

ACADÉMIE
DE NANCY-METZ

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Dossier d'accompagnement des
professeurs

D'ARTS PLASTIQUES

Enjeux didactiques
et ressources disciplinaires

SOMMAIRE

I/ PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES DE MANIERE REFLEXIVE

- 1. Pédagogie : les programmes d'enseignement 3
- 2. Expérimenter, produire, créer : Espaces et lieux en arts plastiques..... 4
- 3. Matériel, matières et matériaux 5

II/ METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE INDIVIDUEL OU COLLECTIF

- 1. Approche didactique : Construire un projet d'enseignement 6
- 2. Penser son enseignement dans une logique de cycle : La progression spiralaire 7
- 3. L'évaluation explicite et l'approche par compétences en arts plastiques 8

III/ QUESTIONNER LE FAIT ARTISTIQUE

- 1. Éduquer aux valeurs de la République..... 9
- 2. Approche théorique - La place de la référence..... 12

IV/ LA QUESTION DE L'ORALITÉ

- 1. La place et le rôle de l'enseignant, de l'élève..... 13
- 2. La verbalisation en arts plastiques : dire le faire 14

V/ DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

- 1. Pratiques numériques..... 15
- 2. Enseignement hybride..... 15
- 3. École inclusive..... 16
- 4. Continuum de formation en arts plastiques..... 16

VI/ DES OUTILS POUR S'AUTOFORMER

I/ Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive

1. Pédagogie : les programmes d'enseignement

S'appuyant sur l'architecture des programmes des différents cycles, la construction des apprentissages et les grands principes didactiques et pédagogiques, qui président à la conception de séquences en arts plastiques, se fonde sur la place centrale accordée à la pratique et l'interrelation de celle-ci et de la culture artistique. L'approche croisée des questions (entrées du programme), des connaissances et des notions (contenus), des champs de pratiques (domaines), des compétences (spécifiquement artistiques et liées aux objectifs du socle commun) vise à favoriser pour les élèves un va-et-vient entre pratique réflexive, expériences sensibles et apport de connaissances.

Le projet pédagogique articule, par le biais des questionnements du programme, des compétences travaillées et des attendus de fin de cycle et doit déboucher à **une situation pédagogique de cours problématisante pour l'élève soumis à un ou plusieurs questionnements à résoudre, par le biais de la réalisation d'un projet artistique et de choix plasticiens à opérer**. Le fait artistique vient alimenter les questionnements plasticiens rencontrés tout au long de la pratique et réactiver des réflexions pour les élèves, tout en opérant une ouverture sur les évolutions des pratiques artistiques.

➔ Pour aller plus loin : <https://eduscol.education.fr/3869/arts-plastiques-cycle-4>

Évolution et prise en compte des questions environnementales au sein des programmes:

« Créer « écologiquement » à l'ère de l'anthropocène, ce moment inaugural de l'histoire de notre planète où les activités humaines ont acquis le pouvoir d'agir sur le cours géologique de nos milieux de vie ? »

Paul ARDENNE, *Un art écologique, création plasticienne et anthropocène*, Éditions Le Bord de l'eau, 2018.

Les programmes d'enseignement prennent en compte les mutations sociétales pour sensibiliser les élèves de collège aux enjeux liés au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable.

❖ **Cycle 3** : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf

➔ Corpus : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-3/>

❖ **Cycle 4** : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf

➔ Corpus : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-4/>

❖ Des ressources pour accompagner les programmes de collège:

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Programmes-de-college-en-vigueur-a-la-rentree-2020.pdf>

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/OEuvres-demarches-artistiques-articulant-champ-de-recherches-en-arts-plastiques-et-le-changement-climatique-la-biodiversite-le-developpement-durable-compressed.pdf>

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/2020/10/30/ressources-rentree-novembre-2020/>

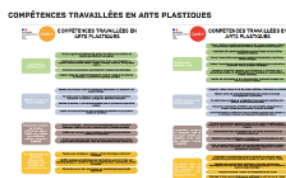
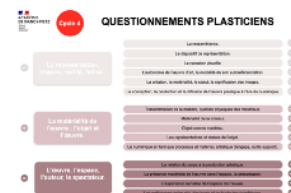
❖ Lycée : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/programmes-de-lycee/>

❖ Des ressources pour accompagner les programmes :

Lycée enseignement optionnel : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lycee-enseignement-optionnel/>

- Ressources didactiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/ressources-didactiques-en-enseignement-optionnel/>

- L'artiste, l'œuvre, le spectateur : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lartiste-loeuvre-le-spectateur/>

- Questionnements artistiques interdisciplinaires : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/champ-des-questionnements-artistiques-interdisciplinaires/>

Lycée enseignement de spécialité : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseignement-de-specialite/>

- Œuvres, thèmes et questions de référence : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/oeuvres-themes-questions-de-referance-pour-le-baccalaureat/>
- Ressources didactiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/ressources-didactiques-en-enseignement-de-specialite/>

2. Expérimenter, produire, créer

Espaces et lieux en arts plastiques

La didactique des arts plastiques implique de penser les espaces de travail et la spécificité de la salle dédiée. Adaptée à la pratique, la salle de classe doit être pensée de manière modulable et transformable. La diversité des médiums, supports, techniques, matériaux permet aussi à l'élève de développer un projet individuel ou collectif et de travailler les gestes et les postures artistiques en les déployant dans l'espace. L'organisation spatiale s'adapte autant que de besoin aux différentes situations, qu'elles soient liées aux dispositifs pédagogiques, à la monstration d'œuvres et de références ou aux besoins des élèves.

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-arts-plastiques/>

- ✓ Installer un espace accessible, modulable et adapté aux situations pédagogiques
- ✓ Des modalités de travail et des temps d'échanges ritualisés
- ✓ Des conditions favorisant l'expérimentation, l'autonomie et l'oralité
- ✓ Une posture enseignante à interroger

De nombreux exemples d'espaces dédiés aux arts plastiques sont également proposés et permettent de découvrir la singularité de chaque établissement :

- collège : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-en-college/>
- lycée : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-en-lycee/>
- CPES-CAAP : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/espaces-de-la-cpes-caap/>

En complément, des capsules vidéos des Portes ouvertes virtuelles :

- Collège : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/portes-ouvertes-virtuelles-des-colleges/>
- Lycée : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/portes-ouvertes-virtuelles-des-lycees/>

➔ **Pour aller plus loin** : <https://archiclasse.education.fr/QUID-6-la-classe-cooperative>

Les pratiques d'exposition en établissements

« L'argument initial de l'œuvre, son accrochage et le cadre qui sert à cet accrochage (dans l'exposition, dans l'architecture, voire dans le livre) ne sont plus associés par des liens fixes, qu'ils soient formels, idéologiques, ou encore économiques ; seules existent les solutions que chaque artiste parvient à trouver avec plus ou moins de bonheur dans la situation dans laquelle il se trouve. » Jean-Marc POINSOT, *Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés*, Les Presses du Réel, 1999.

Qu'il s'agisse de rencontres avec les œuvres au sein d'espaces muséaux, ou du déploiement des projets des élèves, l'enseignement des arts plastiques doit être nourri de réflexions et de pratiques liées à la monstration, à la prise en compte du spectateur, ainsi qu'aux modalités de présentation, de diffusion et d'exposition de l'œuvre. La compétence « exposer » présente dans les programmes du lycée, trouve sa place en collège, et doit faire l'objet d'un accompagnement

individualisé afin que le dispositif de présentation des productions réalisées par les élèves soit pensé en vue d'être montrée à un public tout au long du projet.

Les lieux et les dispositifs de présentation, d'accrochage et d'exposition, qu'ils soient virtuels, dans l'espace de la classe ou de l'établissement ou encore au sein de structures partenariales, constituent à ce titre des espaces de monstration permettant de faire rayonner les arts plastiques tout autant que d'amener l'élève à penser sa pratique.

Les Lieux d'Arts et de Culture (L.A.C) ainsi que les espaces dédiés à l'exposition, y compris au sein des salles d'arts plastiques et des galeries d'établissements sont des lieux propices à la rencontre avec les oeuvres et le fait artistique et permettent d'engager un travail de médiation et de remédiation qui permettent aux élèves de verbaliser leurs ressentis, d'exprimer leurs pensées, d'explicitier leur pratique et de faire preuve de respect de la parole de l'autre, de recul et d'esprit critique.

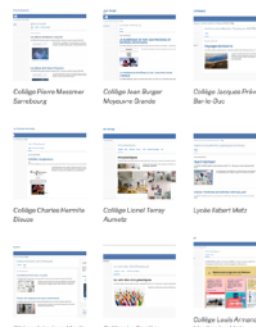
Les formes d'expositions en établissements

Inspection d'Académie - Inspection Pédagogique Régionale Arts plastiques

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Presentation-des-formes-dexpositions-3.pdf>

Les galeries virtuelles dans l'académie :

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/actualite-lac/>

Les galeries virtuelles EntreLAC

La création et la diffusion, par le biais des galeries virtuelles, constitue un enjeu de travail académique sur le numérique en prenant appui sur les sites web des établissements. Un travail de publication permet de valoriser les productions des élèves et les projets pédagogiques menés et d'en faire la diffusion auprès des parents.

Le réseau des galeries virtuelles dans l'académie : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/galerias-virtuelles/>

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/>

3. Matériels, matières et matériaux

Les éléments ci-dessous constituent des préconisations: <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/materiel-artsplastiques/>

Pour l'élève :

Afin de garantir l'accès de tous les élèves à la pratique plastique et ainsi résorber la « fracture artistique », il convient de limiter la liste de matériels, matières et matériaux au nécessaire et de favoriser l'équipement de la salle en offrant le maximum de possibilités de supports, de médiums, d'outils, de médiums,...

- un « **carnet d'artiste** » : croquis, recherches, esquisses, ...: <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/le-carnet-d-artiste/>
- une **clé USB**

Dans la classe :

- Pratiques graphiques : crayons de couleurs, crayons graphites, pastels (gras et secs), encres à l'eau, feutres, plumes, aquarelle, taille-crayons, gommes, craies, fusains, sanguine, pierre noire, règles, papiers de différentes tailles, formats, couleurs et grammages, rétroprojecteur,...
- Pratiques picturales : peinture (gouache, acrylique, huile, ...), pinceaux (ronds, plats, à éventails, à lavis,...), couteaux à peindre, spatules, rouleaux, chevalets, palettes, toiles sur châssis, pigments, pots,...
- Pratiques en volume et fabrications : argile, mirettes, ébauchoirs, sellettes, cartons, matériel de fabrication, objets de récupération (respectant le règlement intérieur et la sécurité), bois, plâtre, moules, ciseaux, permettant l'assemblage et le collage.
- Pratiques permettant la réalisation de multiples, d'impressions et d'estampes : bois, plaques de linoléum, gouges, plaques de zinc ou cuivre, presse, rouleaux encres, encre soluble à l'eau, matériel de sérigraphie,...
- Pratiques numériques : ordinateurs, imprimante couleur, appareils photographiques, caméra vidéo, tablettes numériques, tablette graphique, pied d'appareil photo, stabilisateur, visualiseur, imprimante 3D, tableau ou vidéoprojecteur numérique interactif, vidéoprojecteur,...
- Pratiques photographiques : selon les conditions : appareils photos numériques, pieds photographiques, agrandisseurs et équipement d'un labo-photos (cyanotype,...),...

Tous les matériaux, outils et médiums doivent respecter strictement le règlement intérieur de l'établissement et doivent garantir la sécurité des élèves et des personnels. Les programmes d'enseignement enrichis à la rentrée 2020 articulant les enjeux du changement climatique, de la biodiversité et du développement durable viennent renforcer l'attention aux choix portés aux techniques, aux outils, aux matériaux et matières utilisés dans l'enseignement des arts plastiques.

II/ Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif

1. Approche didactique : construire un projet d'enseignement

La fiche ci-dessous propose un accompagnement et une réflexion sur les enjeux de la didactique des arts plastiques pour construire un projet d'enseignement et penser les modalités de mise en œuvre pédagogique. Elle permet de projeter les questions, les enjeux et les apprentissages afin de construire une problématisation cohérente et structurée mobilisant de la situation d'enseignement.

ACADEMIE DE NANCY-METZ
 Proposition de structuration pour un projet d'enseignement en collège

Didactique

CYCLE	NIVEAU	SEQUENCE
Temps de pratique - PROGRESSION		1 ^{ère} séance 2 ^{ème} séance 3 ^{ème} séance
Champ de pratiques		☐ 2D graphiques - picturales ☐ 3D - sculpturales - architecturales ☐ Photo - vidéo - numérique
NOTION		FORME ESPACE LUMIERE COULEUR MATIERE GESTE SUPPORT OUTILS TEMPS
QUESTIONNEMENT(S) des programmes		
PROBLÉMATIQUE(S)		
OBJECTIF(S) pédagogiques visés		
SITUATION(S) de cours, modalités de travail, matériel		
EVALUATION		Par COMPÉTENCES (spécifier la période des 2 piliers disciplinaires) FORMATIVE visent à mesurer l'évolution des compétences, le progrès des élèves durant le séquence, le trimestre, l'année SOMMATIVE et évaluation chiffrée
- Expérimenter, produire, créer - Mettre en œuvre un projet artistique - Rechercher, analyser, se questionner, celle de ses pairs - établir une relation avec celle des artistes, d'un objet d'art - Se repérer dans les domaines liés aux Arts Plastiques, être sensible aux questions de l'art	- Plastiques - Culturelles - Théoriques	- - -
INCITATION(S) textuelle, visuelle, sonore, pratique exploratoire, éditoriale (Éditorial écrit)		
CHAMP REFERENTIEL		3 savoirs pivots pour servir le questionnement / la problématique et le repérage chronologique - Séance ? Intention ? - Période ancienne Présons/NOM (date), Titre, date, Technique, format, lieu - Période moderne Présons/NOM (date), Titre, date, Technique, format, lieu - Période contemporaine Présons/NOM (date), Titre, date, Technique, format, lieu
Projet d'enseignement et déroulement envisagé (séquences, séances, enrichissement des élèves et articulation théorie / pratique)		Séance 1 Séance 2 Séance 3

Benjamin HORRUT IA-IPR Arts Plastiques

Fiche au format .pdf et .docx : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/didactique/>

2. Penser son enseignement dans une logique de cycle : La progression spiralaire

Des ressources et des documents sont proposés afin de construire des projets d'enseignement incluant la construction progressive des compétences et la durée du cycle pour les apprentissages.

« PANORAMA » LES FICHES DE L'INSPECTION

ENSEIGNER EN PROJETS

« Manières de faire des mondes »
Nelson Goodman, *Manières de faire des mondes*, 1978, collection Folio essais, éditions Gallimard, 2006

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseigner-en-projets/>

Des exemples sont également proposés afin de penser les modalités didactiques et pédagogiques :

- Au collège : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Progressivite-et-projet-denseignement-arts-plastiques-College-1.pdf>
- Au lycée: <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Progressivite-et-projet-denseignement-arts-plastiques-Lycees.pdf>

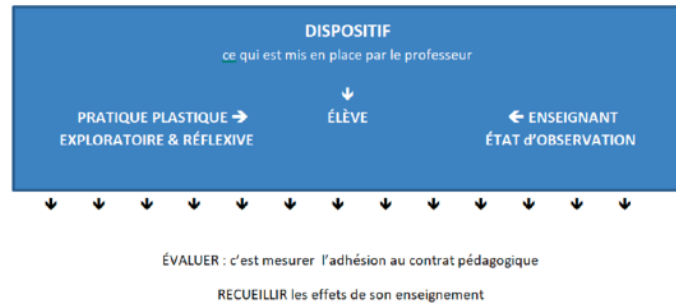
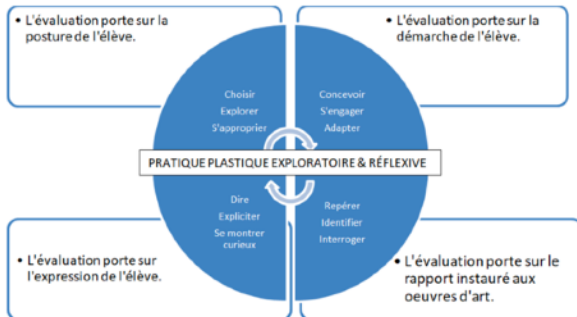
Les nombreuses ressources nationales mobilisent une réflexion croisée sur l'enseignement par projet et la place du projet de l'élève en arts plastiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseigner-en-projets/>

 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES Arts plastiques	 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES Arts plastiques
Lexique pour les arts plastiques : La diversité des pratiques au service du projet de l'élève	Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique
 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES Arts plastiques	 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES Arts plastiques
Projet de l'élève et démarche de projet dans l'enseignement des arts plastiques au cycle 2	Projet de l'élève et démarche de projet dans l'enseignement des arts plastiques au cycle 3
 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ARTS PLASTIQUES Le projet dans l'enseignement des arts plastiques	 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ARTS PLASTIQUES Le projet dans l'enseignement des arts plastiques
Enseignement des arts plastiques et projet d'enseignement	Enseignement des arts plastiques et projet de l'élève
 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ARTS PLASTIQUES Le projet dans l'enseignement des arts plastiques	 éduscol <small>Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse</small> CYCLES 2 3 4 ARTS PLASTIQUES Des expériences aux connaissances : principes didactiques, modalités de l'évaluation et mise en œuvre des apprentissages
Compréhension, usages et résonances du mot « projet » dans l'enseignement des arts plastiques	Faire la différence entre problème et question ; construire des problématiques et problématiser

3. L'évaluation explicite et l'approche par compétences en arts plastiques

Les supports proposés favorisent la construction d'une approche commune de l'évaluation en arts plastiques et invite à conduire une démarche explicite, fondée sur une évaluation principalement formative, permettant d'accompagner le projet de l'élève et de rendre ce dernier acteur des apprentissages :

Les formes de l'évaluation

ÉVALUATION CRITÉRIÉE :

- Objectifs ou performances cibles qui détermine, si l'élève est capable de passer à d'autres apprentissages.

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE :

- Effectuée pendant l'apprentissage, elle informe l'enseignant et l'élève et afin d'adapter l'enseignement.

ÉVALUATION NORMATIVE :

- Exemple examen du baccalauréat. Evaluation par rapport à une norme, des performances d'un ensemble d'élèves, confrontés à la même situation problème.

ÉVALUATION SOMMATIVE :

- Évaluation qui permet de faire le bilan des acquis. Quand le professeur considère l'entraînement suffisant, l'élève montre qu'il a atteint l'objectif, sans droit à l'erreur. Cette évaluation se traduit par une note ou une reconnaissance des acquis

ÉVALUATION FORMATIVE :

- Évaluation qui permet de vérifier le niveau d'acquisition des élèves pendant ou après une séquence. C'est un outil de diagnostic des difficultés et des réussites.

ÉVALUATION RÉFLEXIVE :

- Évaluation dans laquelle le sujet intègre le point de vue d'autrui, sur son propre travail pour le modifier. C'est un moyen de démonstration, par lequel on va du général vers le particulier.

AUTOÉVALUATION:

- L'élève est acteur de son évaluation et développe son autonomie afin de favoriser des attitudes responsables.

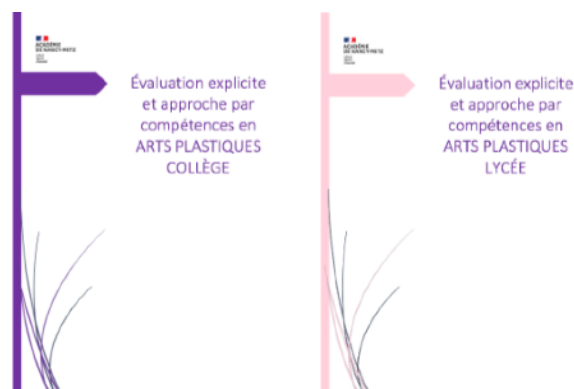
ÉVALUATION PAR PROFIL:

- L'évaluation par profil permet d'identifier l'image, la forme de compétences, de connaissances et de culture qui reflète, tel un miroir, le niveau réel de l'élève.

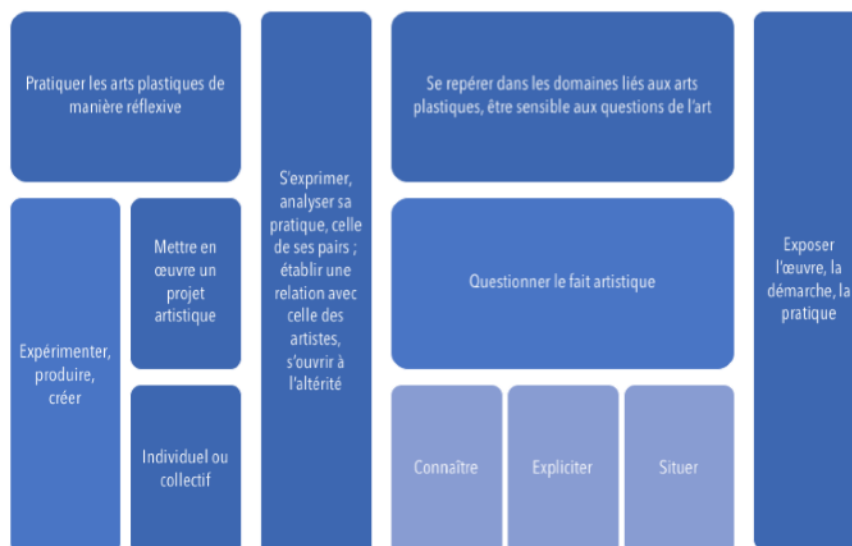
CO-ÉVALUATION:

- L'évaluation est partagée et permet l'articulation entre l'autoévaluation de l'élève et l'évaluation réflexive afin de croiser les regards et objectiver ce qui est réellement appris.

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/levaluation-explicite/>

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/3_evaluer_pour_donner_de_la_valeur_fiches-de-l-inspection.pdf

LES FICHES DE L'INSPECTION

ÉVALUER POUR DONNER DE LA VALEUR

III/ Questionner le fait artistique

1. Éduquer aux valeurs de la République

Le dossier en ligne : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/valeurs-de-la-republique/> propose de nombreuses ressources théoriques, didactiques, artistiques, pédagogiques dont une série de dossiers documentés consacrés aux Valeurs de la République comme axes de réflexion et arguments de projets à mener en arts plastiques. Pour chaque entrée, un corpus d'œuvres sélectionnées vient étayer un champ référentiel qu'il importe d'interroger à la fois dans l'analyse d'un contexte historique et avant tout au regard des enjeux plastiques qui en découlent.

La culture artistique procède de ce subtil équilibre d'un apport théorique permettant d'analyser et de situer une œuvre à la fois dans la production de son auteur, dans la société qui la voit naître mais aussi dans ses composants matériels. Elle permet aux publics de s'imprégner de la diversité des moyens d'expressions et tisse un dialogue avec la pratique de l'élève pour explorer les mécanismes de la création. Il s'avère donc fondamental de mettre en évidence les choix opérés par les artistes dans l'élaboration d'une œuvre et sur la manière dont ils entrent en résonance avec les thématiques proposées.

Des pistes de réflexion sont proposées en fin de dossier, elles invitent à faire dialoguer les questionnements plastiques mis en jeu. A titre d'exemple, un projet mené sur la *caricature* impliquera de sensibiliser les élèves aux notions d'écart et aux stratégies opérées pour les concrétiser : *stylisation, déformation, confrontation, citation...* afin de bien cerner qu'en plus d'être un moyen d'expression engagé, la caricature est aussi et avant tout un moyen d'expression artistique. On prendra soin de s'interroger sur la manière dont elle est réalisée et non pas seulement sur ce qu'elle implique. Le rôle symbolique des matériaux, la diversité du trait, le choix d'une image détournée et la manière de la détourner sont donc ici au cœur de nos questionnements.

La spécificité des arts plastiques provient de la réflexion autour de la notion d'œuvre et sur les différents statuts des productions iconiques, lesquelles peuvent avoir des qualités plastiques indéniables sans pour autant relever de la création artistique. Des affiches politiques des années 1930, bien que relevant de codes établis en termes de communication, ayant recours aux potentiels de la typographie ou de la couleur, sont à différencier du travail des artistes engagés réalisant ou s'appuyant sur l'affiche mais qui conservent une identité créatrice propre. Si un projet s'initie autour de la production d'affiche, il conviendra de veiller à ce que les liens établis entre texte et image, entre typographie et couleurs soient assimilés, pour qu'ensuite l'élève puisse effectuer et justifier des choix propres qui le convoquent dans un véritable travail de conception et de création et non dans celui d'acteur souhaitant faire passer un message, en s'émancipant d'une pratique plastique confirmée.

Les Valeurs de la République sont intrinsèques au système éducatif. Les situations pédagogiques doivent susciter auprès des élèves le développement d'un esprit critique dans l'acceptation et le respect des avis pluriels, et des projets qui émergent d'une créativité riche et variée.

Arts et Laïcité

Le corpus proposé ci-dessous questionne trois axes inhérents aux dialogues établis entre les œuvres d'art et la laïcité, à leur statut et à leur réception par le spectateur. Il est proposé d'identifier pourquoi ces œuvres font débat au regard de la relation des images et du sacré; de la question du corps entre figuration et défiguration et de la place de la représentation des figures du pouvoir. Trois domaines qui invitent à questionner finement le rapport à l'observation, l'évolution des œuvres au regard des contextes, l'engagement de l'artiste.

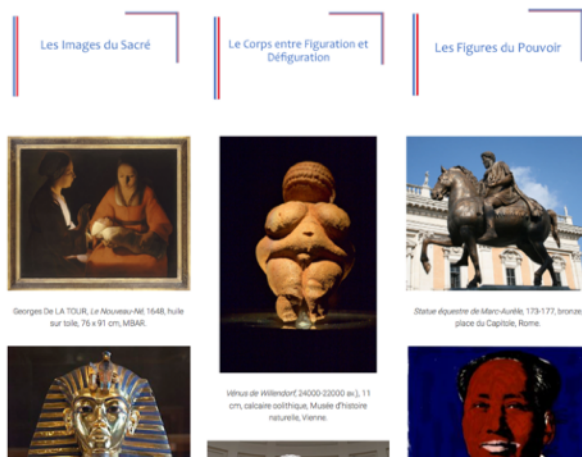
Chaque œuvre fait l'objet d'une fiche dédiée à ces questions afin de poser des éléments d'analyses et contextuels, puis inviter à proposer des pistes d'enseignement. Des références bibliographiques, des liens renvoyant à des sites et articles en lien avec les axes développés sont de même proposés.

Ce corpus propose un support de débat où la parité, la diversité des supports et des moyens d'expression, les époques et les aires géographiques invitent à dialoguer avec la création dans le respect des principes de la laïcité.

Les couleurs de la République

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/les-couleurs-de-la-republique/>

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/arts-et-laicite/>

Le dossier dédié à la question des couleurs de la République dans le champ des arts plastiques propose d'interroger la palette colorée au regard des différents cycles et niveaux d'enseignement. Les programmes sont ainsi mis en perspective, avec ce questionnement à propos de l'artiste, de son engagement dans la société et face à un moment de l'histoire. Elle pose nécessairement la question de la liberté d'expression dans l'oeuvre de commande, ou de la place de la transgression et de l'appropriation pour développer une démarche artistique singulière et sensible, tout autant que justifiée et dans le respect des Valeurs de la République.

Pour ne pas oublier : arts plastiques, histoires et mémoires

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pour-ne-pas-oublier-arts-plastiques-histoires-et-memoire/>

Seule la mémoire du passé, de l'histoire compte pour ne pas reproduire ces schémas qui ont conduit vers l'abîme. Les artistes, par leur force expressive, inscrivent dans l'intemporel, l'éternité, ces fragments d'histoires qui tendent à s'émietter sans mémoire. Faire mémoire et écrire l'histoire, c'est le croisement entre les preuves et les témoignages. Les artistes représentent, c'est-à-dire, présentent à nouveau, donnent à voir l'histoire. Les œuvres d'art énoncent, dénoncent et figurent l'indicible. Elles placent les ruines en tant que sujet : une fin en soi et un dessein de reconstruction. Elles existent et nous survivent, pour faire mémoire, pour ne pas oublier...

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Labo-Arts-Pour-ne-pas-oublier-arts-plastiques-histoires-et-memoires.pdf>

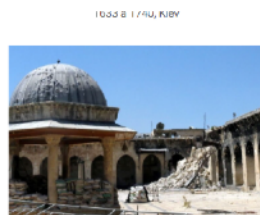
L'art en péril

« Là, il y a une sorte de jeu où l'ancien et le nouveau se mélangent. [...] Ça prolongeait une vieille idée que j'avais eue avant : on est à la fois là et pas là. À la fois on est aujourd'hui, et on est il y a très longtemps. » Boris MIKHAILOV

L'une des fonctions de l'art est associée à la conservation par la représentation, l'oeuvre comme trace du réel et témoignage d'un lointain passé. Bien que traversant les siècles, les oeuvres elles-mêmes peuvent tendre à disparaître en témoigne l'actualité, les conflits et les guerres, qui nous rappellent que leur caractère presque immuable demeure cependant éphémère. Le corpus proposé ci-dessous présente des oeuvres en péril, voire qui ont irrémédiablement disparu, parfois perdues ou détruites.

Johann Georg PINXEN, Sarrison tuant le lion, vers 1758, bois polychromé et doré, 139 x 160 x 110 cm
Lviv, Galerie nationale des beaux-arts

1653 B I / 74U, KUBBY
Grande Mosquée, VIII-XIIème siècle, Alep, endommagée en 2013, en cours de reconstruction

Anne et Patrick POIRIER, Alep, 2014-2015 Tapis de laine, soie et fibres de bambou

Boudhas de Bâmiyân, III-VIème siècle, Afghanistan, détruits en 2001

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lart-en-peril/>

2. Approche théorique - La place de la référence

« La référence iconique est une donnée importante du dispositif didactique dont il importe d'envisager la fonction. En effet, la portée du document sera totalement différente selon qu'il est un apport magistral ou l'objet de recherche, introduit avant, pendant ou après l'effectuation. Présenté avant, il peut être le support initial de la recherche plastique, il peut aussi avoir pour fonction d'amorcer l'expression plastique mais on doit craindre en ce cas la modélisation si les oeuvres de départ ne sont pas suffisamment diversifiées. Pendant l'effectuation, le document est facteur de relance, il peut introduire le doute qui stimule, c'est une aide pour les plus démunis. Envisagée après, la référence est élargissement du bilan des démarches, apport culturel, elle peut donner lieu à recherche ou analyse afin de vérifier les acquis notionnels »

Bernard-André GAILLOT, Arts Plastiques, Eléments d'une didactique critique, p.166

En quoi la monstration de références peut-elle étayer l'apprentissage des élèves au sein de ses acquisitions? Comment utiliser ces dernières afin qu'elle apportent efficacement du sens? À quel moment de la séance / séquence ?

La nature des liens qui s'établissent entre pratique et culture

artistiques en arts plastiques fait partie des éléments cruciaux du maillage didactique permettant de parvenir aux objectifs pédagogiques attendus. Dans ce cadre, il s'agit de tisser des liens et de favoriser l'intrication réfléchie entre les deux composantes fondamentales du programme, la pratique, comme mode exploratoire de connaissances et de compétences, et la culture artistique.

Les questionnements consacrent les œuvres considérées tant dans leur dimensions plastiques et matérielles que par le réseau de leurs significations historiques et sociales, et assure ainsi le fondement des problématiques que les élèves abordent dans leur pratique. En ce sens l'utilisation réfléchie de références diffère de l'illustration, de l'accumulation.

En effet, les références du cours et les œuvres proposées aux élèves ne sont pas nécessairement les mêmes. Le mot « référence » est souvent employé, de façon abusive, comme synonyme d'œuvre. L'analyse d'œuvre et l'appropriation des références ne peuvent, pour autant, pas être disjointes de la pratique.

Par ailleurs, l'introduction des œuvres dans le cours ne doit pas s'avérer modélisante et le choix du moment, de la fonction attribuée, de l'articulation avec la pratique de l'élève sont des choix didactiques extrêmement importants. Comment choisir les œuvres présentées aux élèves ? (nombre, diversité, choix construit comme questionnant, illustration d'une question artistique....)

- Enrôler les élèves pour les inciter à une pratique immédiate
- Susciter la compréhension d'un questionnement plasticien par la valeur incitative de la référence
- Établir un va-et-vient permanent entre la pratique et les références / entre le faire et la pensée
- Nourrir la question du cours lors de sa préparation

La monstration de références concourt à plusieurs objectifs et compétences attendues :

→ *Expérimenter, produire, créer*

- *S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive*

- *Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.*

Domaines du socle (1, 2, 4, 5)

→ *S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité*

- *Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.*

- *Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.*

- *Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques. Domaines du socle (1, 3, 5)*

→ *Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art*

- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.
 - Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.
 - Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.
 - Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.
- Domaines du socle (1, 3, 5)

→ Des ressources sont accessibles afin de proposer une approche sensible des œuvres au collège et au lycée.

Cycle 3 : « Le professeur favorise une rencontre régulière, directe ou médiatisée, avec des œuvres d'art de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la sensibilité et l'imaginaire des élèves, enrichir leurs capacités d'expression et construire leur jugement. Il veille à aborder la diversité des pratiques, des époques et des lieux de création dans les références culturelles exploitées. » <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-3/>

Cycle 4 : « Privilégiant la démarche exploratoire, l'enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de références dans l'objectif de construire une culture commune. Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace » . <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/approche-sensible-cycle-4/>

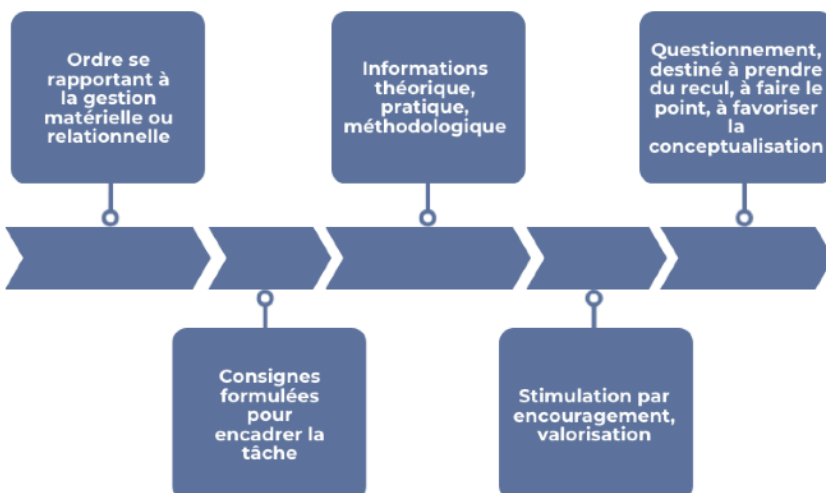

➔ **Pour aller plus loin** : Des textes théoriques viennent compléter ces ressources : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/textes-theoriques-et-didactiques/>

IV/ La question de l'oralité

1. La place et le rôle de l'enseignant, de l'élève :

Nous pouvons synthétiser les interventions auprès des élèves en 5 moments importants:

Variables déterminantes:

- ➔ Scansion /modulation de la voix.
- ➔ Les interactions.
- ➔ Les espaces.

2. La verbalisation en arts plastiques : dire le faire

Où et quand la verbalisation vient aux enseignants d'arts plastiques ?

Documents d'accompagnement du programme du collège, arts plastiques, 1997.

Selon Pierre VERMERSCH - l'entretien d'explicitation visant la description fine d'une activité passée, l'entretien d'explicitation permet d'accéder aux dimensions du vécu de l'action **s'informer**, à la fois de ce qui s'est réellement passé ainsi que **des connaissances implicites**, inscrites dans cette action.

→ **S'exprimer, extérioriser au moyen du langage.**

L'association du **faire au dire** diffère en ce sens des phases de remédiation

L'intervention de l'enseignant associe **suivi individuel** et **émergence collective** des savoirs par **verbalisation**. L'oral émane principalement de l'écoute des besoins des élèves et permet d'aider à structurer le travail et la réflexion pour encourager le **succès de la réalisation**.

- Ménager un temps dédié au **travail sur la posture** : écoute de l'autre, attitude corporelle propice à l'accueil et à la transmission d'un message, mise en voix.
- Organiser et animer la classe pour **favoriser les interactions entre élèves**, en évitant que l'enseignant soit le seul à interagir avec les élèves et à valider leur intervention (positionnement spatial de l'enseignant, type de relance de l'enseignant)
- Concevoir des situations et une organisation de classe qui suscitent les **prises de parole** chez les élèves

■ Créer les conditions d'une prise de conscience et d'une verbalisation

- Vers un moment, une expérience dont on possède la trace
- Vers une évocation sensorielle

■ Fonctions de la verbalisation:

- Justifier ses jugements de valeur
- Rendre compte de sa propre démarche
- Confronter les points de vue
- Induire l'écoute d'autrui, la réflexion critique.

Par le verbe, l'élucidation des questionnements plasticiens se fait collective et permet d'apprécier la diversité des productions et d'aiguiser sa sensibilité.

- ✓ En point d'étape, la verbalisation joue le rôle d'une évaluation formative et convie l'élève à participer à son évaluation
- ✓ Le bilan final fournit l'occasion d'élucider les démarches adoptées, de nommer les questions, de conforter les points de vue, d'utiliser l'outillage d'un vocabulaire qui contribuera à la compréhension des faits.

→ Un dossier sur la verbalisation est proposé sur le site académique : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/la-verbalisation/>

Il propose :

- des éléments de synthèse : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/la-verbalisation-elements-de-synthese/>
- des ressources en lien avec la pratique plastique : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/dire-le-faire-verbalisation-de-la-pratique-plastique/>
- des ressources sur l'approche des œuvres : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/exprimer-l'experience-sensible-des-oeuvres/>
- des capsules vidéos de partages d'expériences des formateurs académiques disciplinaires : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/la-verbalisation-en-didactique-des-arts-plastiques/>
- des corpus d'œuvres interrogeant les mots, les écrits et les paroles d'artistes et dans les pratiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/les-mots-les-ecrits-les-paroles-dans-les-pratiques-artistiques/>
- une bibliographie : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/loral-en-arts-plastiques/>
- l'entretien d'explicitation en arts plastiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/lentretien-dexplicitation/>

V/ Dispositifs spécifiques

1. Pratiques numériques

« L'hybridation ou la rencontre de deux médias est un moment de vérité et de découverte qui engendre des formes nouvelles. »

Marshall MC LUHAN, *Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme*, 1964.

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pratiques-numeriques/>

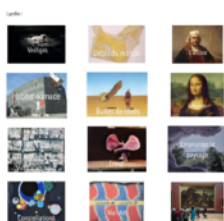
- Numérique, espaces de travail et didactique des arts plastiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Numerique-espaces-de-travail-et-didactique-des-arts-plastiques-5.pdf>
- PIX : certification des compétences numériques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pix-certifications-des-competences-numeriques/>
- Lettre IAN «Interface» : actualités du numérique en arts plastiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pix-certifications-des-competences-numeriques/>
- Geste/s: la web-série des arts plastiques : <https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/geste-s-la-web-serie-des-arts-plastiques/>

2. Enseignement hybride

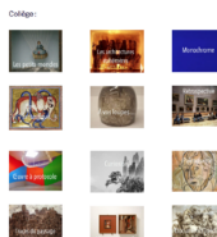
ENSEIGNEMENT HYBRIDE LYCÉE

Des ressources pour développer la pratique plastique à distance, construire une culture artistique et favoriser la rencontre avec les œuvres :

ENSEIGNEMENT HYBRIDE COLLÈGE

Des ressources pour développer la pratique plastique à distance, construire une culture artistique et favoriser la rencontre avec les œuvres :

<https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/enseignement-hybride/>

