

Les arts plastiques – principes didactiques

Geneviève Guetemme – MCF arts plastiques, ESPE CVL.

Dessin, arts visuels, arts plastiques... Les changements d'appellation suivent l'évolution des pratiques artistiques récentes et font écho à une approche contemporaine, humaniste et interdisciplinaire, du monde et de l'individu. Ils rappellent l'une des missions essentielles de l'école qui consiste à développer la dimension créatrice de l'être humain.

Sont rassemblées ici des propositions pédagogiques de la maternelle au cycle 3, Ces propositions s'appuient sur des références artistiques qui prennent en compte les évolutions les plus récentes de l'art contemporain et s'écartent souvent des repères les plus connus et les plus sécurisants. Elles associent les dispositifs traditionnels aux pratiques numériques.

Cette ressource a pour objectif d'offrir

- des supports pédagogiques en arts plastiques basés sur la pratique et l'analyse critique des œuvres (fiches de préparation / images - références artistiques + travaux d'élèves)
- des repères en histoire de l'art
- des liens vers d'autres ressources (textes critiques, musées, sites pédagogiques)
- des analyses par domaines immédiatement exploitables dans les classes
- des supports de réflexion pour la préparation de l'option arts visuels au concours et pour les mémoires en arts plastiques

Les séances proposées s'inscrivent dans la logique de cycle propre aux arts plastiques qui privilégie la progression spiralaire¹ avec une reprise des mêmes notions fondamentales (matière, geste, outil, support, couleur, espace...) tout au long du primaire. Le niveau de difficulté accru d'une année sur l'autre permet de structurer les apprentissages et de réinvestir les acquis. Cette progression met en cohérence les savoirs (disciplinaires, du tronc commun...). Elle inscrit chaque séance de travail dans un projet global. Les consignes sont simples et variées et permettent des activités d'exploration et d'expérimentation diverses.

Avec les nouveaux programmes, l'enseignement des arts plastiques doit par ailleurs, comme les autres disciplines, s'inscrire dans la démarche curriculaire² qui suppose d'inscrire chaque séance dans un projet global qui suppose de concevoir ses séances en ayant constamment à l'esprit les finalités, les visées de l'enseignement des arts à l'école.

Cet enseignement ne s'appuie toutefois sur aucun manuel scolaire dédié. Ce dossier tente d'en présenter les grands principes et les méthodes. Il ne se substitue pas à des moments de formation initiale et continue.

¹ « Toutes les questions du programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolément ou mises en relation, elles permettent de structurer les apprentissages. Les acquis sont réinvestis au cours du cycle dans de nouveaux projets pour ménager une progressivité dans les apprentissages. »

Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). Arrêté du 9-11-2015 publié au J.O. du 24-11-2015. Extrait du programme d'arts plastiques du cycle 2.

² L'approche curriculaire met en cohérence le parcours de formation des élèves et permet de « saisir la spécificité de la culture scolaire et son rapport à la société : quels contenus sont les plus pertinents pour assurer à la fois la démocratisation scolaire et une culture commune qui aient du sens pour tous les membres d'une société ? »

Olivier Rey (ENS de Lyon, Institut Français de l'Éducation), cité par

Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). Arrêté du 9-11-2015 publié au J.O. du 24-11-2015. Extrait du programme d'arts plastiques du cycle 4.

Les enseignements artistiques dans les programmes de 2015

- **Maternelle** : domaine d'apprentissage 3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

« Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. »

BOEN spécial n°2 du 26-3-2015 consacré au programme d'enseignement de l'école maternelle
– link : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940

Les programmes de l'école maternelle suggèrent des modalités d'apprentissages basées sur le jeu, la réflexion par la résolution de problèmes, les exercices et la mémoire.

« Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes de l'école maternelle et alimente tous les domaines d'apprentissages. »

- **Elémentaire** : Au BO spécial du 26 novembre 2015 : programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du collège – link : <http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html>

- **Cycle2 - cycle des apprentissages fondamentaux** (CP, CE1, et CE2) : « les pratiques artistiques et les références culturelles liées à l'histoire des arts développent la sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves. Ces activités s'accompagnent de l'usage d'un vocabulaire précis : il permet aux élèves d'exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier contact avec des œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer. »

- **Cycle3 - cycle de consolidation** (CM1, CM2 et classe de 6e) : « dans le cadre de l'acquisition d'une culture humaniste, en cycle 3 « Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens esthétique. Elles favorisent l'expression, la création réfléchie, la maîtrise du geste et l'acquisition de méthodes de travail et de techniques. Dans le cadre de l'histoire des arts, elles sont éclairées par une rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres considérées dans un cadre chronologique. »

- **Cycle 4, cycle des approfondissements** (classes de 5e, 4e et 3e)
« L'enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création artistique. Il offre les moyens de porter un regard informé et critique sur l'art et sur les univers visuels auxquels il renvoie, artistiques et non artistiques. 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. » Programmes d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4). Arrêté du 9-11-2015 publié au J.O. du 24-11-2015.

Principes didactiques (pour chaque séance) :

- faire pratiquer les élèves

- introduire un questionnement sur une notion plastique
- faire connaître des œuvres

Compétences à acquérir (pour chaque séance) :

- techniques : expérimenter, produire
- plastiques : résoudre un problème artistique en jouant avec les formes, les couleurs, les matières...
- culturelles : se repérer dans les domaines artistiques, reconnaître des œuvres et des auteurs.

Concevoir une séquence d'apprentissage

- partir du champ référentiel (choisir une œuvre ou un groupe d'œuvres)
- problématiser : analyser la démarche de(s) (l')artiste(s) – comprendre ce qu'il(elle) recherche
- définir un objectif adapté au niveau des élèves et prenant en compte les acquis antérieurs
- créer les conditions d'une recherche : poser un problème précis et ouvert qui incite à l'exploration et l'expérimentation
- susciter l'intérêt de l'élève : présenter un objet, une opération plastique, une technique, un événement proche des enfants
- mettre en place un dispositif de cours : définir des contraintes permettant aux élèves de revisiter les procédés traditionnels de production. L'excès de liberté sous prétexte de ne pas brider la créativité ne permet pas l'explosion créatrice souhaitée mais maintient les mécanismes connus. A l'inverse une demande verrouillée transforme les enfants en simples exécutants et la pratique en exercice d'application.
- élaborer une consigne permettant aux élèves de mettre en œuvre des opérations mentales qu'il maîtrise pour acquérir des connaissances qu'il ne maîtrise pas
- Choisir des matériaux accessibles et stimulants
- Définir l'organisation temporelle de la séquence
 - Temps de focalisation / phase de sollicitation : point de départ qui donne envie de faire en posant un problème plastique
 - Temps de présentation : énoncé de la consigne + des contraintes (matériaux, modalités de travail...) permettant des réponses divergentes
 - Temps de vérification des pré-requis
 - Temps de clarification des consignes
 - Temps de réalisation / mise en activité / phase de production
 - phase de questionnement : recherches, essais, tâtonnements, confrontation au problème, premières réponses spontanées pertinentes ou pas
 - temps de pause, reprise de la sollicitation de départ ou nouvelles sollicitation
 - conseils méthodologiques, d'apport de ressources supplémentaires
 - Réinvestissement des expérimentations en lien avec des choix réfléchis
 - Temps de formalisation des acquis : évaluation, observation et analyse (confrontations, comparaisons, verbalisation des difficultés rencontrées et surmontées, énoncé des intentions - encourager les élèves à s'exprimer sur les effets produits, leurs émotions et à faire des rapprochements/oppositions entre les travaux, avec des œuvres).
- Mise en mémoire des projets, des démarches, du vocabulaire spécifique, des références culturelles (cahier d'art, traces photographiques, affichage...)
- Prévoir des prolongements interdisciplinaires et transversaux

Enjeux de l'enseignement des arts plastiques

- Ne pas confondre le cours d'arts plastiques et les diverses situations pédagogiques qui mettent en relation l'élève avec l'art : « l'action culturelle » par exemple ou la « sensibilisation esthétique »...
- Aborder l'art comme un moyen de transmettre une forme de pensée qui permet la relation à l'autre, la clarté, la lucidité, la rigueur.
- Questionner les mécanismes d'apprentissages :
 - Le rôle de la contrainte
« Le terme de « contrainte » a pu laisser croire qu'il suffisait d'imposer ou d'interdire pour créer une situation questionnante : c'est faux. La contrainte (lorsqu'elle existe) est quelle que soit sa nature, le facteur qui, dans un dispositif didactique, conduit vers l'obstacle : c'est le déclencheur du questionnement que l'on veut susciter. »³
 - Le rôle de la pratique – connaissances procédurales
 - Le choix des notions – connaissances conceptuelles
Pédagogie par notion : concepts repérés dans le champ artistique et problématisés pour être compris par les élèves et développés dans leurs implications techniques, plastiques et conceptuelles.
 - Le rôle des œuvres : connaissances culturelles
- Hiérarchiser et corréliser l'enseignement – propre à l'éducation nationale – avec ses compléments – invitation d'un artiste, visite de musée etc...

Lire / interpréter / transmettre le sens des œuvres

Les arts plastiques invitent les élèves à comprendre, par la pratique, la singularité et le sens des œuvres.

L'analyse des œuvres consiste à voir, regarder, observer, repérer, relier, situer des composants formels en relation avec un contexte historique et artistique puis à mettre ces informations à distance pour comprendre la démarche de création elle-même.

- comprendre la manière singulière dont l'artiste raconte un événement, une émotion
- ne pas rester dans le « à la manière de » : dans ce cas l'œuvre ne se réfère qu'à elle-même
- dépasser la lecture fondamentaliste (qui reste dans l'idolâtrie de l'œuvre : croire que l'œuvre est « sacrée », non questionnable et définie une fois pour toute), la lecture littérale (premier niveau d'interprétation qui reste dans la présence, l'inventaire (exemple « il y a du rouge ») pour une lecture significative (qui crée du sens dont l'artiste n'a pas forcément conscience – exemple « l'arbre est rouge pour montrer un monde qui disparaît » : ce que l'on fait dire à l'œuvre n'est pas dans l'œuvre).
- transmettre = oublier ce que l'on est (ses goûts, ses opinions) pour donner des informations.

Compétences liées à l'analyse des œuvres⁴ :

- dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir son interprétation de l'œuvre.
- établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.
- écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- 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.
- 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.

³ Bernard André Gaillot, *Eléments d'une didactique critique*, PUF, col. L'éducateur, (1er ed. 1997) 2012, p.152

⁴ Programmes d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4). Arrêté du 9-11-2015 publié au J.O. du 24-11-2015

- identifier les caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) qui inscrivent l'œuvre dans une aire géographique, culturelle et un temps historique.
- Interroger et situer les points de vue de l'auteur et du spectateur.

Des œuvres – sous quelle forme ?

Pratiquer le contact direct avec les œuvres (visite d'exposition, de musées, d'ateliers d'artistes...) pour faire comprendre que l'œuvre n'est pas l'image de l'œuvre et qu'une reproduction est toujours une interprétation.

Lorsque cette rencontre n'est pas possible, les reproductions rendent les œuvres immédiatement accessibles. Il faut toutefois avoir à l'esprit leur caractère réducteur : image bidimensionnelle qui ne présente qu'un seul angle de vue, fait souvent abstraction du contexte (cadre ou lieu d'exposition), ne rend pas compte de la taille réelle, altère les couleurs, ne permet pas toujours d'identifier clairement les textures, etc...

Des clips vidéo peuvent donner d'autres informations. Et de nombreuses œuvres multimédia sont maintenant facilement accessibles.

Cas particulier de l'art contemporain

Des références contemporaines permettent de présenter certains caractères propres à notre époque. Elles contribuent à l'acquisition des valeurs sociales du monde dans lequel les enfants vont devoir s'inclure.

Evaluer en arts plastiques

La production d'un élève n'est pas une œuvre, mais un 'objet' que l'enseignant va valoriser en mettant en évidence sa conformité avec un certain nombre d'attentes, ainsi que sa capacité à surprendre et à séduire dans la mesure où cet objet produit – si la consigne a été suffisamment ouverte – est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. L'enseignant rattache l'objet produit aux structures scolaires, et aux valeurs culturelles de la société dans laquelle il s'inscrit.

En arts plastiques l'évaluation a un but formatif. Elle prend en compte le cheminement qui a permis à l'élève de produire une réponse à une consigne. Elle s'appuie sur :

- La façon dont l'élève a compris la question
- Le repérage des notions ciblées par le sujet
- la posture de recherche adoptée
- la méthode de travail choisie
- le temps et le plaisir pris à expérimenter
- les liens faits avec les références artistiques

La réalisation permet quant à elle d'observer :

- La maîtrise des moyens technique
- la singularité de la réponse proposée
- la position de l'élève dans le groupe classe

Il est possible de proposer à l'élève des grilles d'auto-évaluation qui vont questionner :

- La compréhension du sujet au moment de la présentation des consignes
- L'envie de faire le travail
- Les difficultés techniques rencontrées
- Le temps passé
- L'autonomie
- Ce qui aide (de la part de l'enseignant / des pairs)
- Le besoin de poser des questions / de faire des recherches

- L'intérêt des documents d'accompagnement (albums, reproduction d'œuvres, récits...)
- Les perspective possible (la prochaine fois, il faudra que...)

Cette forme d'évaluation met en avant la construction et la conceptualisation.

Les compétences culturelles s'évaluent en vérifiant que l'élève connaît des œuvres de référence et est capable de s'y référer en précisant le titre, l'auteur, l'époque et les grandes caractéristiques formelles.

Exemple de notions susceptible de nourrir une réflexion sur l'art

Couleur, matière, support, outils, geste, espace, graphisme, lumière, image In-situ, série, monochrome, support, citation, espace, passage, hasard, enveloppe, trace, mélange, picturalité, marge, accident, détournement, couleur, matière/matériau, cerne, point de vue, présentation, frontalité, profondeur, socle, cadre, représentation...

Ressources

- Histoire des arts plastiques : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_12346/histoire-des-arts-plastiques
- Glossaire des arts plastiques : <http://www.notredamereims.com/arts/oeuvre/glossaire.pdf>
- Notions et mots clés en Arts Plastiques : <http://e-cours-arts-plastiques.com/les-notions-les-mots-cles-des-arts-plastiques/>
- liste de références en arts plastiques : <http://crpeaixmars.free.fr/programmes/programme%20pdf/doc%20application/listeartsvisuels.pdf1>
- Liste de références en histoires des arts : http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf - Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts [B.O. n°32 du 28 août 2008](#)
- Progression spiralaire en arts plastiques : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/7/6_RA_C4_AP_Comment_reconnaitre_une_progressionspiralaire_567297.pdf

Trame type

<i>discipline : Arts Plastiques / Domaine :</i>	
<i>Titre :</i>	<i>Niveau de classe :</i>
<i>Objectifs :</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Techniques : • Plastiques : • Culturels : 	
<i>Problème plastique:</i>	
<i>Référence artistique :</i> Nom de l'artiste : Titre : Technique : Dimensions : Date ou période historique : Genre(s) :	<i>Référence artistique :</i> Nom de l'artiste : Titre : Technique : Dimensions : Date ou période historique : Genre(s) :

Matériel :

Déroulement :

- Incitation
- consigne
- Dispositif pédagogique

Evaluation :

Réinvestissement :

Bibliographie/webographie: