

PROGRAMMES DE PEINTURE

Filière de Formation

Niveau : B

Année : 1ère

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une formation théorique et pratique dont le but est de donner les moyens permettant par le nombre et la qualité des travaux de s'exprimer et d'appliquer une méthode de travail basée sur l'étude.

II. CONTENU :

Formation de base pour élèves débutants

-Les outils de l'artiste-peintre :

- brosses, palette, chiffons,...

-La perspective d'observation : étude du plan et des volumes

- la ligne d'horizon

- les points de fuite

-Le dessin d'observation : forme et espace

- analyse et étude des formes et des volumes

- analyse et étude des rapports de valeurs

-L'étude de la théorie des couleurs :

- les notions de base (le cercle chromatique)

-Etude et notions de base de la technique de la peinture à l'huile.

-Réalisation et interprétation : natures mortes (ensemble d'objets).

-Ce programme n'est pas limitatif, mais il doit être formatif et précédé d'une méthode de travail adaptée aux élèves.

III. METHODOLOGIE :

- Le professeur fixera des objectifs concrets et précis, afin de motiver l'élève dans son apprentissage et d'aborder l'entièreté du programme.

- Il amènera progressivement l'élève à un savoir-faire par des exercices adaptés en relation avec les acquis théoriques et techniques.

- La rédaction d'un syllabus serait intéressante pour l'étude et le rappel des notions théoriques et techniques du cours (théorie des couleurs, perspective,....).

- Bibliographie : J. ITTEN (théorie de la couleur) Dessain et Tolra.
X. de Langlais ("la technique de la peinture à l'huile") Flammarion.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de présenter en fin d'année 10 travaux, de démontrer une progression technique et pratique dans l'interprétation personnelle de ses réalisations.

Filière de Formation

Niveau : B

Année : 2ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à sa formation théorique et pratique.

Permettre à l'élève de s'exprimer et d'appliquer une méthode de travail basée sur l'étude.

II. CONTENU :

- Rappel et mise en application des acquis- théorie des couleurs.
- Le dessin et la perspective d'observation- (croquis).
- Etude et notions de base de la peinture à l'huile.
 - entretien des outils et organisation de la palette.
 - préparation des supports.
 - les glacis et les médiums.
- Réalisation et interprétation
 - études figuratives (natures mortes, paysages, espaces urbains et champêtres).
 - interprétation (d'après modèle ou documents).
- Ce programme n'est pas limitatif, ni dans les techniques, ni dans les recherches personnelles, ni dans les sujets interprétés.

III. METHODOLOGIE :

- Ce programme sera adapté par le professeur selon le niveau et les motivations de l'élève.
- L'analyse de documents et les visites (d'atelier, de musées, d'expositions,...) illustreront les matières abordées.
- Démonstrations par le professeur.
- Reproduction et compréhension par l'élève.
- Exploitation de l'acquis au travers d'exercices adaptés.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de présenter en fin d'année 10 travaux, de démontrer une progression technique et pratique dans l'interprétation personnelle de ses travaux.

Filière de Formation

Niveau : B

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève qui est en fin de filière de formation à faire la démonstration de ses acquis techniques et pratiques pour lui permettre d'envisager son passage en filière de qualification ou de transition.

II. CONTENU :

Formation de base pour les élèves débutants.

- Favoriser une méthode de travail.
- Le dessin et la perspective d'observation (croquis).
- Etude et théorie des couleurs (les contrastes).
- Etude et notions de base de la technique de la peinture à l'huile.
(les huiles, les siccatifs, les résines, les vernis).
- Réalisation et interprétation de sujets imposés ou libres.
 - . études figuratives d'après modèles ou documents (copies).
 - . compositions personnelles (projets, documents photographiques, espaces d'atelier).
- Ce programme n'est pas limitatif ni dans les techniques, ni dans les recherches personnelles, ni dans les sujets interprétés.

III. METHODOLOGIE :

En se servant de supports didactiques, le professeur adaptera ce programme selon le niveau et la motivation des élèves et mettra en relation les acquis théoriques et techniques avec un certain savoir-faire.

Le professeur fixera des objectifs concrets et précis de qualité et de quantité du travail de l'année.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de démontrer par la qualité de ses travaux une progression technique et pratique dans l'exécution et l'interprétation du sujet. Présentation en fin d'année de 10 travaux.

Filière de Formation

Niveau : B

Années : 1^{ière}, 2ième, 3ième

Stages pluridisciplinaires

I. OBJECTIFS :

Formation pour l'élève en stage pluridisciplinaire

Amener l'élève à découvrir et à acquérir les notions de base de la théorie des couleurs et à pratiquer la peinture dans une technique de son choix.

II. CONTENU :

La théorie des couleurs (notions de base).

Réalisation et interprétation figurative à partir d'un sujet imposé ou libre (en fonction de l'atelier de base et de l'année d'études de l'élève).

Formation adaptée à l'élève (en fonction de l'atelier de base et de l'année d'études de l'élève) :

- Acquis et habileté manuelle
- Dessin d'observation
- Théorie des couleurs, les mélanges, les tons chauds, les tons froids, etc...
- Etudes d'après nature ou d'après documents
- Choix d'une technique : aquarelle, gouache, huile, acrylique... (tenir compte de la durée du stage et choisir une technique relativement simple pour l'exécution du travail)
- Exécution et réalisation pratique.

III. METHODOLOGIE :

- Technologie : commenter et développer l'étude de la théorie des couleurs.
- Pratique : . choix d'une technique.
. travaux et mise en application de la théorie qui a été envisagée au cours.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève doit être capable de réaliser et de présenter au moins un travail terminé durant son stage.

Acquis théoriques, techniques et pratiques adaptés à l'élève en fonction de son option de base et de l'année d'études.

Filière de Qualification

Niveau : C1

Année : 1ère

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à poursuivre sa formation dans son option de base, à l'étude des techniques et pratiques du métier et à la découverte de son expression personnelle.

II. CONTENU :

- Réflexions et commentaires sur le cours.
- Rappels : - les outils de l'artiste peintre et leur entretien.
 - le dessin et la perspective d'observation :
 - *analyse et observation du sujet
 - *construction des formes, des volumes
 - *composition et mise en page.
 - méthode de travail :
 - *l'esquisse
 - *l'ébauche
 - *l'exécution
- Etude de la théorie des couleurs :
 - le cercle chromatique
 - *couleurs primaires
 - *couleurs secondaires
 - *couleurs complémentaires.
- Etude du procédé de la peinture à l'huile
 - l'histoire du procédé (bref historique de Van Eyck en passant par Le Titien à nos jours).
 - les supports, les fonds et les enduits.
- Sujets proposés :
 - études figuratives d'après modèle ou d'après documents photographiques.
 - la nature morte
 - le paysage (espaces champêtres ou urbains)
 - compositions florales.
 - copies ou interprétations d'oeuvres connues.
 - compositions personnelles.
- Etude du personnage :
 - théorie des proportions du corps humain.
 - croquis d'attitudes d'après modèle.
- Programme non limitatif dans les sujets et dans les techniques.

III. METHODOLOGIE :

- Utilisation des supports didactiques appropriés aux différentes leçons.
- Il serait intéressant dans le cadre de travaux pratiques, d'analyser des oeuvres connues, réalisées dans différentes techniques (anciennes et modernes).
- Le carnet de croquis est obligatoire, le carnet d'atelier est conseillé.
- Exercices adaptés au niveau et à la motivation des élèves, et en concordance avec les acquis théoriques et techniques.
- Utilisation des acquis.
- Critères concrets et précis de qualité et de quantité sur le travail de l'année.
- Bibliographie : J. ITTEN (théorie des couleurs)
Dessain et Tolra.
X. De Langlais (la technique de la peinture à l'huile et
du procédé acrylique)
Flammarion.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève doit être capable d'appliquer les acquis techniques et pratiques dans les travaux envisagés durant l'année scolaire et de présenter en fin d'année 10 travaux.

Filière de Qualification

Niveau : C1

Année : 2ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève a des connaissances techniques et pratiques du métier, à progresser dans son expérience personnelle.

II. CONTENU :

Etude de la théorie des couleurs :

- notion de température
- les gris colorés
- les tons rembrunis.
- Le dessin et la perspective d'observation : étude d'après nature.
- Etude du procédé de la peinture à l'huile :
 - les éléments constitutifs de la peinture
 - les huiles, les siccatifs, les essences, les gommes et les résines.
- Sujets proposés :
 - la nature morte
 - le paysage
 - les compositions florales et les compositions personnelles
 - copies et interprétation d'oeuvres connues.
- Etude du personnage :
 - la tête
 - les proportions
 - de face, de profil, de trois-quarts et inclinée
 - le visage
 - l'expression
 - le portrait d'après modèle
d'après documents.
- Le programme est non limitatif dans les sujets et dans les techniques envisagées.

III. METHODOLOGIE :

- Il serait intéressant d'envisager l'apprentissage des connaissances théoriques et techniques en préparant les principales séquences des leçons envisagées, à savoir : supports didactiques, visites d'expositions, documentation, et de trouver des applications pratiques en relation avec la théorie de façon à amener l'élève à ses propres découvertes.
- Utilisation des acquis.
- Le professeur fixera des objectifs concrets et précis de qualité et de quantité.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève doit être capable de démontrer une progression personnelle par la qualité et l'originalité de ses travaux et de présenter 10 travaux en fin d'année.

Filière de Qualification

Niveau : C1

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une autonomie technique et pratique dans l'interprétation et l'exécution des travaux ou des thèmes proposés

II. CONTENU :

- Etude de la théorie des couleurs : les contrastes
- Etude du dessin et de la perspective d'observation : exercices d'après nature - croquis.
- Etude du procédé de la peinture à l'huile :
 - la pratique du métier
 - l'exécution : exemple de procédé à l'huile
- Sujets proposés :
 - la nature morte
 - le paysage
 - compositions florales
 - compositions abstraites
 - interprétation d'un thème
 - copies et interprétation d'après modèle.
- Etude du personnage :
 - les membres
 - les proportions, les bras, les jambes
 - les pieds, les mains
 - croquis d'attitudes d'après modèle.
- Programme non limitatif.

III. METHODOLOGIE :

Le professeur amènera l'élève à ses propres découvertes en lui donnant des moyens techniques correspondant à la formation recherchée et adaptés à sa démarche.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève doit être capable de démontrer les acquis techniques et pratiques par des réalisations et des interprétations personnelles des sujets proposés, de s'exprimer avec une certaine autonomie en fin de filière. 10 travaux réalisés pendant l'année scolaire.

Filière de Transition

Niveau : C2

Année : 1^{ière}

I. OBJECTIFS :

Envisager la formation de l'élève en tenant compte des aspects suivants :

Amener l'élève à des connaissances techniques et pratiques d'un ou plusieurs procédés de peinture; une habileté manuelle, une réflexion et une vision personnelles.

Une évolution basée au début sur des études figuratives classiques pour arriver ensuite à des interprétations expressives.

II. CONTENU :

Réflexions et commentaires sur le cours.

Le sujet :

- l'observation et l'analyse
- la mise en page et la composition
- recherche d'équilibre
- utilisation de la surface
- études des masses, des vides, le centre d'intérêt
- les lignes maîtresses
- l'atmosphère
- les rythmes
- les volumes
- les valeurs
- les plans
- la sensation d'espace
- le caractère des objets
- la ligne
- ...

Méthode de travail :

- l'esquisse
- l'ébauche
- l'exécution dans un procédé pictural

La perspective d'observation :

- la ligne d'horizon
- les points de fuite
- perspective à 2 points de fuite, à 1 point de fuite.

Théorie et harmonie des couleurs :

- le cercle chromatique de Chevreuil (1926) simplifié (12 teintes)
- les couleurs primaires, secondaires et tertiaires.
- les couleurs complémentaires.

- les contrastes de couleurs
- les contrastes de température :
- couleurs chaudes
- couleurs froides
- l'harmonie : sensation de tonalité, de température, de valeurs, de pureté, de vibration, de dominante, de nuance, de contraste, la monochromie, la polychromie, l'unité chromatique, les ombres.
- notion psychologique et symbolique de la couleur
- Bibliographie : Johannes ITTEN

Technique d'un procédé de peinture :

- les outils et leur entretien, la palette (comment disposer les couleurs)
- la peinture et ses composants
- les supports, leur préparation, le marouflage
- les colles, les enduits
- les mélanges, les pigments, les glacis
- les médiums, les résines, les vernis.

Techniques proposées :

- la peinture à l'huile
- la peinture acrylique
- la peinture vinylique
- l'aquarelle, la gouache, la peinture à l'oeuf (Tempéra)
- le pastel, la sanguine, le brou de noix.

Dessin d'observation - Perspective d'observation

Théorie et harmonie des couleurs

Technique d'un procédé de peinture envisagé

Les techniques proposées

Commentaires sur la peinture ancienne et moderne.

Sujets proposés :

- la nature morte
- le paysage : espaces et atmosphères divers
- la composition florale
- copie et interprétation d'oeuvres connues
- composition personnelle.

Etudes du corps humain

- Théorie :
- les proportions du corps
- la jambe et le pied
- le bras et la main.

- Pratique :
- croquis et études d'après modèle
- croquis d'attitudes modèle vivant nu et habillé
- le mouvement, la marche, la course, le saut.

III. METHODOLOGIE :

- Commentaires et réflexions sur le contenu du cours
 - sur les acquis des élèves
 - sur la démarche et la motivation des élèves
 - sur les exigences de la formation.
- Dans un premier temps, le professeur envisagera l'étude des notions théoriques et techniques, afin d'approfondir et de rappeler les notions de base du métier. (théorie des couleurs, la perspective d'observation, le dessin d'observation, la méthode de travail et la technologie d'un procédé de peinture).
- Dans un deuxième temps, et en parallèle avec les matières abordées, le professeur proposera aux élèves des applications immédiates afin d'évaluer leur degré de compréhension et leur savoir-faire.
- Le professeur utilisera successivement trois méthodes de travail pour amener l'élève aux objectifs définis, à savoir :
 - *. méthode expositive : - connaissance théorique et technique
 - utilisation d'un syllabus (en préparation)
 - démonstration sur la manière de procéder et d'envisager le travail.
 - *. méthode interrogative : - amener l'élève à réfléchir sur sa démarche
 - développer son sens critique
 - questionnement sur les démarches artistiques contemporaines - réflexions.
 - *. méthode active : - l'élève réalise et exécute des travaux qui lui sont proposés en se servant de ses acquis.
 - développement et progression graduées des difficultés.
- Le professeur fixera des critères précis et concrets de qualité et de quantité (évaluation du travail, des acquis et du savoir-faire).

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de présenter 10 travaux et de démontrer une évolution constante dans la qualité technique de ses travaux, l'originalité et la sensibilité de son langage pictural.

Filière de Transition

Niveau : C2

Année : 2ième

Envisager la formation de l'élève en tenant compte des aspects suivants :

Amener l'élève à des connaissances techniques et pratiques d'un ou plusieurs procédés de peinture; une habileté manuelle, une réflexion et une vision personnelles.

Une évolution basée au début sur des études figuratives classiques. pour arriver ensuite à des interprétations expressives.

- Récapitulatif des notions de perspectives.
- Dessin d'observation : - apprendre à voir et à transcrire sa recherche
 - la recherche
 - développer l'imaginaire, la créativité
 - croquis d'attitudes (modèle vivant).
- Etude et pratique de la couleur : rappel des notions de base (les contrastes - approfondir).
- Etude de la technique de la peinture à l'huile.
- Autres techniques proposées : - la peinture acrylique
 - la peinture vinylique
 - la gouache, l'aquarelle, le pastel, le brou de noix,...
- Etude du corps humain : la tête, les proportions - de face
 - de profil
 - de trois-quarts
 - inclinéecroquis d'après modèle (statue, modèle vivant)
le visage - les expressions
portraits d'après modèle et documents photographiques.
- Réflexion sur l'histoire de l'art et l'art contemporain.

III. METHODOLOGIE :

- L'élève poursuit sa formation en développant ses connaissances techniques acquises dans les années précédentes.
- En relation avec les différents points du programme, le professeur proposera des travaux adaptés aux nouvelles difficultés techniques et à la démarche personnelle de l'élève.
- Les travaux proposés seront envisagés dans le respect de la sensibilité de l'élève
 - soit de façon dite classique avec une approche technique de qualité,
 - soit de façon plus libre avec interprétation du sujet.
- soit en développant les recherches personnelles.

- Dans sa méthodologie le professeur utilisera les méthodes expositives, interrogative et active suivant le déroulement de la leçon ou du travail, et il fixera des critères de qualité et de quantité.
- L'utilisation du support et d'un cahier d'atelier est conseillée.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de présenter 10 travaux et de démontrer une évolution constante dans la qualité technique de ses travaux, l'originalité et la sensibilité de son langage pictural.

Filière de Transition

Niveau : C2

Année : 3ième

I. OBJECTIFS :

Envisager la formation de l'élève en tenant compte des aspects suivants :

Amener l'élève à des connaissances techniques et pratiques d'un ou plusieurs procédés de peinture; une habileté manuelle, une réflexion et une vision personnelles.

Une évolution basée au début sur des études figuratives classiques pour arriver ensuite à des interprétations expressives.

3 points essentiels : 1- la connaissance de la théorie et de la pratique des couleurs (les mélanges - les contrastes).

2- connaissance du procédé de la peinture à l'huile et des autres procédés.

3- le dessin d'observation

*.le personnage - les proportions du corps

- les jambes et le pied

- les bras et la main

*.croquis d'attitudes

*.composition - mise en page

*.études destinées à des réalisations plus abouties

*.sujets divers (paysages, natures mortes,....)

*.recherches personnelles (composition)

Ce programme n'est pas limitatif.

III. METHODOLOGIE :

- L'élève poursuit sa formation en utilisant ses acquis mais en développant davantage son écriture par des interprétations et des recherches personnelles correspondant à sa démarche et à sa sensibilité.

- La réflexion, l'utilisation de ses connaissances techniques, le choix et l'interprétation de ses travaux doivent lui permettre de démontrer son évolution dans des réalisations classiques ou non-classiques.

- Critères de qualité, de cohérence et de quantité permettront l'évaluation de son travail.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

L'élève sera capable de présenter 10 travaux et de démontrer une évolution constante dans la qualité technique de ses travaux, l'originalité et la sensibilité de son langage pictural.

Filière de Transition

Niveau : C3

1ère, 2ème, 3ème

I. OBJECTIFS :

Amener l'élève à une autonomie de création personnelle, à une formation générale artistique et culturelle, à accroître son sens critique, à des connaissances techniques et pratiques du ou des procédés utilisés.

II. CONTENU :

- A ce stade de sa formation, l'élève utilise tous les acquis des années précédentes, en poursuivant son travail de recherche et ce, en cohérence avec son mode de création personnel.
- Durant ces trois dernières années d'études, l'élève organise son propre programme.
- Il consolide ses acquis.
- Il poursuit ses recherches au travers d'exercices imposés ou libres.

III. METHODOLOGIE :

- Exploitation des acquis dans un espace mis à sa disposition.
- Travail sur des thèmes imposés par le professeur ou choisis par l'élève (et ce en début d'année).
- Collaboration avec d'autres ateliers ou domaines. Durant ces trois années d'études, le professeur titulaire peut être consulté pour conseiller, pour corriger le travail ou pour émettre un avis.

IV. SOCLES DE COMPETENCE :

- L'élève sera capable de démontrer ses facultés à chercher, à trouver et à exécuter suivant les critères de qualité et de quantité fixés par le professeur (travail de l'année).
- L'élève présentera en fin de cycle la réalisation de son projet.