

ARTS PLASTIQUES

PROGRAMME RÉGULIER > SECONDAIRE 4

PROJET 1

Mon carnet de traces

As-tu déjà noté des idées, des pensées, ou tracé des dessins dans un journal intime ? Si oui, tu as déjà une bonne idée de ce qu'est un carnet de traces. Cet outil deviendra rapidement un véritable compagnon de création !

Comment les artistes se préparent-ils?

Pour visualiser des carnets de croquis d'artistes professionnels ou des carnets de traces d'élèves, consulte ton Répertoire culturel INFLUX.

Mon carnet de traces

Parcours 1 > Projet 1

Je me prépare

Et toi, à quoi ressemblerait ton carnet de traces ? Dans ce projet, tu devras créer un premier dessin qui entamera l'exploration de ton monde intérieur.

Dans l'ensemble du carnet, tu approfondiras autant le sens de l'art que les formes qu'il peut prendre. Tu y noteras tes idées et tu y feras tes esquisses. Tu pourras aussi y coller des images qui t'inspirent. Ce carnet t'appartient : fais-le à ton image. Il sert à conserver des traces de ta démarche de création et d'appréciation.

Attention !

Si tu le désires, tu peux conserver ton carnet de traces confidentiel. À toi de choisir les extraits que tu veux partager et les personnes avec qui tu veux le faire.

Voici les éléments que l'on retrouve dans un carnet de traces. Chacun doit porter un titre et une date :

- recherches,
- notes,
- images trouvées et inspirantes,
- tempête d'idées,
- esquisses,
- expérience de création (déroulement, difficultés, fiertés, émotions),
- exercices techniques,
- exploration du langage plastique,
- croquis rapide d'une œuvre appréciée,
- exercices de base,
- expérience d'appréciation (déroulement, difficultés, fiertés, émotions).

Ainsi, ce carnet te sera utile pour tous les projets futurs.

Le premier projet servira d'amorce. Il s'agira d'un dessin où tu devras respecter quelques consignes. Ce sera une sorte de dictée dessinée ! Cette première création aidera ton enseignant à mieux cerner où tu en es dans le développement de tes compétences en arts plastiques.

À noter !

Ce carnet de traces n'est pas un portfolio. Dans un des projets à venir, tu apprendras ce qui est spécifique au portfolio.

**« J'ADORE
mon carnet de traces !
J'ai mis beaucoup de
temps à l'enrichir et
à l'embellir. Je
sélectionne certains
extraits que je partage
à mon enseignant pour
lui communiquer
certaines idées,
inspirations, créations.
Le reste, c'est privé. »**

- Élodie

Survol du projet

DURÉE APPROXIMATIVE

3 heures

INTENTIONS

Apprécier un objet du patrimoine artistique
Créer une œuvre personnelle

REPÈRES CULTURELS

Carnet de traces
Carnet de croquis
Carnet d'artiste

GESTES TRANSFORMATEURS

Tracer à main levée
Dessiner

MATÉRIAUX ET OUTILS

Carnet
Crayons graphite (à mine)
Feutre noir à pointe fine
de type Pilot

LANGAGE PLASTIQUE

Formes figuratives
Valeurs de tons
Motifs
Volume suggéré

Représentation de l'espace :

perspective avec
chevauchement, en
diminution, cavalière,
aérienne et point de fuite

Astuce !

Prends le temps de t'approprier les critères d'évaluation :

Créer - [Grille](#) | [Coévaluation](#)

Apprécier - [Grille](#) | [Coévaluation](#)

Mon carnet de traces

Parcours 1 > Projet 1

Pour t'informer sur le carnet de traces et pour t'inspirer, réalise les activités suivantes.

1. Visionne cette capsule : [Carnet de traces](#).

2. A) Découvre différents carnets d'artistes en visitant les sites Web suivants.

- [Elena Limkina](#)
- [Carnets d'artistes, carnets de créateur](#)

2. B) Dans les capsules suivantes, des artistes nous partagent leurs carnets de croquis et nous ouvrent la porte sur leur processus d'inspiration.

- [Ogre, monologue pour marionnette égocentrique](#)

2. C) Lequel t'inspire le plus ? Pourquoi ? Partage ton coup de cœur avec ton enseignant.

3. A) Pour bien comprendre les différents types de carnets, admire les carnets de traces d'élèves de différents niveaux.

- [Carnet de croquis d'artistes en herbe](#)

3. B) Quelles bonnes idées as-tu repérées dans ces différents types de carnet? Lesquelles intégrerás-tu dans ton propre carnet de traces ? Partage tes intentions avec ton enseignant.

Mon carnet de traces

Parcours 1 > Projet 1

Je me prépare

Je crée

J'intrègre

1. Tu comprends que ce carnet t'aidera à créer. Mais, selon toi, pourquoi créer ? Profite de ton carnet pour inscrire ta réponse personnelle.
2. Plusieurs personnes se sont posé cette question... et nombreuses sont celles qui se la posent toujours ! Pour enrichir ta réponse, visionne la capsule [L'art, à quoi ça sert ?](#)

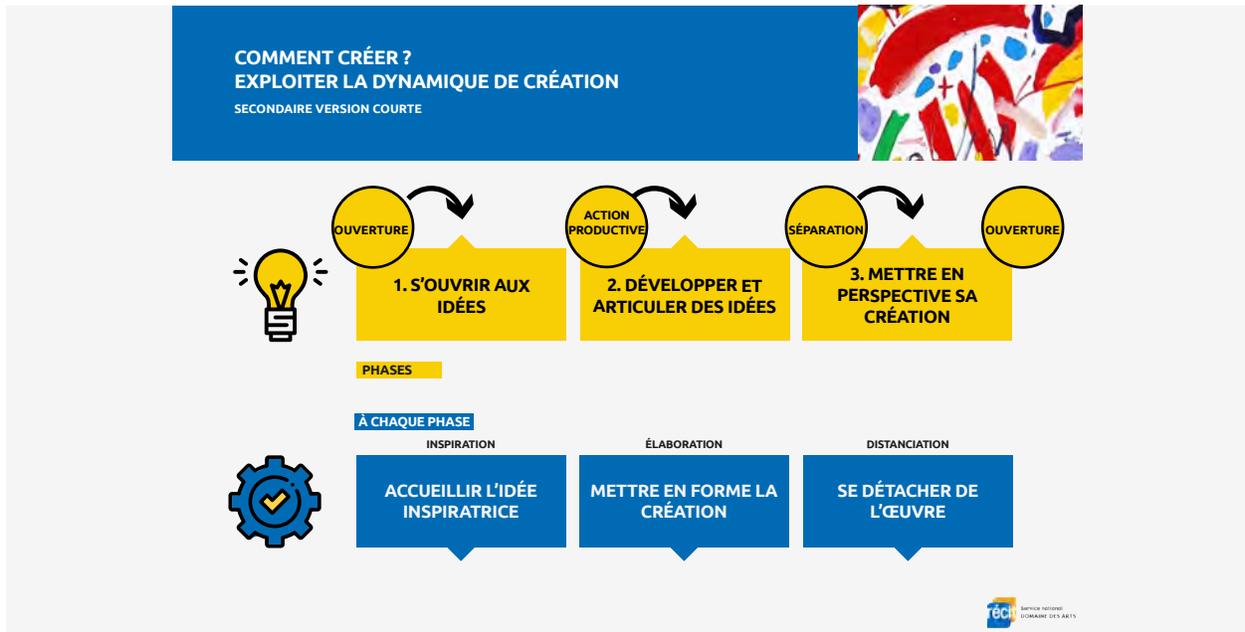
3. Puisqu'il existe au moins 17 bonnes raisons de s'engager dans une démarche artistique, voici un [aide-mémoire](#). Tu peux aussi t'appuyer sur la deuxième partie de cette capsule : [L'art, à quoi ça sert ?](#)

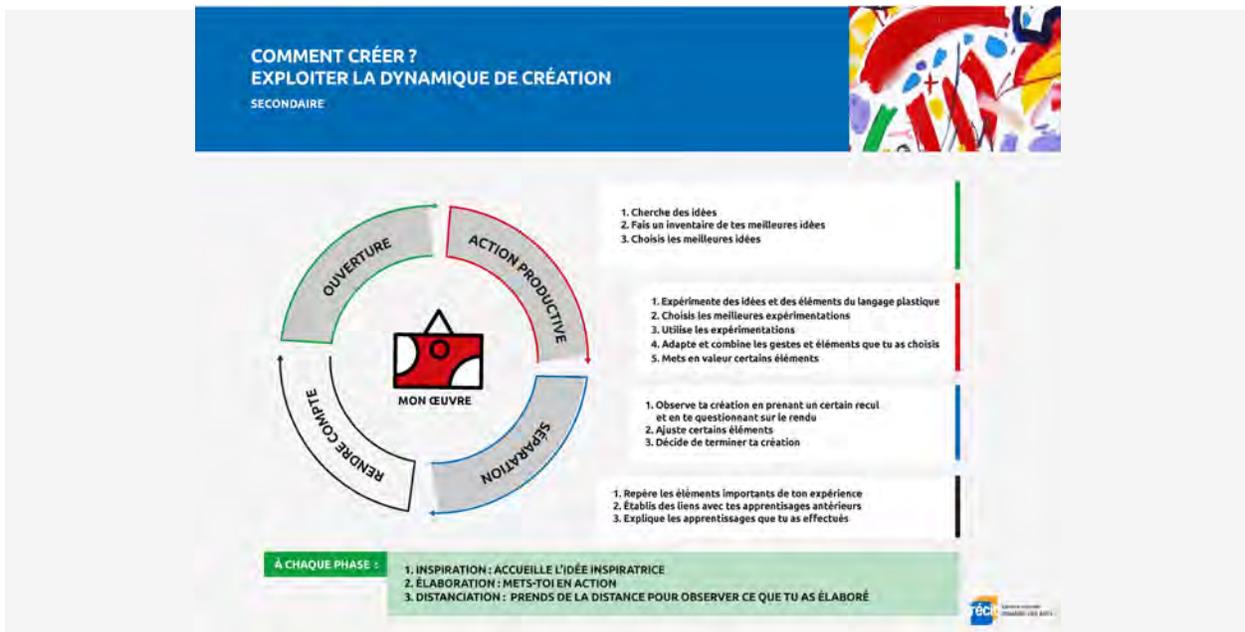

Le savais-tu ?

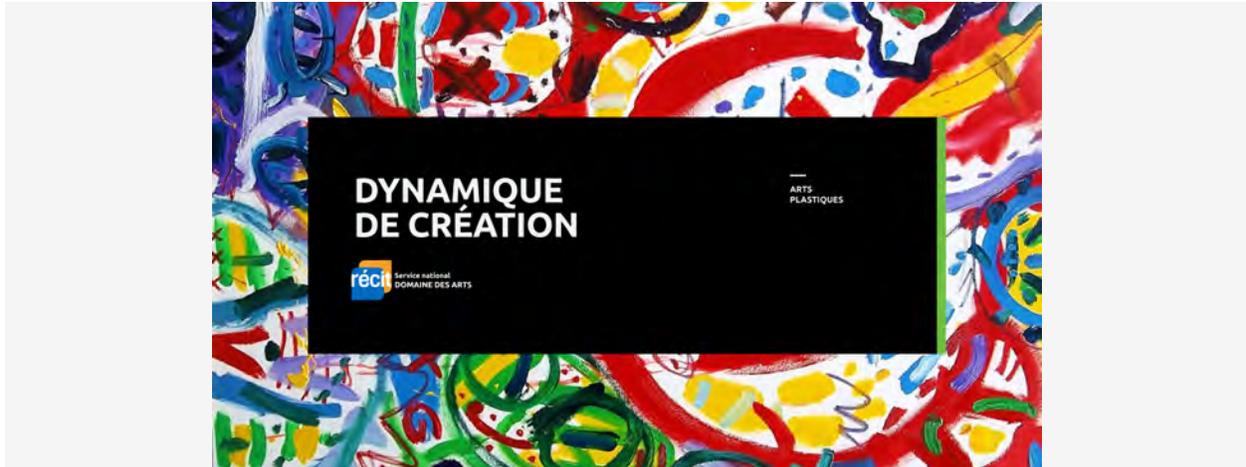
La création, c'est dynamique ! Comme l'illustre [cette infographie](#), la dynamique de création est une démarche en plusieurs phases. Chaque phase suit elle-même un processus en 3 mouvements : inspiration, élaboration et distanciation.

4. Comment créer une œuvre ? Quelles actions pourrais-tu poser pour enrichir ou améliorer ta dynamique de création ? En consultant [cette infographie](#), tu verras comment exploiter cette dynamique concrètement.

5. Qu'est-ce que créer ? Pour répondre à cette question, visionne la capsule explicative sur [la dynamique de création](#).

OUVERTURE

Maintenant que tu connais la dynamique de création, porte attention ! Dans tous les projets de ce cours, tu trouveras les 3 premières phases : ouverture, action productive et séparation. À chaque phase, il y a 3 mouvements : inspiration, élaboration et distanciation. Tu trouveras aussi une phase « rendre compte » à la fin de chaque projet. Cette phase consiste à partager ton expérience pour mieux comprendre les apprentissages que tu auras faits.

Astuce !

Réserve 1 h 30 pour réaliser cette activité.

6. Dans tes mots, explique à ton enseignant ce qu'est la dynamique de création. Essaie de faire ta propre illustration pour résumer la dynamique de création. Tu peux exploiter le mode graphique que tu veux : un croquis (sketchnote), une bande dessinée ou même une infographie si tu es habile avec les technologies.
7. C'est le moment d'identifier ton carnet de traces. Sur un carton blanc, à l'aide de ton crayon graphite, écris de manière appliquée : Carnet de traces de (ton prénom). Tu peux t'amuser à inventer une typographie. Lorsque tu auras terminé, repasse « au propre » avec un feutre noir à pointe fine. Tu peux ajouter des textures et des motifs. Enfin, colle ce carton sur la page couverture de ton carnet. Tu peux compléter cette couverture avec des photos ou des illustrations de ton choix. C'est ton carnet, tu peux le personnaliser comme tu le veux.

ACTION PRODUCTIVE

8. Voici enfin la dictée dessinée ! Pour réaliser cette activité, consulte les consignes.

SÉPARATION

9. Observe ta dictée dessinée. As-tu le goût de retoucher ton dessin ? Veux-tu ajouter des éléments ?

Oui, tu peux le faire !

Tu peux toujours améliorer ta création à cette dernière étape de la dynamique.

L'ART, À QUOI ÇA SERT ?

Pourquoi s'engager à pleins poumons dans une démarche artistique ? Voici un éventail de 17 bonnes raisons !

- 1. Créer permet de développer l'imaginaire, la créativité et l'originalité.**
Toi, quelles sont tes sources d'inspiration ?
- 2. La création artistique permet de sortir de soi-même, de communiquer.**
Comment est-il possible de communiquer autrement que par les mots ?
- 3. L'estime de soi : la création artistique implique le dépassement de soi.**
Quel exemple permettrait de l'illustrer ?
- 4. Les arts forgent le jugement.**
En quoi ton cours d'arts plastiques t'offre-t-il l'occasion de poser un jugement sur une œuvre, une époque ou un thème ?
- 5. Les arts nous permettent d'envisager plusieurs avenues et solutions.**
Comment les arts encouragent-ils les perspectives multiples ?
- 6. L'art encourage la pensée divergente.**
Toi, ta pensée est-elle convergente ou divergente ?
- 7. Ressentir, explorer, essayer, s'inspirer, revendiquer, s'éblouir, s'ouvrir...**
Quelles sont les émotions et les impressions qui te traversent lorsque tu crées ?
- 8. Pourquoi créer ? Pour jouer avec les subtilités.**
En quoi la moindre petite différence peut-elle avoir de grands effets ?
- 9. Les arts nous apprennent à créer à travers et avec un matériau.**
La peinture, l'argile, la voix, la lumière, le mouvement...
Toi, quels sont tes matériaux de prédilection ?

DICTÉE DESSINÉE

À la première page de ton carnet, dessine ces éléments au crayon graphite (plomb). Organise-les à ta manière. Ajoute des détails évocateurs pour toi ou fantaisistes !

VOICI LES ÉLÉMENTS À DESSINER :

- une maison,
- une cour,
- une table à pique-nique,
- toi,
- 3 personnes de ton entourage,
- un stationnement,
- des arbres de chaque côté du stationnement,
- une montagne

Attention !

N'oublie pas d'inscrire ton nom, ton groupe, un titre ainsi que la date.

Mon carnet de traces

Parcours 1 > Projet 1

Je me prépare

Je crée

J'intrègre

Tu viens de terminer un projet artistique : une dictée dessinée. Tu as planifié et pris des décisions. Tu as expérimenté diverses techniques et posé de nombreux gestes transformateurs en arts plastiques. La phase d'intégration te permet de réfléchir à ton processus créatif durant la totalité de ce projet et de le partager avec d'autres.

Pour réaliser ces activités, tu auras encore besoin de ton carnet de traces. Note la date, toujours dans le même projet, en ajoutant le sous-titre « Rendre compte de mon expérience de création ».

1. Colle ton illustration de la dynamique de création à la première page du carnet.
2. Prends quelques minutes pour rendre compte de ton expérience de création dans ton carnet. Pour cela, réponds aux questions suivantes.
 - A) Qu'est-ce qui t'inspire le plus ? En te rappelant les carnets déco verts, les portraits d'artistes, les matériaux utilisés, les espaces investis, explique ce qui stimule ta créativité.
 - B) Comment vis-tu le processus de création ?

Mon carnet de traces

Parcours 1 > Projet 1

Parmi les nombreuses décisions que tu as prises tout au long du projet, cibles-en deux que tu trouves particulièrement importantes. Explique pourquoi tu as pris ces décisions pour mener à bien ton projet.

- A) Quelles émotions as-tu vécues pendant ce projet ?
- B) Qu'as-tu appris de nouveau à travers celui-ci ?
- C) Quelles étapes as-tu franchies pour arriver à ta création finale ?
- D) Quels éléments te satisfont le plus ?
- E) Quelles ont été tes difficultés ? Comment les as-tu contournées ?
- F) La prochaine fois, comment t'y prendras-tu ? Feras-tu certaines choses différemment ?
- G) Dans quel nouveau projet personnel pourrais-tu intégrer ce que tu as appris ?

4. Achemine à ton enseignant tous les documents qui témoignent de ta dynamique de création :

- les photos de ton carnet de traces ;
- les photos des différentes étapes de création de ta dictée dessinée ;
- les photos de ton « Rendre compte de mon expérience de création ».

5. Si tu le désires, présente ton carnet de traces et ta dictée dessinée à un membre de ta famille ou à un ami. Prends quelques minutes pour leur partager tes réflexions sur ta démarche de création.

BRAVO ! Tu as certainement fait de belles découvertes sur l'art... et sur toi-même. On se retrouve dans un autre projet ?

GRILLE D'ÉVALUATION | FORMATION À DISTANCE (FAD)

Arts plastiques | 4e secondaire

Parcours 1

Titre : Mon carnet de traces : dictée dessinée

Compétence 1 : Créer des images personnelles

Date :

Nom et prénom de l'élève :

Groupe classe :

	Répond au-delà des attentes	Répond très bien aux attentes	Répond aux attentes (note de passage)	Répond en deçà des attentes	Ne répond pas aux attentes
Cohérence de l'organisation des éléments Organisation de l'espace (énumération, juxtaposition, superposition, etc.)	L'élève utilise de façon pertinente et complexe les éléments ciblés dans cette SAÉ.	L'élève utilise de façon pertinente les éléments ciblés dans cette SAÉ.	L'élève utilise de façon sommaire les éléments ciblés dans cette SAÉ.	L'élève utilise difficilement les éléments ciblés dans cette SAÉ.	L'élève utilise très difficilement les éléments ciblés dans cette SAÉ.
Représentation de l'espace (perspectives)	L'élève organise sa réalisation de façon à mettre en valeur les éléments de la proposition de création et son idée de création.	L'élève organise sa réalisation en respectant les éléments de la proposition de création et son idée de création.	L'élève organise sa production en respectant quelques éléments de la proposition de création et son idée de création.	L'élève réalise une production qui a peu de liens avec les éléments de la proposition de création et son idée de création.	L'élève réalise une production n'ayant aucun lien avec les éléments de la proposition de création et son idée de création.
Relation entre la production et la proposition de départ					
Authenticité de la production Absence de clichés	L'élève crée des réalisations expressives et originales liées à la proposition de création.	L'élève crée des réalisations expressives liées à la proposition de création.	L'élève crée des réalisations teintées de quelques clichés.	L'élève crée des réalisations teintées de plusieurs clichés.	L'élève crée des réalisations constituées presque exclusivement de clichés.
Présence d'éléments originaux et expressifs					

ÉVALUATION FINALE

GRILLE DE COÉVALUATION | FORMATION À DISTANCE (FAD)

Arts plastiques | 4e secondaire

Parcours 1

Titre : Mon carnet de traces : dictée dessinée

Compétence 1 : Créer des images personnelles

Prénom et nom :

Groupe classe :

Nom de ton enseignant(e) :

Cote :

A Répond **au-delà** des attentes

B Répond **adéquatement** aux attentes

C Répond **minimalement** aux attentes

D **Ne répond pas** aux attentes

I/S **Incomplet** ou répond aux attentes avec un **soutien constant**

CRITÈRES

Authenticité de la production

J'ai utilisé ma créativité et mon expressivité, et ma réalisation est originale.

Que veut dire ce critère ? La réalisation finale ne comporte pas de clichés (ex. : objet personnifié avec une bouche et des yeux, personnage allumette, etc.). Les éléments exploratoires dans le carnet de traces et/ou la réalisation finale sont originaux et expressifs. Ils communiquent une émotion, une sensation ou un genre artistique (ex. : fantaisiste).	élève	cote	cote finale*
	enseignant(e)	cote	

Cohérence de l'organisation des éléments

J'ai organisé les éléments de ma réalisation selon les propositions de ce projet.

Que veut dire ce critère ? Les éléments exploratoires dans le carnet de traces et/ou la réalisation finale comportent des modes d'organisation de l'espace (ex. : juxtaposition, superposition, répétition, alternance, symétrie, équilibre, rythme, etc.) et/ou des modes de représentation de l'espace (ex. : perspectives) qui traduisent l'idée de création choisie. La réalisation finale répond à la proposition de création de ce projet.	élève	cote	cote finale*
	enseignant(e)	cote	

ÉVALUATION FINALE

Rendre compte¹

Rédige un texte qui résume tes forces et tes défis. Pour cela, sers-toi des réflexions notées dans ton carnet de traces lorsque tu as rendu compte de ta dynamique de création.

Commentaires de l'enseignant(e)

*La décision quant à la cote finale revient à l'enseignant(e).

¹Les contenus du « rendre compte » sont utiles pour comprendre les apprentissages des élèves, mais ne doivent pas faire partie d'un résultat communiqué au bulletin. Ces critères d'évaluation sont ceux prescrits dans le [Cadre d'évaluation des apprentissages](#) par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).

GRILLE D'ÉVALUATION | FORMATION À DISTANCE (FAD)

Arts plastiques | 4e secondaire

Parcours 1

Titre : Mon carnet de traces : dictée dessinée

Compétence 3 : Apprécier des images

Date :

Nom et prénom de l'élève :

Groupe classe :

Une appréciation pertinente qui se fonde sur les éléments suivants :	Répond au-delà des attentes	Répond très bien aux attentes	Répond aux attentes (note de passage)	Répond en deçà des attentes	Ne répond pas aux attentes
Processus d'appréciation Analyse Interprétation Jugement	L'élève réalise avec aisance toutes les phases du processus d'appréciation.	L'élève réalise avec justesse toutes les phases du processus d'appréciation.	L'élève réalise toutes les phases du processus d'appréciation.	L'élève omet la plupart des phases du processus d'appréciation.	L'élève ne réalise aucune des phases du processus d'appréciation.
Pertinence de l'appréciation Capacité de l'élève à faire des liens entre les éléments observés dans l'image et les effets ressentis	L'élève justifie son appréciation en nommant tous les aspects importants de l'image choisie qui sont en lien avec les effets ressentis.	L'élève justifie son appréciation en nommant la plupart des aspects importants de l'image choisie qui sont en lien avec les effets ressentis.	L'élève justifie son appréciation en nommant quelques aspects évidents de l'image choisie qui sont en lien avec les effets ressentis.	L'élève justifie difficilement son appréciation en nommant peu d'aspects de l'image choisie qui sont en lien avec les effets ressentis.	L'élève ne justifie pas son appréciation et éprouve des difficultés à identifier les aspects évidents de l'image choisie qui sont en lien avec les effets ressentis.
Vocabulaire Utilisation appropriée du vocabulaire disciplinaire	L'élève utilise de façon judicieuse et variée le vocabulaire disciplinaire.	L'élève utilise de façon appropriée le vocabulaire disciplinaire.	L'élève utilise quelques termes du vocabulaire disciplinaire.	L'élève utilise de façon inappropriée le vocabulaire disciplinaire.	L'élève n'utilise aucun terme du vocabulaire disciplinaire.

ÉVALUATION FINALE

GRILLE DE COÉVALUATION | FORMATION À DISTANCE (FAD)

Arts plastiques | 4e secondaire

Parcours 1

Titre : Mon carnet de traces : dictée dessinée

Compétence 3 : Apprécier des images

Prénom et nom :

Groupe classe :

Nom de ton enseignant(e) :

Cote :

- A Répond **au-delà** des attentes
- B Répond **adéquatement** aux attentes
- C Répond **minimalement** aux attentes
- D **Ne répond pas** aux attentes
- I/S **Incomplet** ou répond aux attentes avec un **soutien constant**

CRITÈRES

Pertinence de l'appréciation

J'ai utilisé la démarche d'appréciation pour établir des liens entre les aspects de l'œuvre et les émotions que j'ai ressenties en l'analysant.

Que veut dire ce critère ? L'appréciation est fondée sur la capacité à décoder une image. La pertinence de l'appréciation se mesure sur la capacité à faire des liens entre les éléments de l'œuvre (lignes, formes, couleurs symboliques, organisation ou représentation des éléments, etc.) et les sentiments ou émotions que ces éléments nous font ressentir. Les éléments notés dans le carnet de traces et/ou la fiche d'appréciation permettent d'établir des liens entre les éléments observés dans l'œuvre et les émotions ressenties à leur contact (ex. : la forme détaillée donne une impression de réalisme).	élève	cote	cote finale*
	enseignant(e)	cote	

Pertinence de l'appréciation

J'ai utilisé un vocabulaire précis et juste lors de mon analyse.

Que veut dire ce critère ? Les mots et expressions utilisés pour décrire l'œuvre et réaliser l'appréciation appartiennent au vocabulaire utilisé en arts plastiques. Ils permettent de mieux faire comprendre les différents liens faits durant l'appréciation. Les notes dans le carnet de traces et/ou la fiche d'appréciation comportent une utilisation juste et précise du vocabulaire des arts plastiques.	élève	cote	cote finale*
	enseignant(e)	cote	

ÉVALUATION FINALE

Rendre compte¹

Rédige un texte qui résume tes forces et tes défis. Pour cela, sers-toi des réflexions notées dans ton carnet de traces lorsque tu as rendu compte de ta dynamique de création.

Commentaires de l'enseignant(e)

*La décision quant à la cote finale revient à l'enseignant(e).

¹Les contenus du « rendre compte » sont utiles pour comprendre les apprentissages des élèves, mais ne doivent pas faire partie d'un résultat communiqué au bulletin. Ces critères d'évaluation sont ceux prescrits dans le [Cadre d'évaluation des apprentissages](#) par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).