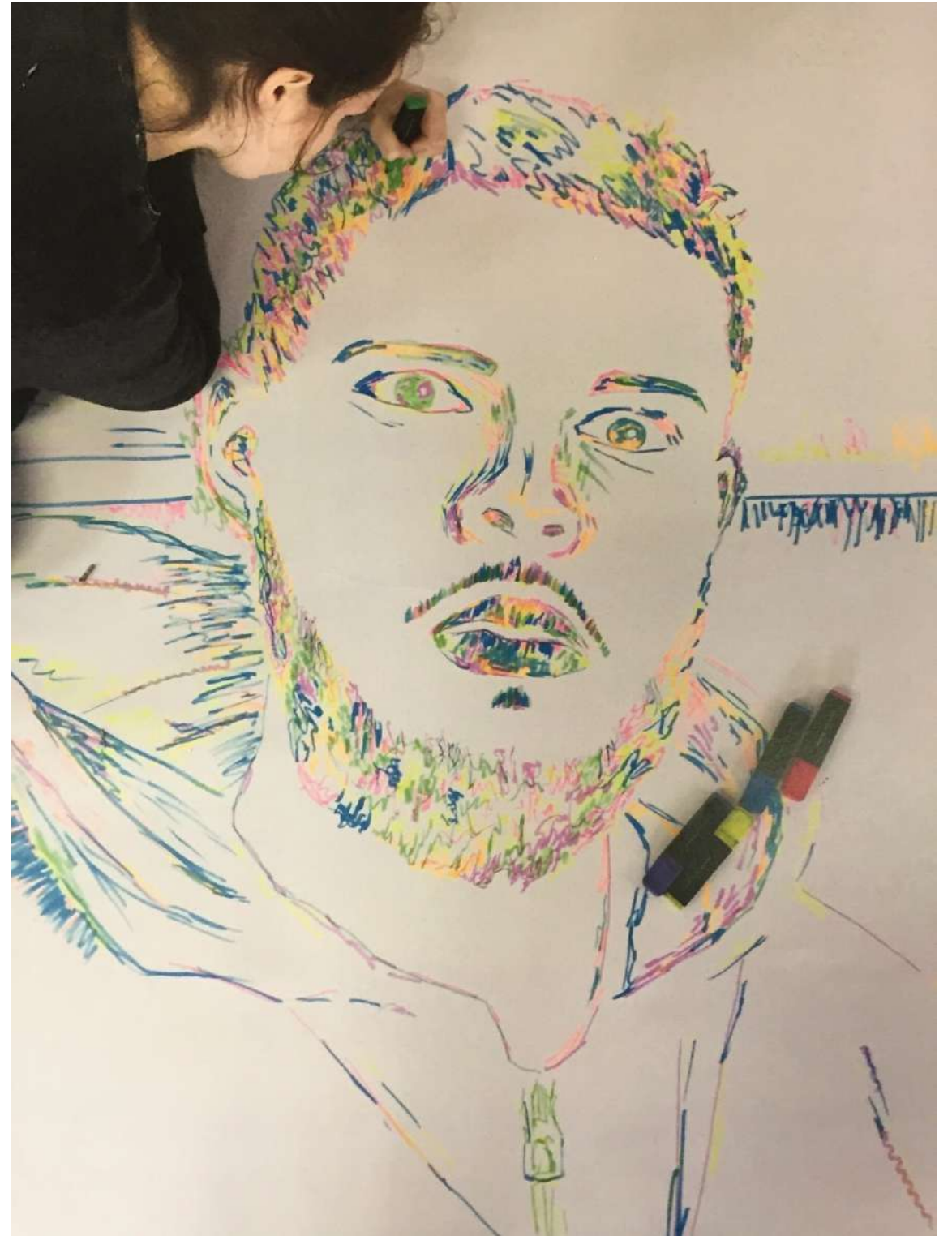

Body Art

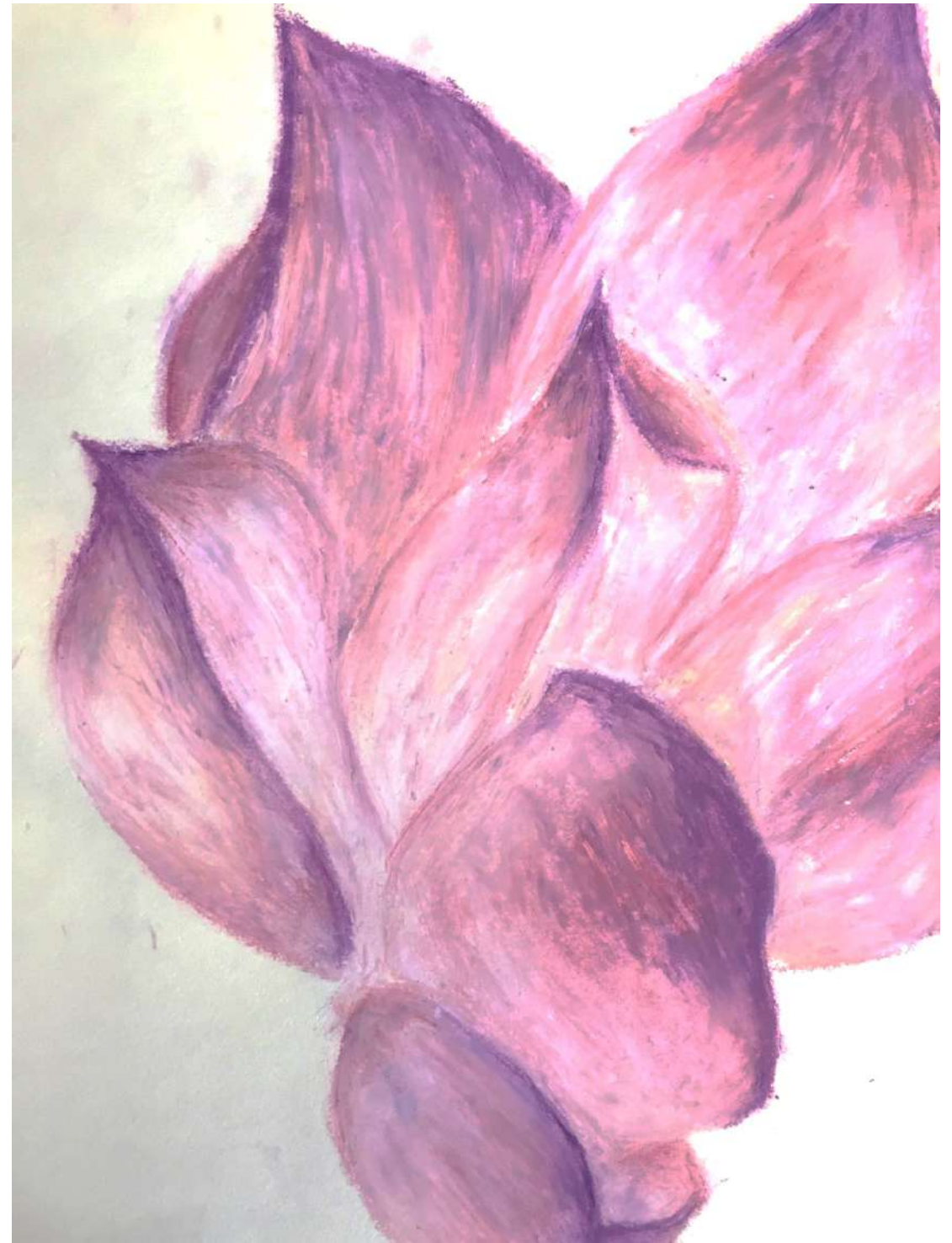
La pratique des élèves

Dessiner à grande échelle

La pratique des élèves

Combiner les pratiques

La pratique des élèves

.....

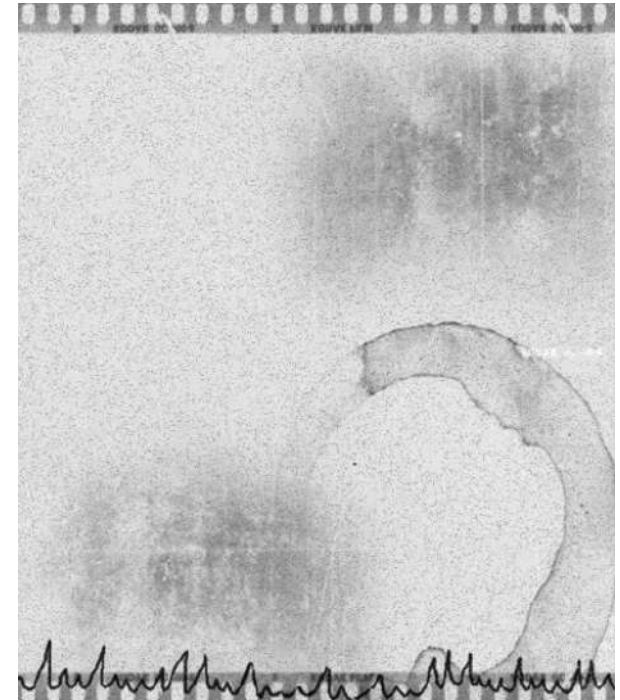
L'expérimentation comme moteur du développement de la pratique artistique

La pratique des élèves

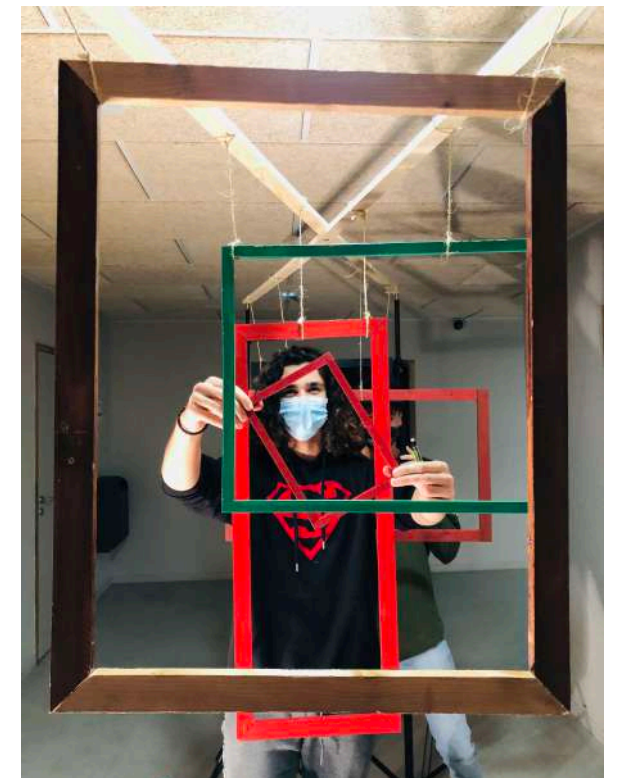
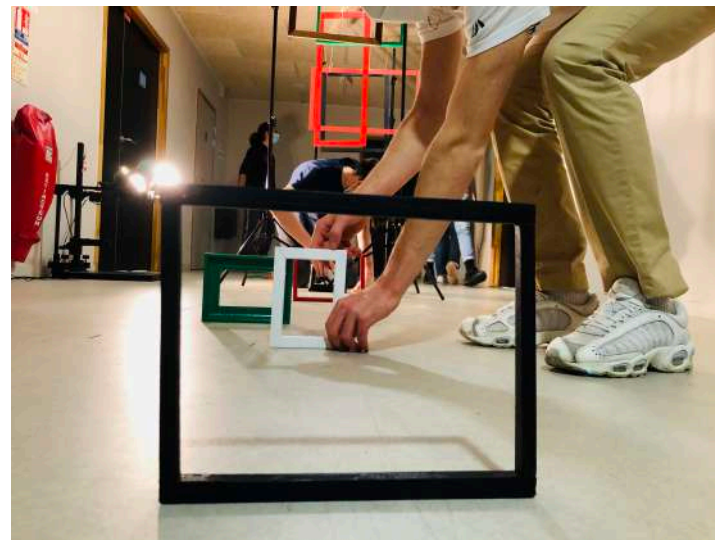
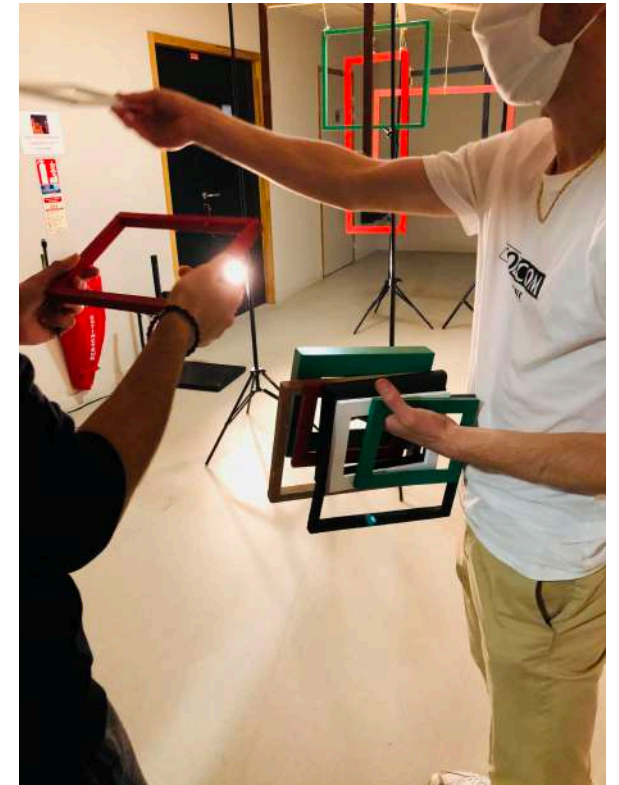
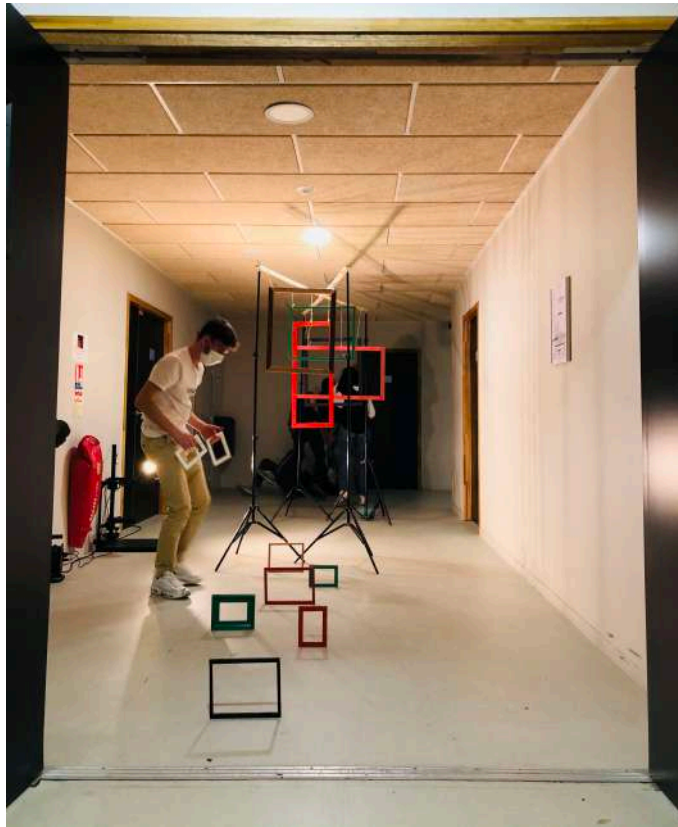
Photographie et montage numérique

La pratique des élèves

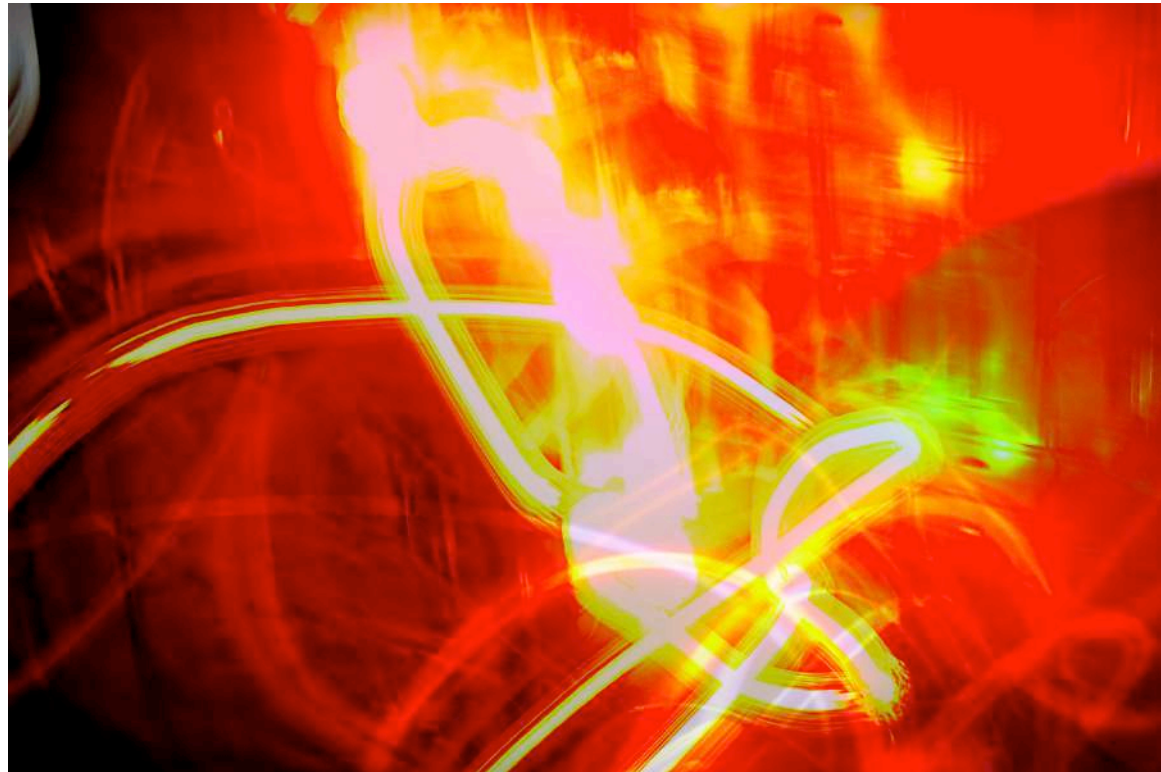
Animation vidéo à partir de dessin à la tablette graphique

Productions artistiques des élèves

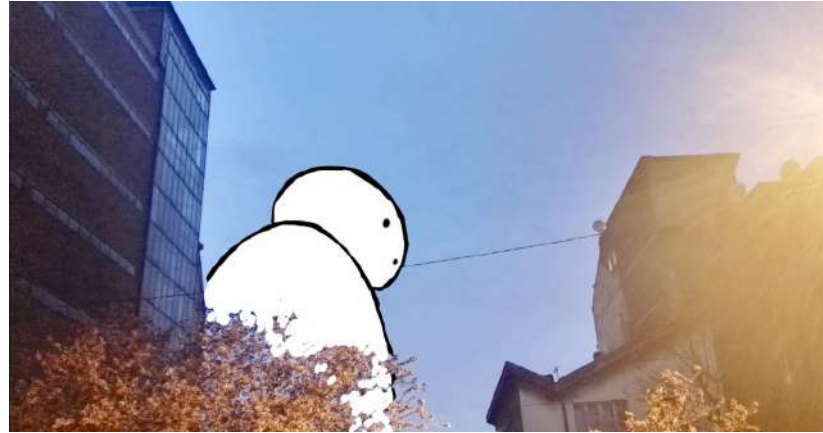
Installation et production interactive

Productions artistiques des élèves

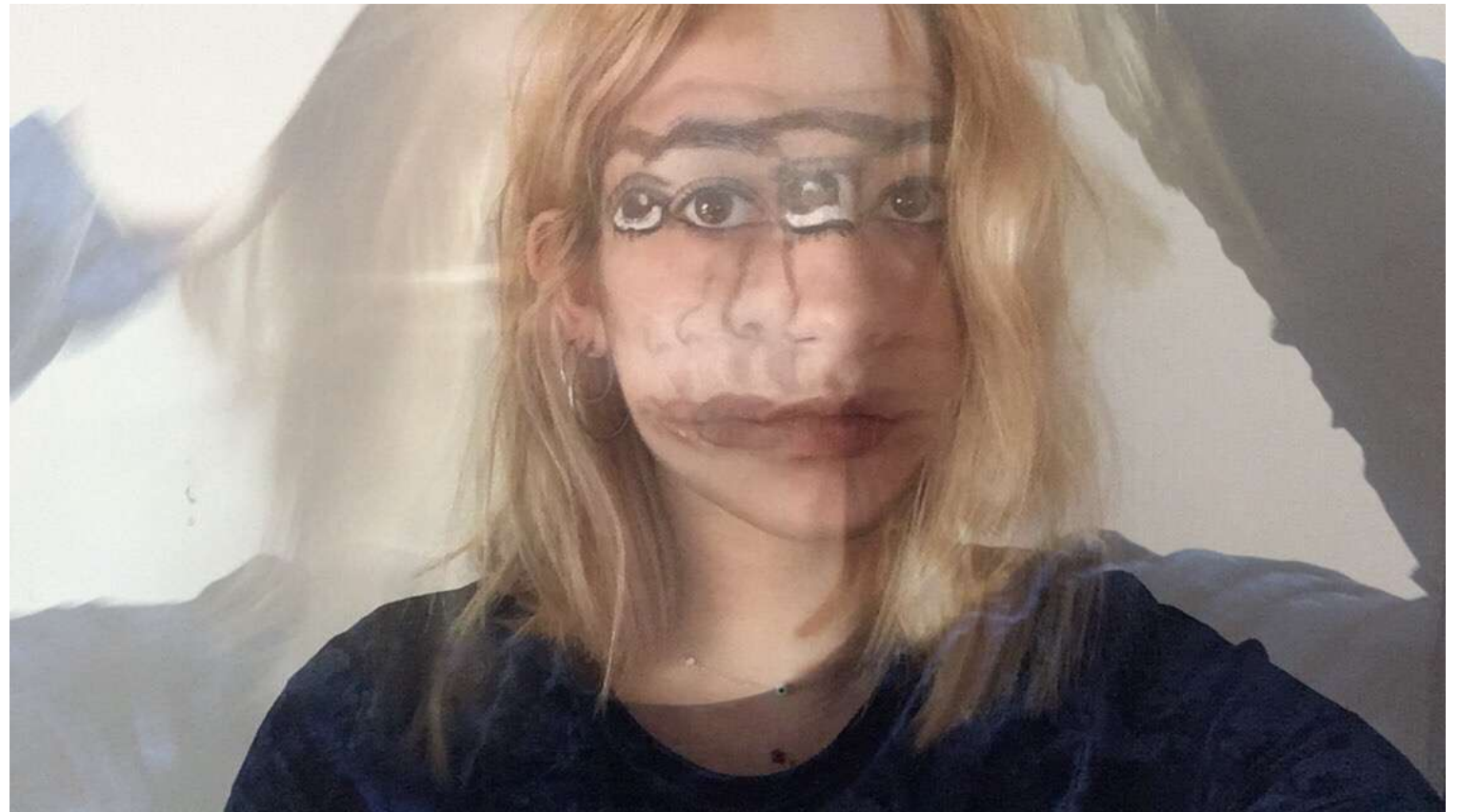
Dessiner avec la lumière

Productions artistiques des élèves

Photographie, dessin, Photoshop et montage vidéo

Productions artistiques des élèves

.....

Photographies et montage Photoshop

Productions artistiques des élèves

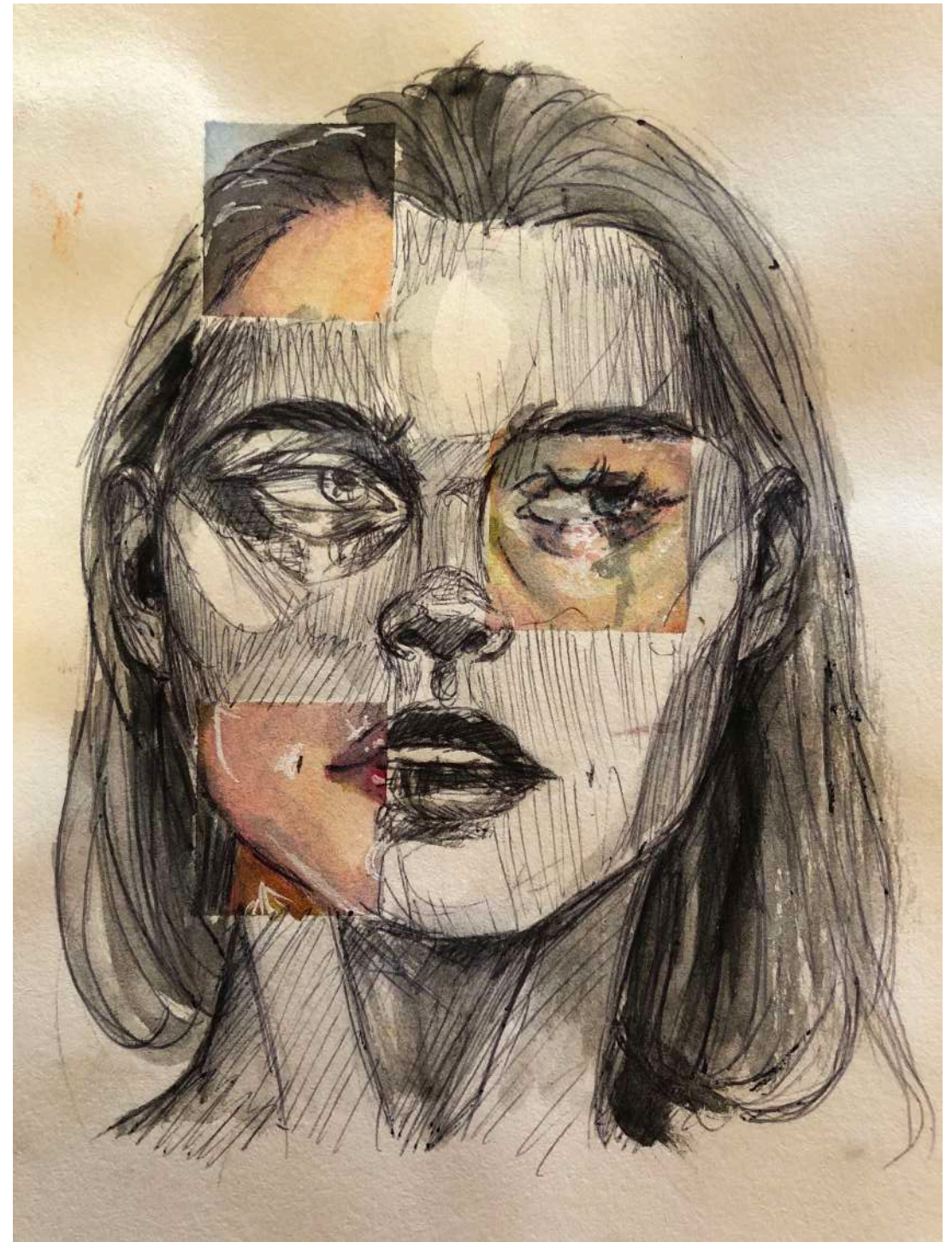
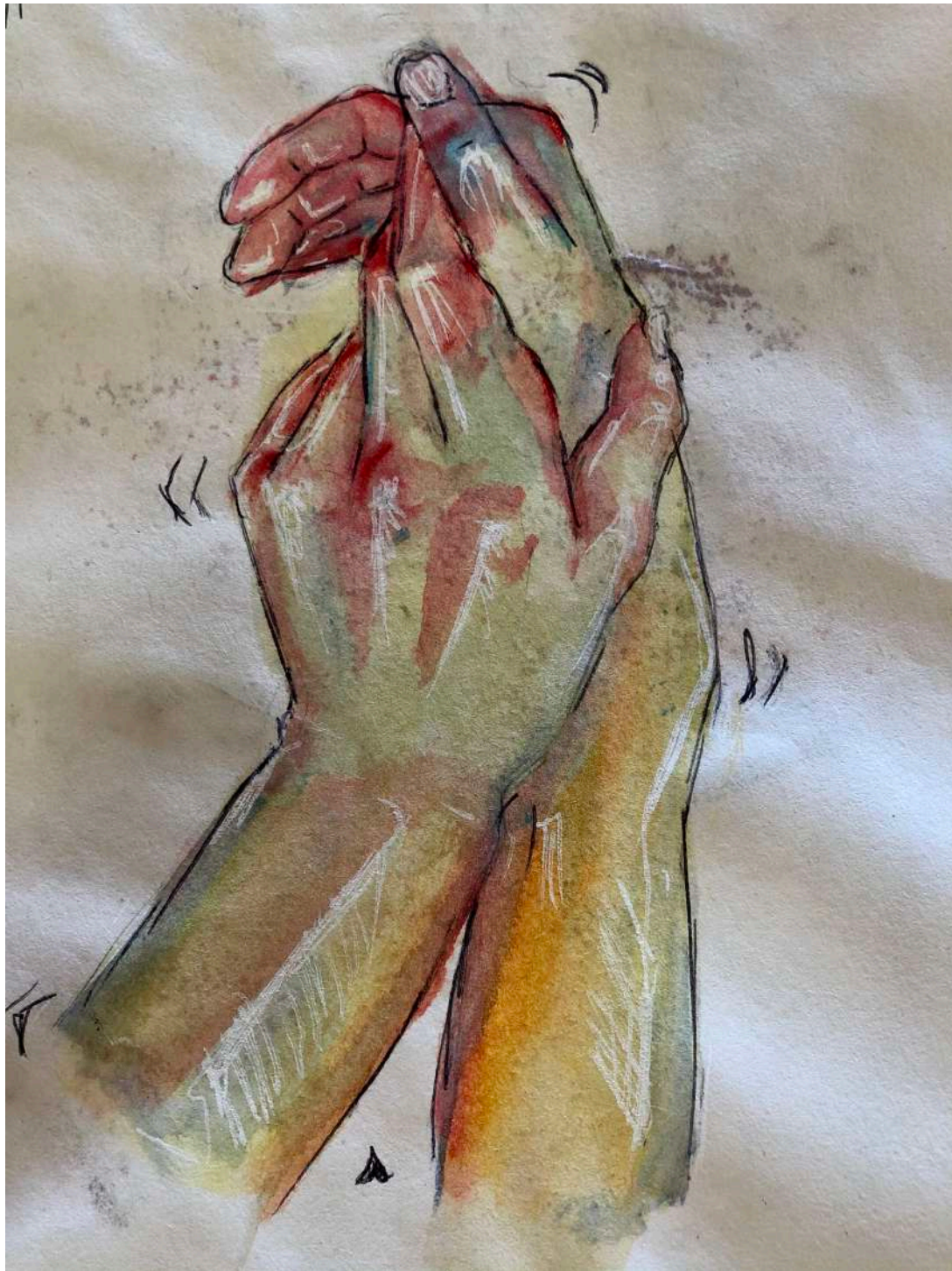
Installation - Le projet personnel de l'élève au cœur de la pratique artistique

Productions artistiques des élèves

.....
Le projet au cœur de la pratique artistique

Productions artistiques des élèves

.....

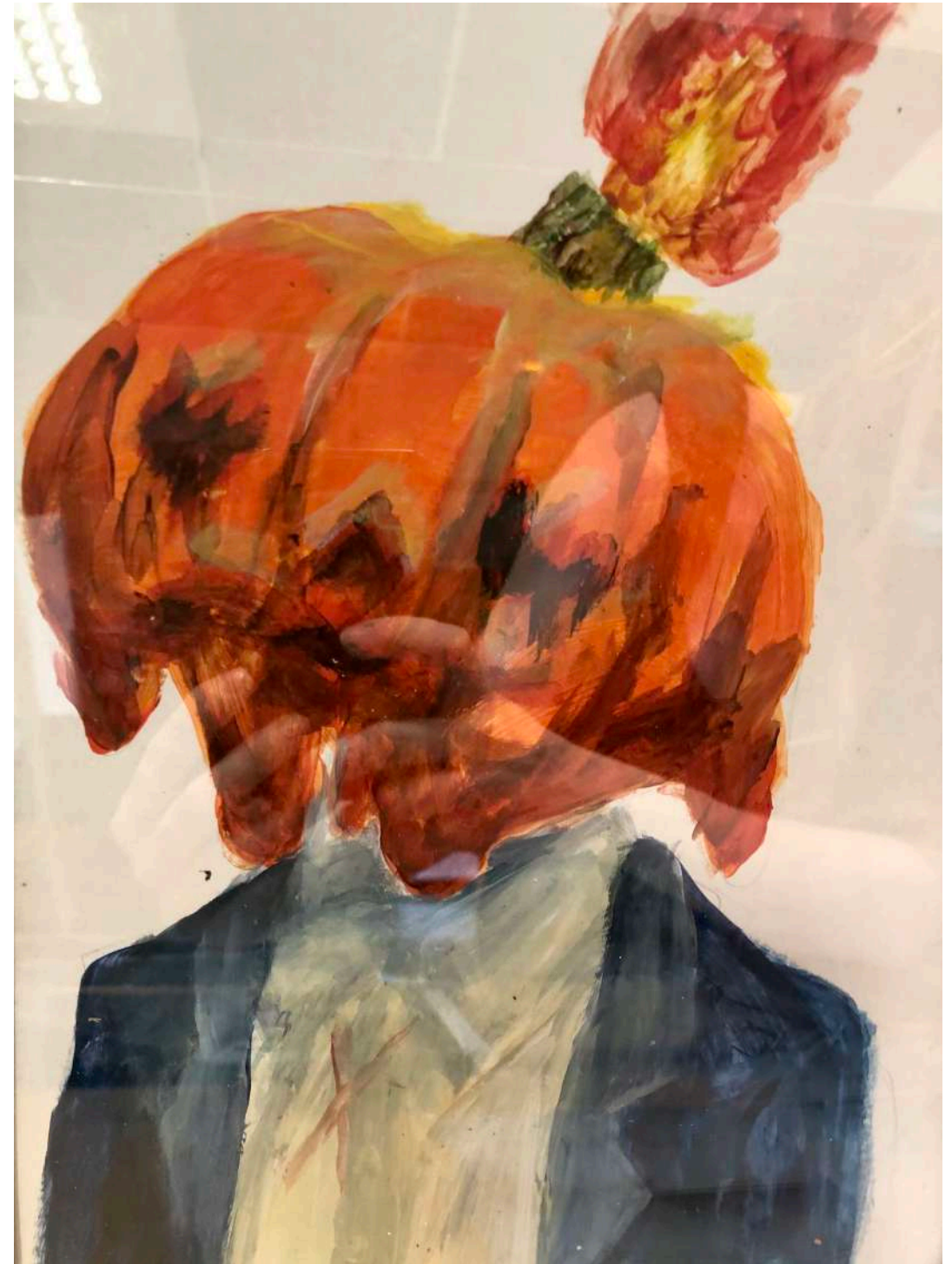
Le projet au cœur de la pratique artistique

Productions artistiques des élèves

L'imaginaire en marche

Productions artistiques des élèves

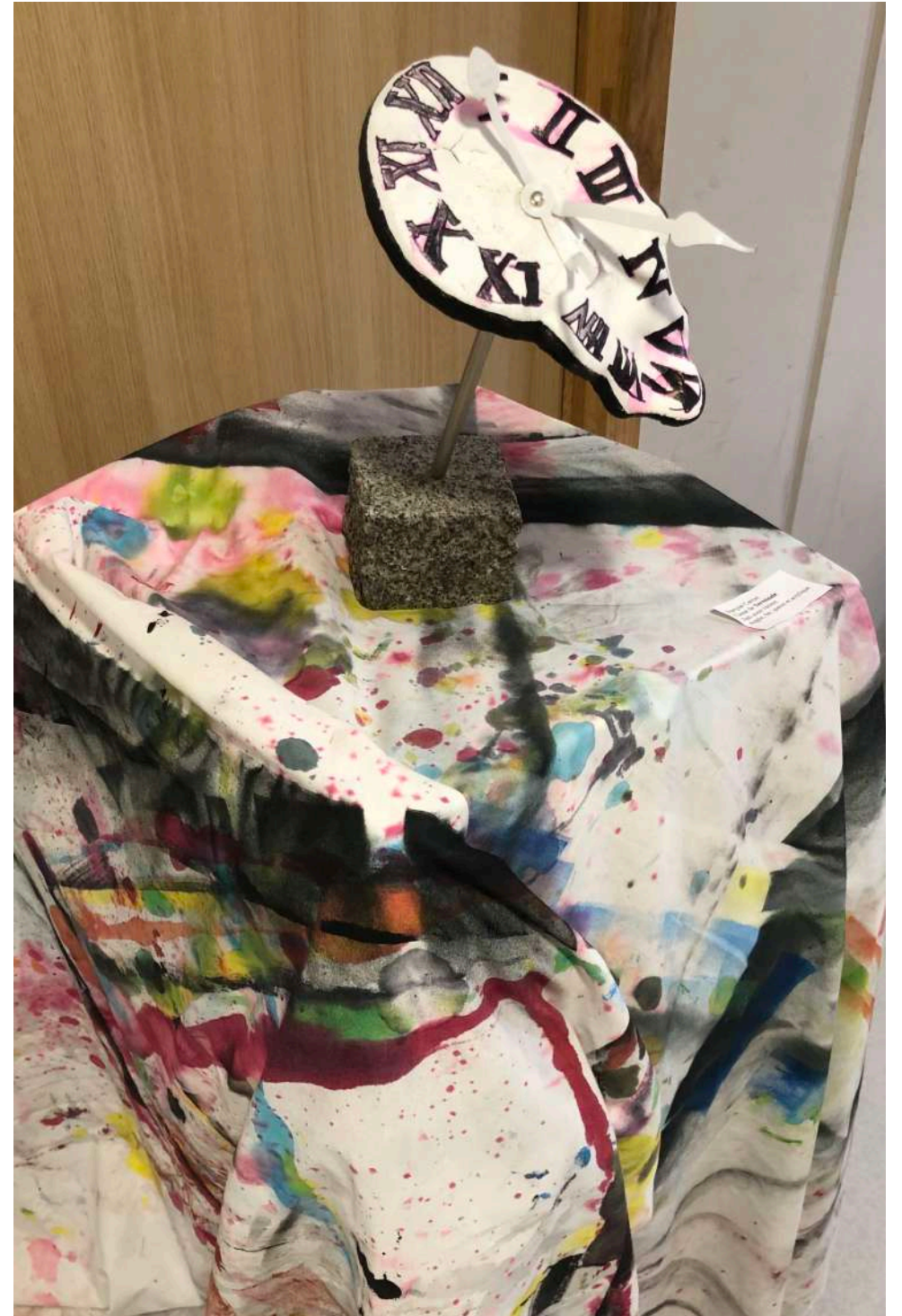
L'imaginaire en marche

Productions artistiques des élèves

Défendre les valeurs de la République par le biais de l'Art

Productions artistiques des élèves

Exposer son travail

Quelques exemples de projets menés en ART

Des projets et des rencontres avec des professionnels

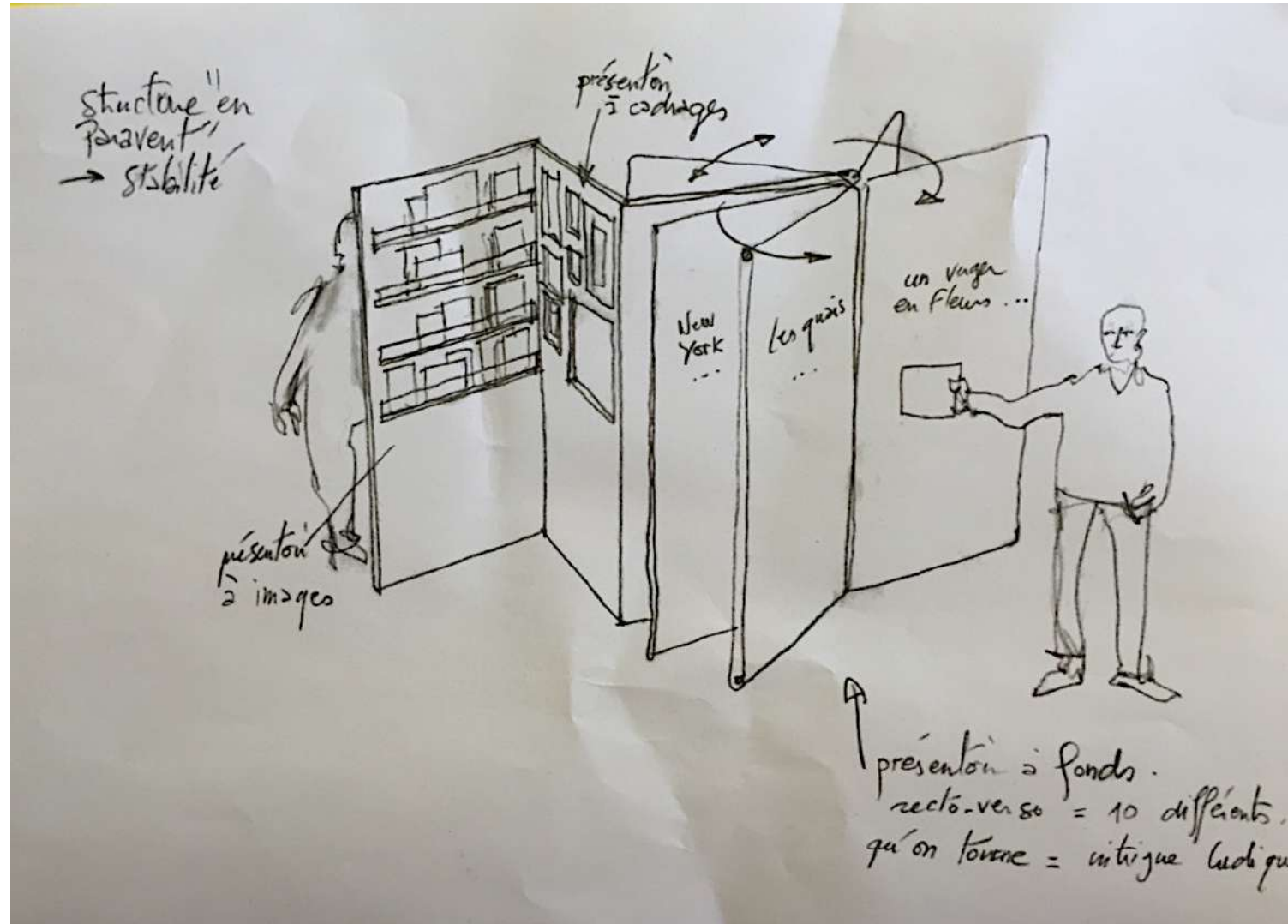
- Avec des partenaires culturels de qualité ;
- Avec des partenaires non culturels aussi / projet interdisciplinaires ;
- Avec des artistes (ici exemple d'une fresque sur l'égalité filles/garçons réalisée avec des « street-artistes » ;
- Avec des professionnels des domaines variés de la création...

Pour acquérir de nouvelles compétences, découvrir de nouvelles pratiques, travailler de manière collaborative et faire des rencontres humainement et artistiquement riches !

Fresque murale réalisée par les élèves du lycée Eiffel et des Street-artistes

Exemple de projets :

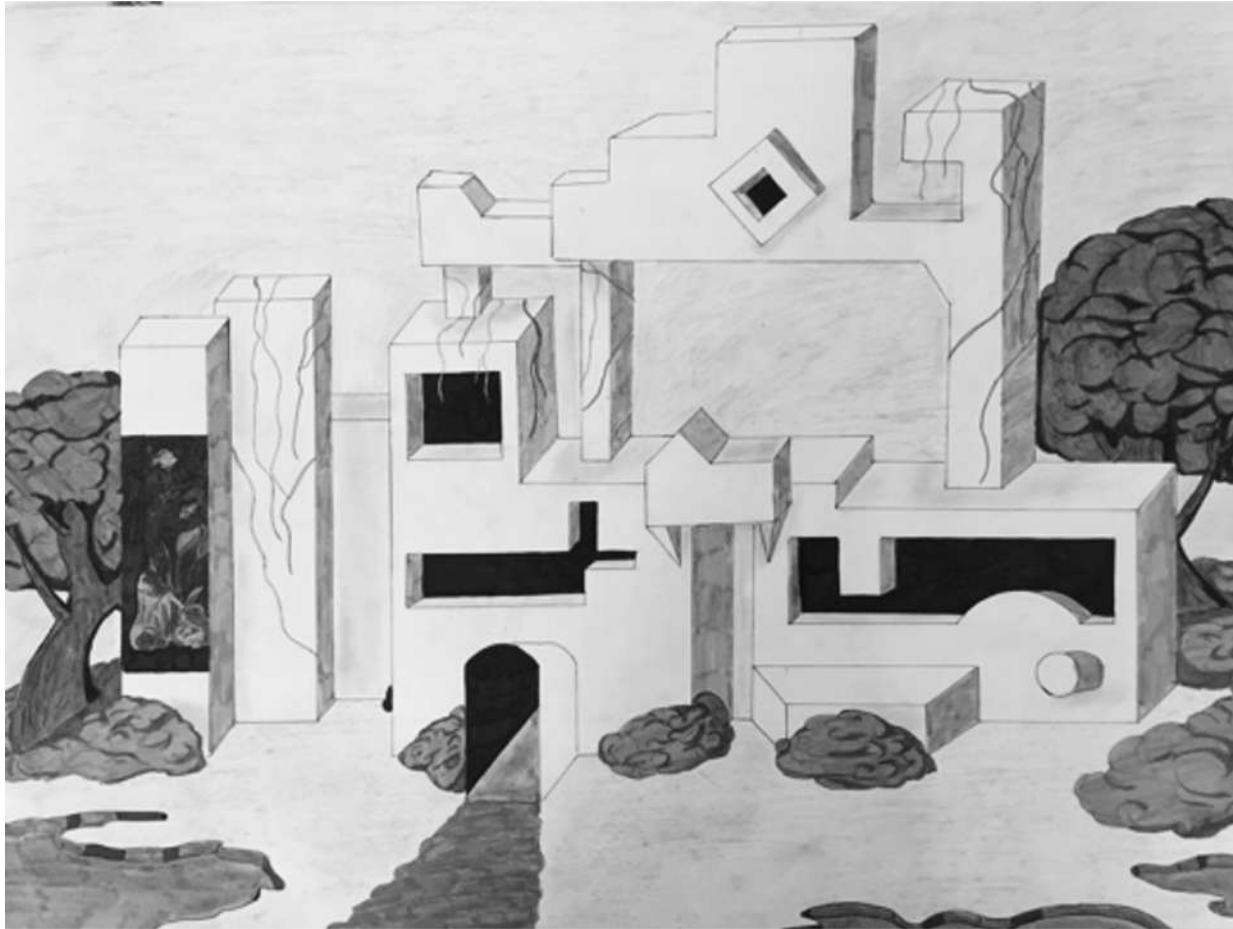
Dispositif de prise de vue réalisé par les élèves du lycée Eiffel, un graphiste et un architecte
Pour les berges de Seine du musée d'Orsay

Exemple de projets :

Travailler avec des professionnels de la photographie & créer son propre appareil photo

Exemple de projets :

Travailler à partir de la rencontre avec des architectes

Exemple de projets :

Concours souvent remportés par nos élèves

Exemple de projets :

Préparation d'une exposition de sculpture pour le Musée Rodin

Exemple de projets :

Rencontrer des artistes des professionnels du monde de l'art

Des voyages culturels et interdisciplinaires

- Élargir l'ouverture culturelle ;
- Élargir le champ de la pratique, notamment par la découverte et l'acquisition de nouvelles références culturelles ;
- Développer le vivre-ensemble et le partage des pratiques...

Exemple de voyage : Florence (Photographies : Galleria dell'Accademia)

Les épreuves d'ARTS Plastiques

En quoi les épreuves d'Arts Plastiques consistent-elles ?

Les épreuves du baccalauréat :

Spécialité en classe de première :

IMPORTANT : l'évaluation pour le baccalauréat en première ne concerne que **la spécialité non conservée**.

☐ Coefficient 8

☐ Évaluation sous forme de contrôle continu / pas d'examen

Option en classe de première :

☐ Coefficient 2

☐ Évaluation sous forme de contrôle continu / pas d'examen.

Les épreuves du baccalauréat :

Spécialité en classe de terminale :

- ☐ Coefficient 16
- ☐ Épreuves (oral de pratique et écrit de culture artistique)

Option en classe de terminale :

- ☐ Coefficient 2 (donc 4 si l'enseignement est suivi depuis la 1ère)
- ☐ Évaluation sous forme de contrôle continu / pas d'examen.

Les épreuves du baccalauréat :

En classe de terminale :

➤ **La Spécialité Art :**

☐ **Un oral de pratique, à partir de travaux réalisés dans l'année (30 min) :**

- Présentation du projet (10 min)
- Entretien (20 min)

☐ **Un écrit de culture artistique (3H30) :**

- Analyse d'un corpus d'œuvres & réflexion sur un aspect de la création artistique
- Au choix : Commentaire d'un texte sur l'art OU Note d'intention pour un projet d'exposition

➤ **Le « Grand oral » (qui sera préparé dans le cadre des enseignements de spécialité)**

Les épreuves du baccalauréat :

En classe de terminale :

➤ **Le « Grand oral » préparé dans le cadre des enseignements de spécialité:**

❑ Coefficient 10

❑ 20 minutes (5 minutes de présentation et 15 minutes d'entretien)

- Présentation d'une question (5 minutes)
- Échange avec le candidat (10 minutes)
- Échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)

Les épreuves du baccalauréat :

Préparation à l'épreuve écrite de culture artistique :

- 2 grands dossiers d'œuvres sont étudiés et développés en classe.
- Des textes de culture artistique et des textes critiques sur l'art sont étudiés et questionnés. Les élèves apprennent à interroger, porter un regard critique et argumenter.
- Les entrées qui sont traitées permettent sans cesse d'articuler la pratique et la théorie.