

HAL
open science

La matrice disciplinaire des arts appliqués et cultures artistiques enseignés en lycée professionnel

Eric Tortochot, Christophe Moineau, Emeline Roy

► To cite this version:

Eric Tortochot, Christophe Moineau, Emeline Roy. La matrice disciplinaire des arts appliqués et cultures artistiques enseignés en lycée professionnel. Les matrices disciplinaires du design, Université Toulouse 2 - Jean Jaurès; Laboratoire Lara-Seppia, Nov 2023, Toulouse, France. hal-04320171

HAL Id: hal-04320171

<https://amu.hal.science/hal-04320171v1>

Submitted on 4 Dec 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La matrice disciplinaire des arts appliqués et cultures artistiques *enseignés en lycée professionnel*

- 1. Épistémologie et enseignements du design**
- 2. Les arts appliqués au lycée professionnel**
- 3. La matrice disciplinaire de l'enseignement des arts appliqués et cultures artistiques (AACCA)**

1. Épistémologie et enseignement du design

- « Positionnement » du design
- Complexité épistémologique du design
- Enjeu épistémologique, interdisciplinarité et indisciplinarité
- Le design comme troisième culture

1. Épistémologie et enseignements du design

- Les « arts appliqués à l'industrie »
- Évolution de l'enseignement du design
- Transition vers le terme *design*
- Objectifs différents de l'enseignement du design

Niveau	Anciens intitulés	Intitulés actuels
Baccalauréat professionnel	Enseignements artistiques et arts appliqués	Arts appliqués et cultures artistiques
Baccalauréat technologique	Sciences et Techniques Industrielles arts appliqués	Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
Formation supérieure courte	Brevet de Technicien Supérieur (BTS) arts appliqués et design	Diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DNMADE) depuis 2018
	Mise à niveau en arts appliqués	
	Diplôme des métiers d'art	
Formation supérieure longue	Diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA)	Diplôme supérieur des arts appliqués spécialité design (DSAA)

2. Le Lycée professionnel et les arts appliqués

- **Structure de l'enseignement obligatoire en lycée professionnel**
- **Disciplines bivalentes au lycée professionnel**
- **Évolution des programmes d'arts appliqués**
- **Les pôles d'enseignement en arts appliqués**

3. La matrice disciplinaire

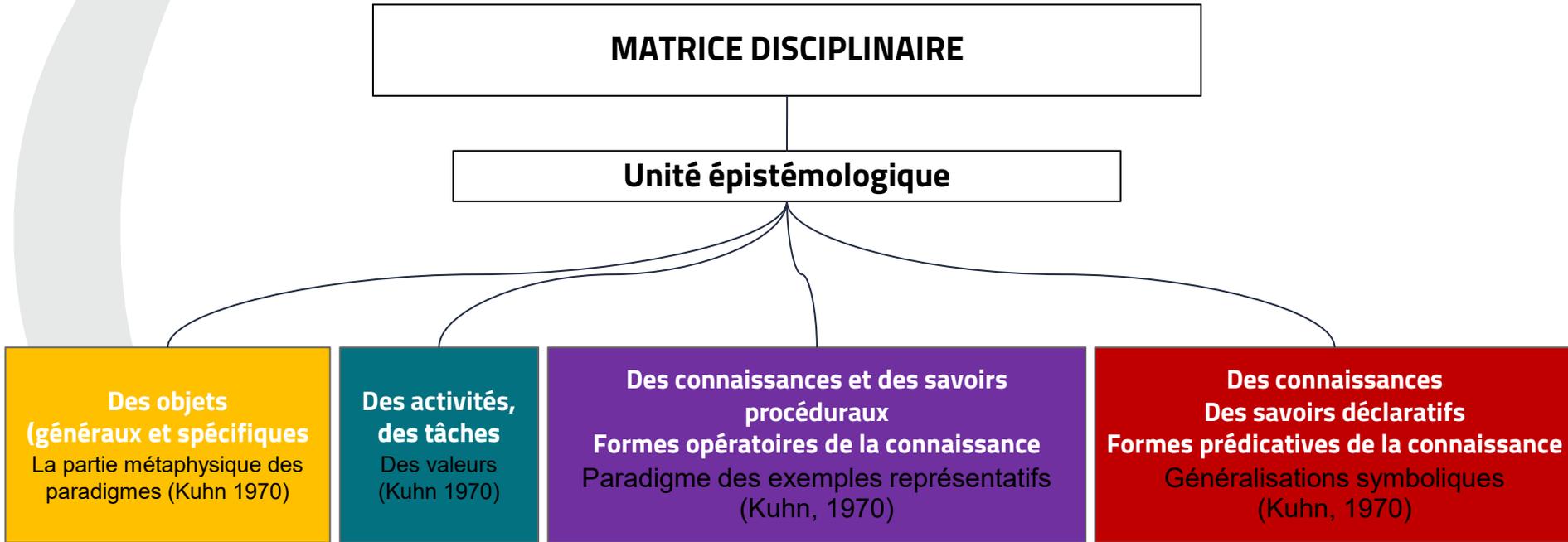

Figure 1 : Les éléments fondateurs d'une discipline (Develay, 1992 ; Terrien, 2014, p. 16).

MATRICE DISCIPLINAIRE
Arts appliqués et cultures artistiques

Unité épistémologique

Des objets (généraux et spécifiques)

La partie métaphysique des paradigmes (Kuhn 1970)

- a. **Objets du quotidien**, englobant des objets courants, des supports de communication et des espaces bâtis.
- b. **Outils numériques** traditionnels et généraux, incluant des stylos, des feutres et des outils de présentation.
- c. **Objets et outils de conception**, tels que les spécifications, les modèles et les logiciels de retouche d'images et de dessin 2D et 3D.
- d. **Objets d'art**, couvrant l'iconographie, les œuvres d'art et les textes d'histoire de l'art.
- e. **Objets d'étayage et objets scolaires**, comprenant des fiches de méthodes, des tutoriels, des vidéos, des modèles, des superpositions, des cartes mentales et des diaporamas.

Des activités,
des tâches

Des connaissances
et des savoirs
procéduraux

Des connaissances et
des savoirs
déclaratifs

MATRICE DISCIPLINAIRE
Arts appliqués et cultures artistiques

Unité épistémologique

Des objets
(généraux et
spécifiques)

Des activités, des tâches
Des valeurs (Kuhn 1970)

Des connaissances
et des savoirs
procéduraux

Des connaissances et
des savoirs
déclaratifs

- **Activités d'investigation**
- **Activités d'expérimentation**
- **Activités méthodologiques**
- **Activités de réalisation**
- **Activités de communication**

MATRICE DISCIPLINAIRE
Arts appliqués et cultures artistiques

Unité épistémologique

Des objets
(généraux et
spécifiques)

Des activités,
des tâches

Des connaissances et des savoirs procéduraux
Paradigme des exemples représentatifs (Kuhn, 1970)

Des connaissances
et des savoirs
déclaratifs

Investiguer

- Rechercher, identifier et collecter des ressources documentaires.
- Sélectionner, classer et trier différentes informations.
- Analyser, comparer des produits et des œuvres d'arts.

Expérimenter

- Choisir des outils adaptés à une communication.

Réaliser

- Respecter une demande, mettre en œuvre un cahier des charges.
- S'engager dans une activité de création-conception.

Présenter et partager une réalisation

- Justifier et argumenter.
- Structurer et présenter une communication graphique, écrite et/ou orale.

MATRICE DISCIPLINAIRE

Arts appliqués et cultures artistiques

Unité épistémologique

Des objets
(généraux et
spécifiques)

Des activités,
des tâches

Des connaissances
et des savoirs
procéduraux

Des connaissances et des savoirs déclaratifs
Généralisations symboliques (Kuhn, 1970)

Design d'objet : les statuts de l'objet industriel et de l'objet artisanal, les relations à l'usage et à l'utilisateur, les propriétés techniques et plastiques des principaux matériaux, les relations entre caractéristiques plastiques et techniques, le numérique dans le design d'objet

Design graphique : la nature et le statut des médias imprimés et numériques, les relations au destinataire, les propriétés plastiques et techniques des médias imprimés et numériques, les caractéristiques plastiques, le numérique dans le design graphique

Design d'espace : la typologie et le statut de l'espace, les relations à l'usage et à l'utilisateur, les propriétés techniques et plastiques des principaux matériaux, les relations plastiques et techniques, le numérique dans le design d'espace

Artisanat d'art : le statut de l'objet artisanal, les relations plastiques et techniques

Les grandes notions du design et de l'art !

Œuvres, auteurs et mouvements relevant du patrimoine et de la création contemporaine, incidence de l'évolution de la société, de l'évolution technique et technologique sur la création design et artisanale. Contextes de production, d'échanges ou de création. Grands enjeux de la création au 21e siècle.

MATRICE DISCIPLINAIRE

Arts appliqués et cultures artistiques

Unité épistémologique

Des objets (généraux et spécifiques)

a. Objets du quotidien, englobant des objets courants, des supports de communication et des espaces bâtis.
b. Outils numériques traditionnels et généraux, incluant des stylos, des feutres et des outils de présentation.
c. Objets et outils de conception, tels que les spécifications, les modèles et les logiciels de retouche d'images et de dessin 2D et 3D.
d. Objets d'art, couvrant l'iconographie, les œuvres d'art et les textes d'histoire de l'art.
e. Objets d'étayage et objets scolaires, comprenant des fiches de méthodes, des tutoriels, des vidéos, des modèles, des superpositions, des cartes mentales et des diaporamas.

Des activités, des tâches

- Activités d'investigation
- Activités d'expérimentation
- Activités méthodologiques
- Activités de réalisation,
- Activités de communication

Des connaissances et des savoirs procéduraux

Investiguer

- Rechercher, identifier et collecter des ressources documentaires.
- Sélectionner, classer et trier différentes informations.
- Analyser, comparer des produits et des œuvres d'arts.

Expérimenter

- Choisir des outils adaptés à une communication.

Réaliser

- Respecter une demande et mettre en œuvre un cahier des charges.
- S'engager dans une activité de création-conception.

Présenter et partager une réalisation

- Justifier et argumenter.
- Structurer et présenter une communication graphique, écrite et/ou orale.

Des connaissances et des savoirs déclaratifs

Design d'objet : les statuts de l'objet industriel et de l'objet artisanal, les relations à l'usage et à l'utilisateur, les propriétés techniques et plastiques des principaux matériaux, les relations entre caractéristiques plastiques et techniques

le numérique dans le design d'objet

Design graphique : la nature et le statut des médias imprimés et numériques

les relations au destinataire, les propriétés plastiques et techniques des médias imprimés et numériques, les caractéristiques plastiques, le numérique dans le design graphique

Design d'espace : la typologie et le statut de l'espace, les relations à l'usage et à l'utilisateur, les propriétés techniques et plastiques des principaux matériaux, les relations plastiques et techniques le numérique dans le design d'espace

Artisanat d'art : le statut de l'objet artisanal, les relations plastiques et techniques

Les grandes notions du design et de l'art !

Œuvres, auteurs et mouvements relevant du patrimoine et de la création contemporaine, incidence de l'évolution de la société, de l'évolution technique et technologique sur la création design et artisanale, contextes de production, d'échanges ou de création
Grands enjeux de la création au 21e siècle.

Conclusion : Un design pédagogique ?

- **Évolution des modes d'enseignement**
- **Intégration de nouveaux éléments**
- **Formation active des citoyens**

Références

- AFD. (2022). Qu'est-ce que le design ? Repéré le 23 mars 2022 à <http://www.alliance-francaise-des-designers.org/definition-du-design.html>
- Archer, B. (1979). Design as a discipline. *Design studies*, 1(1), 17-20.
- Cross, N. (2001). Designerly ways of knowing: Design discipline versus design science. *Design issues*, 17(3), 49-55.
- Didier, J. (2023). Enseignement du design et démocratie technique. Dans É. Tortochot, C. Moineau, & É. Roy (Dir.), *L'enseignement de design. Un geste créatif et une activité formative* (pp. 63-72). Delatour.
- Develay, M. (1992). *De l'apprentissage à l'enseignement* (6e éd.). ESF éditeurs.
- Fauquemberg, L. (2022). Enseignement du design à travers les programmes : une analyse sémantique des référentiels de formation en design et métiers d'art dans le contexte français. *Sciences du Design*, 15, 62-74. <https://doi.org/10.3917/sdd.015.0062>
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions* (2e éd.). University of Chicago Press.
- Laurent, S. (1999a). *Les arts appliqués en France: genèse d'un enseignement*. Éditions du C.T.H.S.
- Laurent, S. (1999b). *Chronologie du design* (1e éd.). Flammarion.
- Lebahar, J.-C. (2008). *L'enseignement du design industriel*. Hermès-Lavoisier.
- MEN. (1987). Programme d'enseignement d'éducation artistique – arts appliqués des classes préparant au baccalauréat professionnel. Bulletin officiel spécial n° 32 du 17 septembre 1987
- MEN. (2009). Programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes préparant au baccalauréat professionnel. Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009
- MEN. (2019a). Programme d'enseignement d'arts appliqués et cultures artistiques des classes préparant au baccalauréat professionnel. Bulletin officiel spécial n° 5 du 11 avril 2019, Repéré à https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140757
- Moineau, C., Roy, É. & Tortochot, É. (2022). Design social et enseignement secondaire en France : l'émergence d'un design pédagogique ?. *Sciences du Design*, 15, 109-125. <https://doi.org/10.3917/sdd.015.0109>
- Petit, V. (2017). Perspectives sur le design. *Métier, enseignement, recherche. Cahiers COSTECH*, 1.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3e éd.). MIT Press.
- Terrien, P. (2014). L'histoire des arts : une nouvelle discipline ? [texte de recherche sur l'histoire des arts]. <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02877479>
- Vial, S. (2014). *Court traité du design*. Presses universitaires de France.

Merci !