

Arts visuels et histoire des arts

Regard sur les programmes 2008

un enseignement qui s'appuie sur ...

1. une pratique diversifiée

Au programme

- **Pratique du dessin**
- **Réalisation d'images fixes ou mobiles**
(Dessin, peinture, photo, vidéo, infographie)
- **Procédures combinées** (techniques mixtes, collages, assemblages...)
- **Pratiques tant en surface qu'en volume et variations du SMOG**
- **Propositions expressives et créatives**

Ce dont l'enfant devra être capable* :

- Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles
- Utiliser différents langages iconographiques
- Inventer des œuvres plastiques, à visée artistique ou expressive.

* 2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

2. la fréquentation d'œuvre

Au programme

- **Rencontre sensible avec les œuvres**
- **Acquisition de savoirs**

Ce dont l'enfant devra être capable*

- Distinguer les grandes catégories de la création **HA** visuelle (cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)
- Reconnaître et décrire des œuvres visuelles préalablement étudiées savoir les situer dans le temps et dans l'espace **HA**
- Identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique **HA**
- Exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances **HA**
- Lire et utiliser différents langages iconographiques

* 2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

HA compétences développées dans le cadre de l'histoire des arts.

Histoires des arts

***Dans le cadre spécifique de l'histoire des arts,
l'élève doit connaître :***

des oeuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques.

- *Pour ce faire, l'enseignant doit proposer des œuvres issues des différents domaines*
- *Pour ce faire, l'enseignant doit amener l'élève à créer des réseaux de correspondance*

des grands repères historiques

- *Pour ce faire, l'enseignant doit associer des œuvres à des repères signifiants à l'intérieur du domaine (mouvements artistiques) ou à l'extérieur (événements historiques , sociaux, politiques, découvertes scientifiques)*

des formes d'expression, des matériaux, des techniques, des outils, un premier vocabulaire spécifique.

- *Pour ce faire, l'enseignant doit proposer des techniques d'analyse des œuvres et des pratiques permettant aux élèves d'éprouver concrètement les formes et les techniques.*

Histoires des arts

***Dans le cadre spécifique de l'histoire des arts,
l'élève doit être capable :***

- **d'utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l'aide des enseignants**
→ *Pour ce faire l'enseignant doit proposer diverses stratégies d'analyse et d'observation.*
- **de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art.**
→ *Pour ce faire l'enseignant doit amener l'élève à utiliser un vocabulaire sensible (formes, couleurs,)*
- **d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue.**
→ *Pour ce faire l'enseignant doit amener l'élève à s'exprimer sur ses ressentis et à confronter les points de vue.*
- **d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque à laquelle cette œuvre a été créée.**
→ *Pour ce faire l'enseignant doit amener les élèves à trouver les informations essentielles puis à les consigner.*

Histoires des arts

***Dans le cadre spécifique de l'histoire des arts,
l'élève doit acquérir une attitude :***

- curieuse et créative

→ *Pour ce faire l'enseignant doit encourager les pratiques associées et les initiatives créatives.*

- d'ouverture sur la diversité culturelle des arts et des hommes

→ *Pour ce faire l'enseignant doit porter à la connaissance des élèves des œuvres d'époques et de cultures diverses.*

Aller à la rencontre des œuvres

Une démarche conforme aux programmes de 2008

La démarche proposée à 3 objectifs

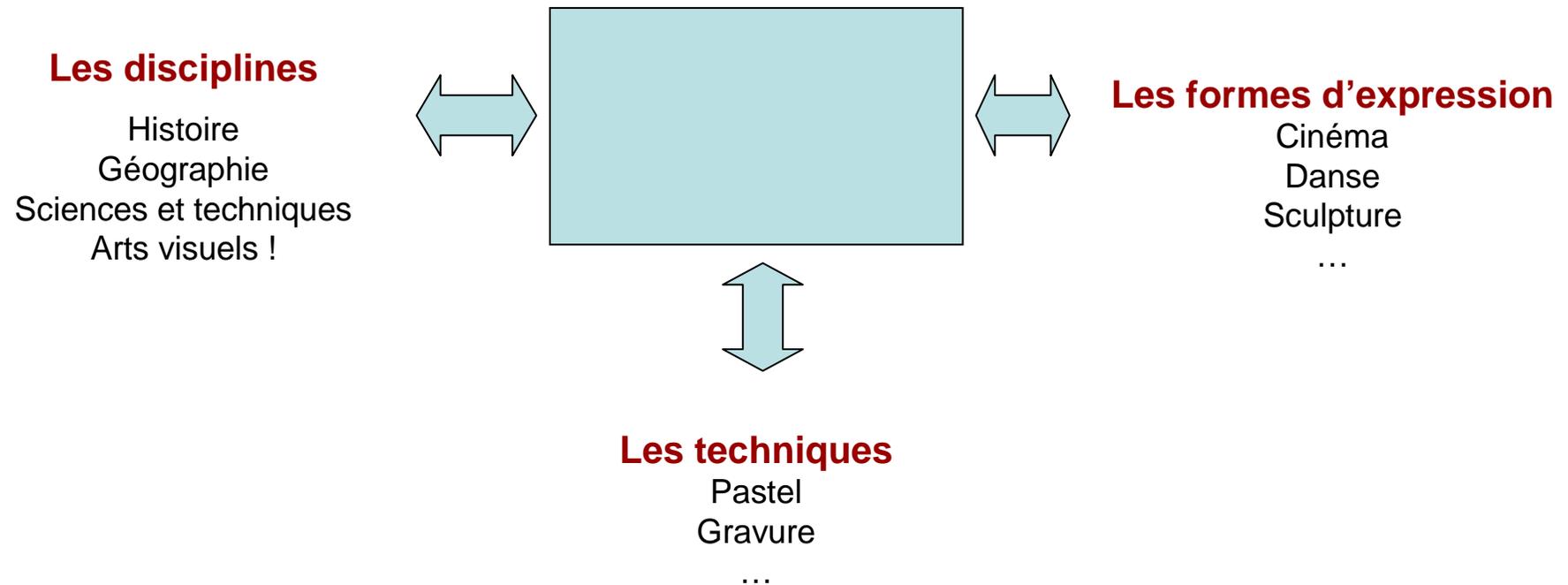
1. Proposer une rencontre riche et stimulante
2. Permettre aux élèves d'atteindre les objectifs fixés par les programmes (HA – Socle commun)
3. Servir de support à la réalisation du cahier personnel d'histoire des arts (CPHA)

La vague de *Hokusai Katsushika*
en exemple

Etape 1 : Amener l'œuvre

Amener l'œuvre à partir ...
Aller des œuvres vers ...

Etape 2 : Rencontrer l'œuvre, regarder et voir

L'enfant doit être capable de décrire des œuvres visuelles

2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

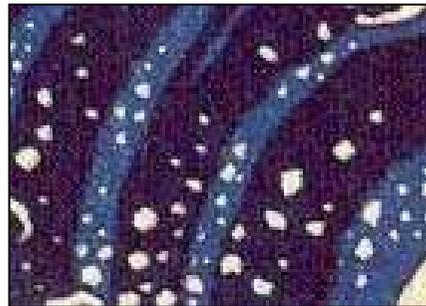
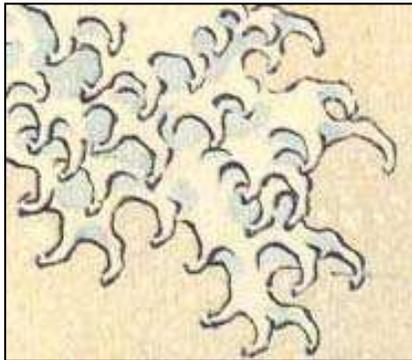
Approche dénotative

- Ce que je vois : faire l'inventaire des éléments présents dans l'image
- Adopter une lecture spatiale et par plans

Vocabulaire spécifique : Arrière plan, second plan, ... premier plan / Devant le ... derrière la / En haut à gauche, en bas à droite...

Rencontrer l'œuvre, regarder et voir

La technique des fenêtres pour ...

Focaliser le regard sur certains détails

Etape 3 : Rencontrer l'œuvre de manière sensible

L'enfant doit être capable d'utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l'aide des enseignants

L'enfant doit être capable d'échanger des impressions

Objectifs spécifique histoire de l'art

Faire découvrir l'œuvre par les 5 sens

Le toucher : Si tu touchais l'intérieur de ce tableau qu'est-ce que tu sentirais ?

La vue : Inventaire de couleurs, de formes, de lignes

Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

L'ouïe : Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme sons ?

Etape 4 : Vers une analyse plastique de l'oeuvre

L'enfant doit être capable parler d'utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l'aide des enseignants

L'enfant doit connaître un premier vocabulaire spécifique
Objectifs spécifique histoire de l'art

Que peut-on dire de ...

La couleur : contrastes, complémentaires, camaïeu...

La lumière : la direction, naturelle, artificielle

Le traitement de l'espace : perspective géométrique , plans superposés, pas de profondeur

La définition des formes : contours nets , sfumato

Les mouvements : lignes de force, la circulation des regards

La facture : lisse, nerveuse , touche orientée

La composition : symétrique, équilibrée, s'appuyant sur des formes géométriques.

Etape 5: Analyser l'œuvre sur la bases des ressentis

L'enfant doit être capable d'utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l'aide des enseignants

Comment l'artiste guide nos ressentis

La technique des éléments qualifiés

- Partir de la liste des éléments recensés à l'étape 2 et demander aux élèves de les qualifier.
- Comment est..., que peut-on dire de... **la vague** : « *puissante, grande, méchante* »
- Que peut-on dire des pêcheurs ? « *Ils ont l'air terrorisés...* »
- S'interroger sur les moyens mis en œuvre par l'artiste pour donner cette impression : « Comment à fait l'artistes pour monter que la vague est puissante, que le personnage est heureux, que les pêcheurs sont terrorisés ? »
- Formaliser la relation : ressentis et moyens mis en œuvre : « *L'artiste nous montre la puissance de la vague en lui faisant occuper la quasi totalité de la hauteur de l'œuvre* ».
- NB Cette formalisation a tout à fait sa place dans le **CPHA**

Fiche d'identification de l'œuvre

- **Auteur** : *Hokusai Katsushika (1760-1849), peintre, dessinateur , graveur et auteur d'écrits populaires japonais.*
- **Titre** : *La vague, La grande vague de Kanagawa,*
- **Date** : 1831
- **Dimension /cm**: 25.9 x 37.2
- **Indications complémentaires** : Première planche de la série *les 36 Vues du Mont Fuji.*
- **Lieu** : Metropolitan Museum of Art, New York.
- **Technique** : Gravure sur bois
- **Genre** : Estampe
- **Repère historique signifiant** : La **convention de Kanagawa** fut un traité signé le 31 mars 1854, ouvrant le Japon sur l'occident

Etape 7: Faire des recherches pour ...

L'enfant doit connaître des repères

2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

Situer l'œuvre

- **Dans son contexte historique, géographique, social :**

le japon - La convention de Kanagawa, 1851 autorisant les bateaux à s'arrêter dans les ports japonais

- **Dans son contexte artistique:**

- **AU milieu du 19ème siècle 2 mouvements contradictoires naissent au Japon l'un ouvert sur l'occident l'autre plus traditionnel)**

Les estampes japonaises sont à l'origine d'un mouvement occidental : le japonisme

- → Van Gogh – Toulouse Lautrec - Pierre Bonnard

Faire des recherches pour en savoir plus (Internet – BCD..)

- **Sur la vie de l'artiste :**

- **Sur des anecdotes :**

L'artiste est surnommé le 'fou du dessin'

Ses dernières paroles : « Encore cinq ans et je serais devenu un grand artiste. »

Etape 7: Aller vers des pratiques éclairantes

L'enfant doit connaître des matériaux, des techniques, des outils, un premier vocabulaire spécifique

2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

Des pratiques permettant découvrir des techniques associées

- Différentes techniques de gravures

•Des pratiques permettant de s'appropriier les pratiques et les démarches des artistes

- Les démarches de création : Les séries études systématiques

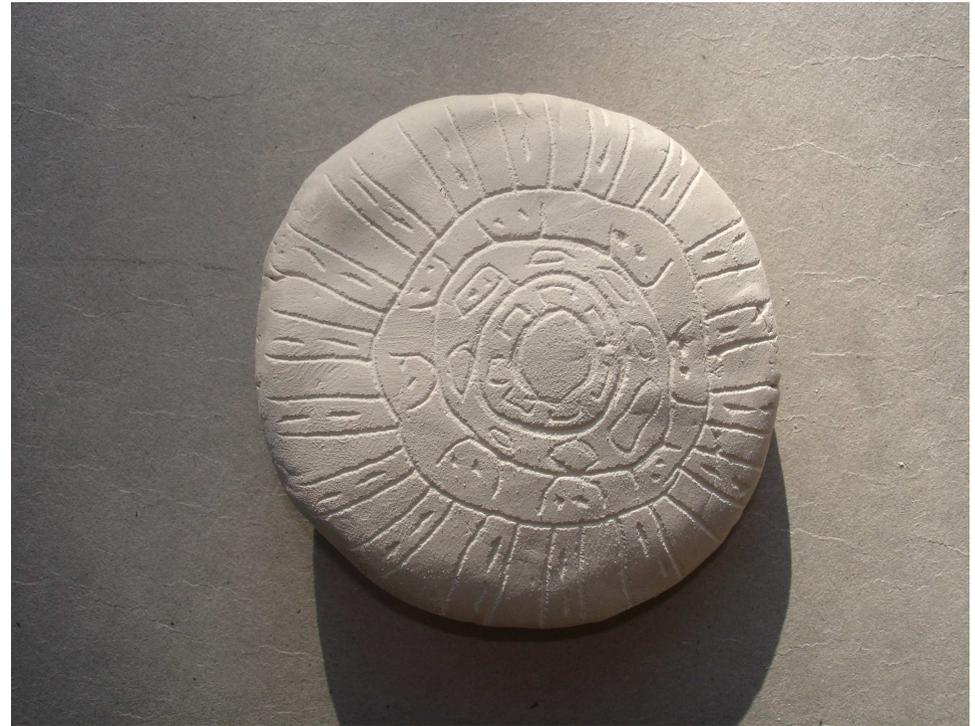
Des pratiques permettant de mieux comprendre les œuvres

- La représentation de l'espace : Perspective, par plans, ...

Histoire de la gravure

Technique

Technique

Nach Choistiegeburt: 1513. Jar Adi. May hat man dem grosmechtigsten König Emanuel von Portugal/gen Lysabona aus India pracht/
 ain solch lebendig Thier. das nennen sie Rhinocerus/Das ist hie mit all seiner grolle Abconterfect. Es hat ein farb wie ein gepreckelte schildkrot/vnd ist von dicken schal-
 len vberleget sehr fest/vnd ist in der gröss als der heilffande/aber niderichter von baynen vnd sehr wehrhafftig es hat ein scharffstachel Horn vorn auff der Nasen /das bes-
 gundt es zu weizen wo es bey steynen ist / das da ein Sieg Thir ist/des heilffanden Todesfeynde. Der heilffande fürchtet fast vbel /den wo es Jhn ankompe/so laufft Jhn
 das Thir mit dem kopff zwischen die forden bayn /vnd reist den heilffanten vnten am bauch auff/vnd er würget jhn/des mag er sich nicht erwehren. dann das Thier ist also
 gewapnet/das ihm der heilffande nichts thun kan/ Sie sagen auch/das der Rhinocerus/Schnell/fraytig/vnd auch Lustig / sey.

