Mettre en oeuvre l'enseignement de l'histoire des arts

- Patrick STRAUB

1

Mettre en oeuvre l'enseignement de l'histoire des arts

Au cycles 1 et 2 l'enseignement de l'histoire des arts se saisit de toutes les occasions d'aborder des œuvres d'art autour de quelques repères historiques.
Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux.

L'approche proposée s'articule autour de 3 axes : la clarification, la dédramatisation, et la mise en place d'une pédagogie de l'enthousiasme et du désir .

Fondé sur une découverte sensible, cet enseignement construit une première ouverture à l'art.

2

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit connaître **des oeuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques.**

Œuvres issues des 6 domaines

- Arts du son
  - Musique
  - Vocale -Instrumentale
- Arts du langage
  - Littérature
  - Récit -Poésie
- Arts de l'espace
  - Architecture
  - Jardins

- Arts de la scène
  - Théâtre – Danse - Cirque
- Arts du quotidien
  - Design
  - Objets d'art
- Arts du visuel
  - Arts plastiques
  - Photo
  - Cinéma

Couvrant les 5 périodes historiques

Préhistoire Antiquité	Moyen Age	Temps modernes	19ème siècle	20è et 21è s

20 heures par an

3

B.O. Encart - Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008

- Encart du BO N°32 du 28 août 2008 précise l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts

Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts

École
Collège
Lycée

Les acquis attendus à la fin du cycle 3 , à mettre en ligne de mire …

*** Le XXème siècle et notre époque.**
- Une architecture : ouvrages d'art (pont) et habitat (gratte-ciel).
- Des récits notamment illustrés, poésies.
- Une affiche; un moyen de transport (train).
- Des musiques du 20e s. (dont jazz, musiques de film, chansons).
- Un spectacle de cirque, de théâtre, de marionnettes, de danse moderne ou contemporaine.
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une sculpture.
- Des œuvres cinématographiques (dont des œuvres illustrant les différentes périodes historiques) et photographiques.

A cette étape, l'enseignement de l'histoire des arts construit un premier niveau de connaissances.

III. Acquis attendus

A la fin du cycle 3, l'élève aura étudié un certain nombre d'œuvres relevant de la liste de référence et appartenant aux six grands domaines artistiques et à chacune des périodes historiques.
Ce faisant, l'élève aura acquis, en liaison avec le socle, des connaissances, des capacités et des attitudes.

• Des connaissances :
L'élève connaît :
- des formes d'expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique ;
- des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques ;
- des grands repères historiques.

• Des capacités :
L'élève est capable :
- de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art ;
- d'utiliser des critères simples pour aborder ces œuvres, avec l'aide des enseignants ;
- d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur, l'époque à laquelle cette œuvre a été créée ;
- d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue.

• Des attitudes :
Elles impliquent :
- curiosité et créativité artistiques ;
- initiation au dialogue et à l'échange ;
- une première découverte de la diversité culturelle des arts et des hommes.

5

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit être capable ***de distinguer certaines grandes catégories de la création artistique***
SCC 2P (Domaines)

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit être capable ***de distinguer certaines grandes catégories de la création artistique SCC 2P (Formes d'expression)***

La peinture – le dessin – la photographie – la sculpture – la vidéo – le cinéma – le multimédia – les installations – les éphémères …

7

La question de la trace

IV. Suivi, évaluation et validation

- **Suivi**

A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l'élève garde mémoire de son parcours dans un *"cahier personnel d'histoire des arts"*. A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant assuré l'enseignement de l'histoire des arts. Il permet le dialogue entre l'élève et les enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.

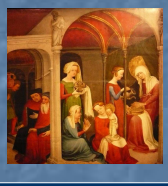
Pour l'élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.

8

Le cahier personnel d'histoire des arts

Les contenus de premier niveau

Un visuel



Le « cartel » d'identification de l'œuvre

Genre :
Auteur :
Titre :
Date :
Dimension/cm:
Technique :

Des repères historiques
Une frise

Ce que je peux y mettre

9

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel

Domaine

Arts du VISUEL

Peinture

Taille relative de l'oeuvre

REM. Cette image peut être une photocopie en noir et blanc, car ce visuel n'est pas un support d'étude mais un simple rappel.

2. "Cartel d'identification de l'oeuvre

Auteur : Maitre anonyme du Rhin supérieur
Période d'activité : Première moitié du 15ème siècle
Titre : La nativité de la Vierge
Date de création : Vers 1430
Dimension/cm: 115 x 114 cm
Technique : Huile sur panneau en bois
Genre : Peinture religieuse

3. Repères historiques

1430

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

MOYEN AGE | TEMPS MODERNES | XIX SIECLE | XX SIECLE

Dates et événements repères :
1450 Invention de l'imprimerie
1492 Découverte de l'Amérique
+ autre événements étudiés en histoire : règne, épidémie, bataille, traités

4. A propos de l'oeuvre, de l'artiste, du contexte de création

Ce tableau est une nativité, il représente la naissance de la Vierge.
On ne connait pas le nom de l'auteur parce que jusqu'à la fin du Moyen Âge l'artiste était considéré comme un artisan exécutant. Il se soumet aux contraintes de la commande dont l'objectif est généralement, lors de la période médiévale, l'éducation religieuse par l'image.

10

La taille de l'oeuvre

11

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

12

5,1 × 4,5 cm

Autoportrait, 1630

13

Aller à la rencontre des œuvres

- Afin d'établir une relation personnelle et sensible avec les œuvres

14

Histoires des arts

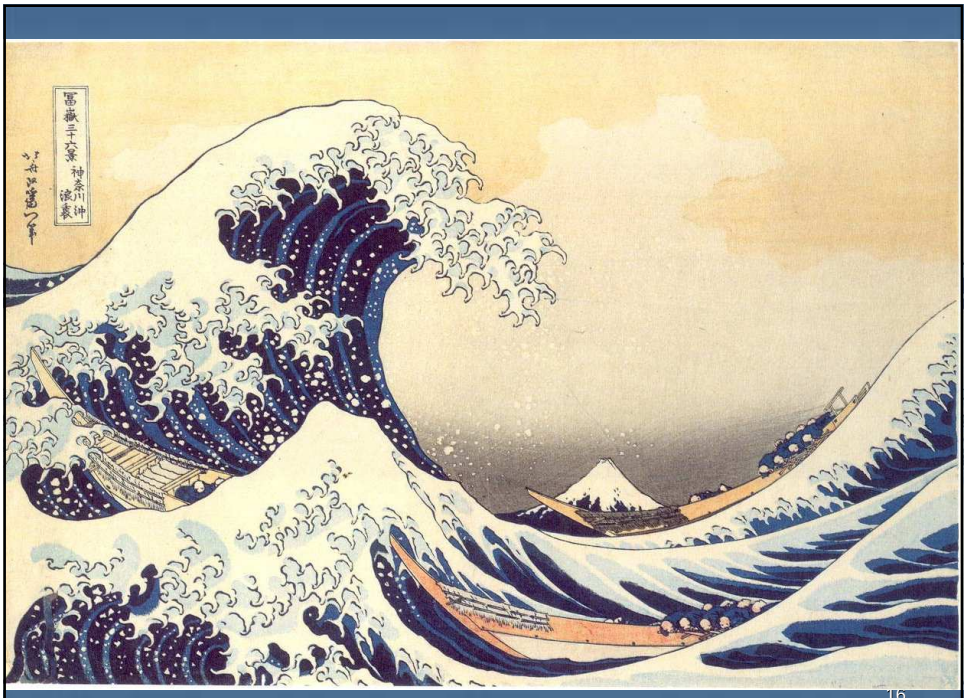
Tout un programme

L'élève doit acquérir une attitude **curieuse et créative.**

(se) Poser des questions

Hokusaï (1831)

15



16

1. En leur faisant découvrir tout ce qu'il y a dans le tableau
Qu'est-ce qu'on voit ? Évidemment avec situation spatiale
Mais dans un tableau on ne fait pas que voir des choses

La technique des 5 sens
On propose aux élèves par exemple de rentrer dans le tableau les yeux bandés et de dire ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent sentir comme odeurs, ce qu'ils peuvent sentir au toucher
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 ?

17

2. En posant des questions
Dans quel pays se passe cette scène ?
Quel est le titre de cette œuvre ?
Qu'est-ce que c'est que cette vague ?
Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ?

3. En laissant émerger les questions spontanées des élèves
Qu'est-ce qui est écrit dans l'encadré ?
Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ?

18

Histoires d'arts en pratiques

Arrière des posters **comme aide.**

41

HOKUSAI (1760-1849)
LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (1830)
Gravure sur bois, estampe couleur (0,246x0,362 m)

L'œuvre identifiée

Époque	XIXe siècle
Domaine artistique	Arts du visuel
Forme d'expression	Gravure sur bois, estampe
Genre	Paysage, une marine

D'autres informations page 100 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.

L'œuvre en questions

- **Quel est le titre de cette œuvre ?**
  Faire deviner le titre aux élèves.
- **Dans quel pays se passe cette scène ?**
  Cette scène se passe au Japon. L'écriture située dans le cartouche en haut à gauche permet d'avancer cette hypothèse.
- **Que peut-on dire de cette vague ? Comment peut-on la qualifier ?**
  Elle est grande, immense, redoutable, menaçante...
- **À quoi fait penser cette vague ?**
  Le japon est un pays situé dans une zone à grande activité sismique, il est donc possible que cette vague soit un tsunami.
- **Comment l'artiste développe-t-il le côté menaçant de cette vague ?**
  Hokusai lui fait occuper pratiquement toute la hauteur de l'image. Il la montre sur le point de déferler sur les barques des pêcheurs. Il représente l'écume sous forme de griffes.
- **Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?**
  Il s'agit du Mont Fuji. C'est le point culminant du Japon (3 776 mètres).
- **Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?**
  Dans le cartouche, on peut lire « Trente-six vues du Mont Fuji/au large de Kanagawa/Sous la vague ». La vague fait partie d'une série de 36 vues consacrées au Mont Fuji.
- **Qu'est-ce qui est écrit à gauche du cartouche ?**
  C'est la signature de l'artiste.

19

Histoires des arts

Tout un programme

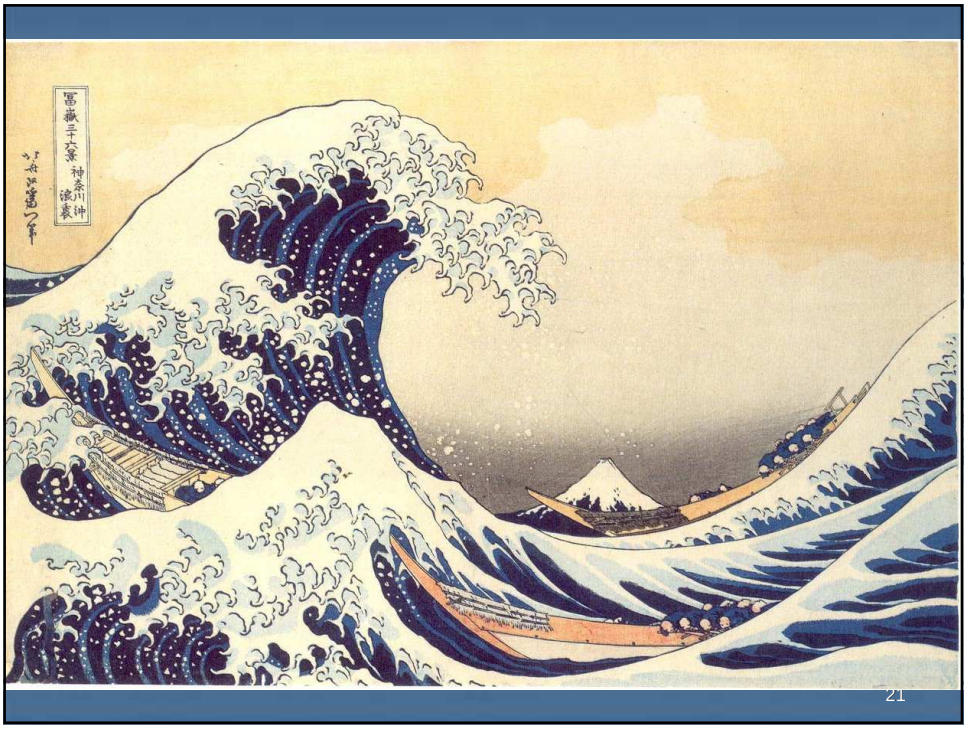
L'élève doit être capable **de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art .**

Ce que je ressens

Les moyens plastiques
mis en œuvre par l'artiste

Technique
des éléments qualifiés

20

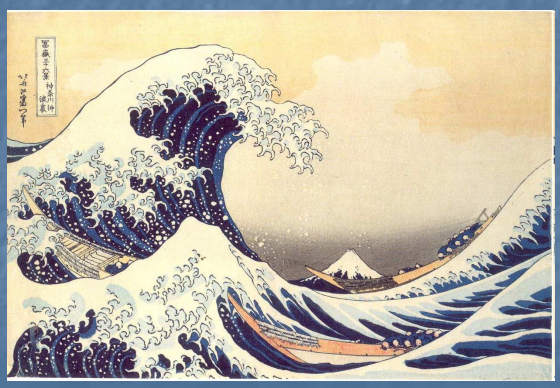


21

Histoires des arts

Tout un programme

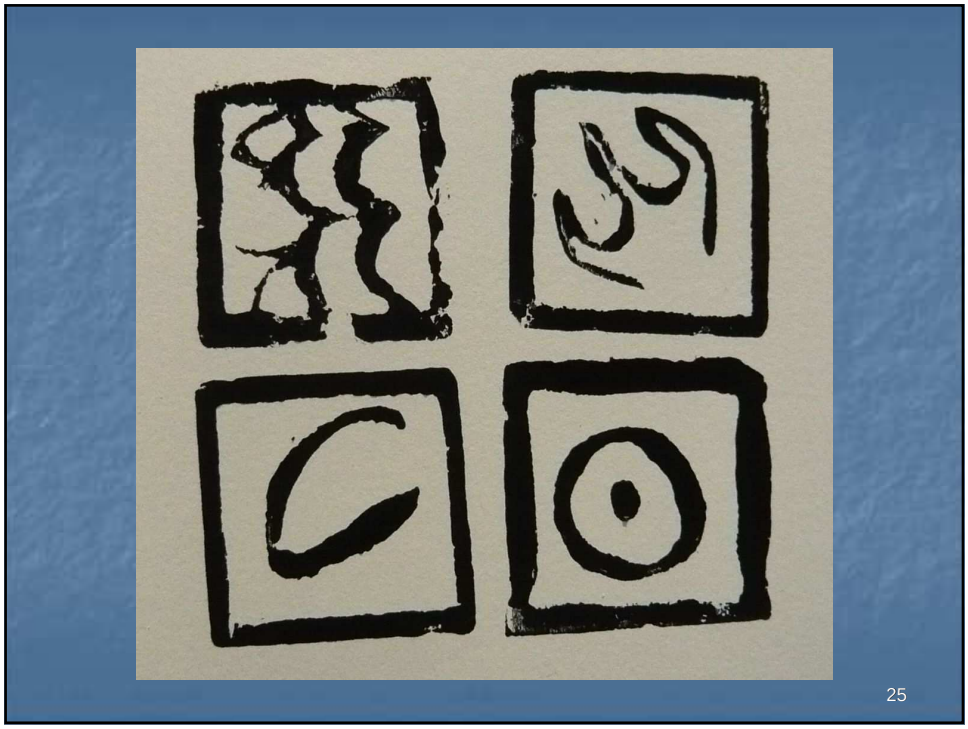
L'élève doit connaître **des formes d'expression, des matériaux, des techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique.**



22

Pratique Éclairante
Et pour quel motif ?
Réaliser une gravure en relief pour comprendre le principe de la gravure sur bois
23

24



25

27

Matrice 1 : Ciel et cadre en relief

Matrice 2 : Ciel et écume en creux

MODE OPÉRATOIRE

- Choisir l'image à dupliquer (si possible l'inverser avec un logiciel de traitement d'image).
- Décalquer l'image sur autant de blocs en polystyrène extrudé qu'il y a de couleurs moins une, si on exploite la couleur du fond. Dans l'exemple ci-dessus, le blanc de l'écume est celui du papier.
- Faire une matrice par couleur.
- Encrer les différentes matrices et imprimer successivement – et de manière très précise – dans le même cadre.

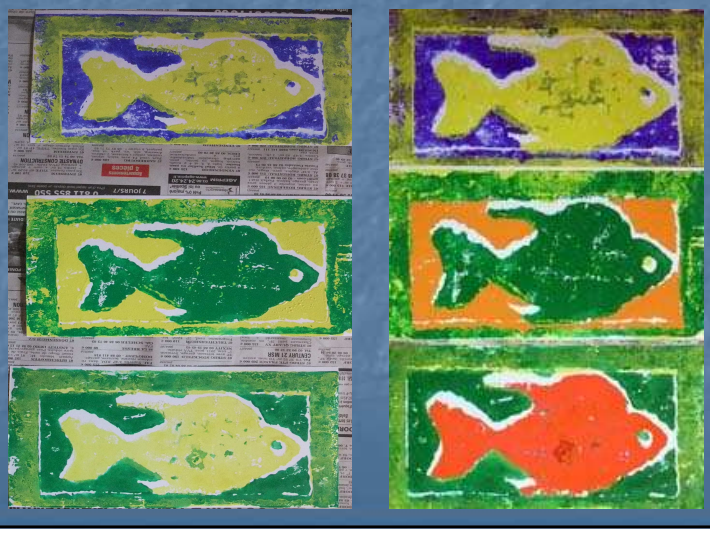
Remarque En lavant la matrice, on peut varier les couleurs du ciel et de la vague à l'infini.

Tirage

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

- Permet de comprendre la technique et les inévitables variations que l'on observe dans les estampes même lorsqu'elles proviennent des mêmes matrices.

28



29

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit acquérir une attitude **curieuse et créative.**

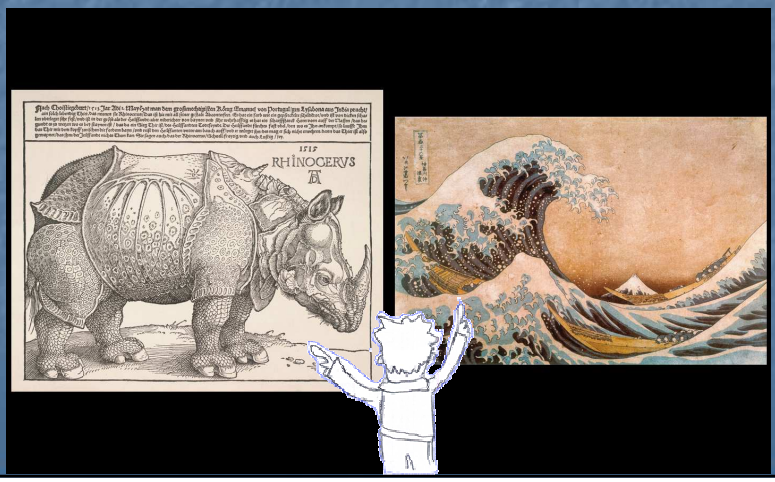
Mettre en œuvre des pratiques créatives et éclairantes

30

33

Histoires des arts

La mise en réseau *comme technique d'interrogation et comme principe d'expansion : réseau technique*



34

Clés de comparaison

L'œuvre en réseaux

⋯› **Réseau** L'art de la gravure

22 **Rhinocéros** (1515) d'Albrecht Dürer.
D'autres informations page 96 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.
› LES RAISONS DU RAPPROCHEMENT
Comparaison d'œuvres utilisant des techniques identiques.
› CLÉS DE COMPARAISON

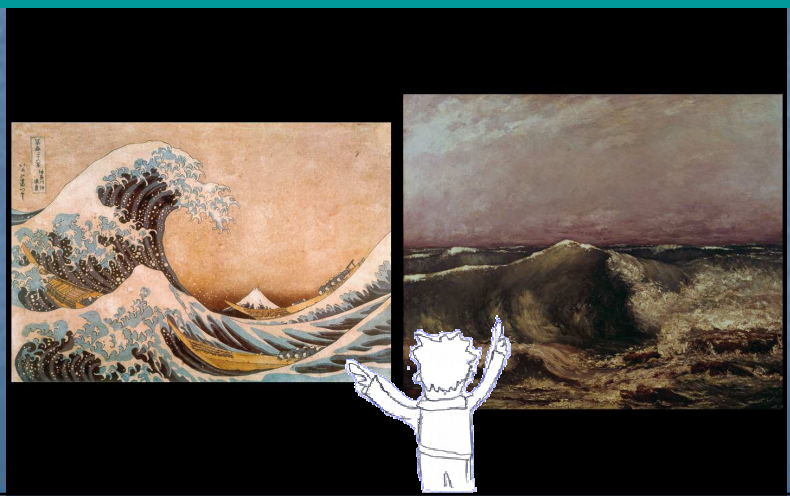
Convergences	
La technique	→Gravure sur bois.
Divergences	
Le genre	→Paysage/portrait animalier.
Le traitement chromatique	→Polychrome qui nécessite plusieurs plaques et plusieurs passages ; une plaque par couleur/monochrome.

INDUCTEUR DE PRATIQUE Réaliser une gravure polychrome (*Histoires d'Arts en Pratiques* page 101).

35

Histoires des arts

La mise en réseau *comme principe d'expansion : autre forme*



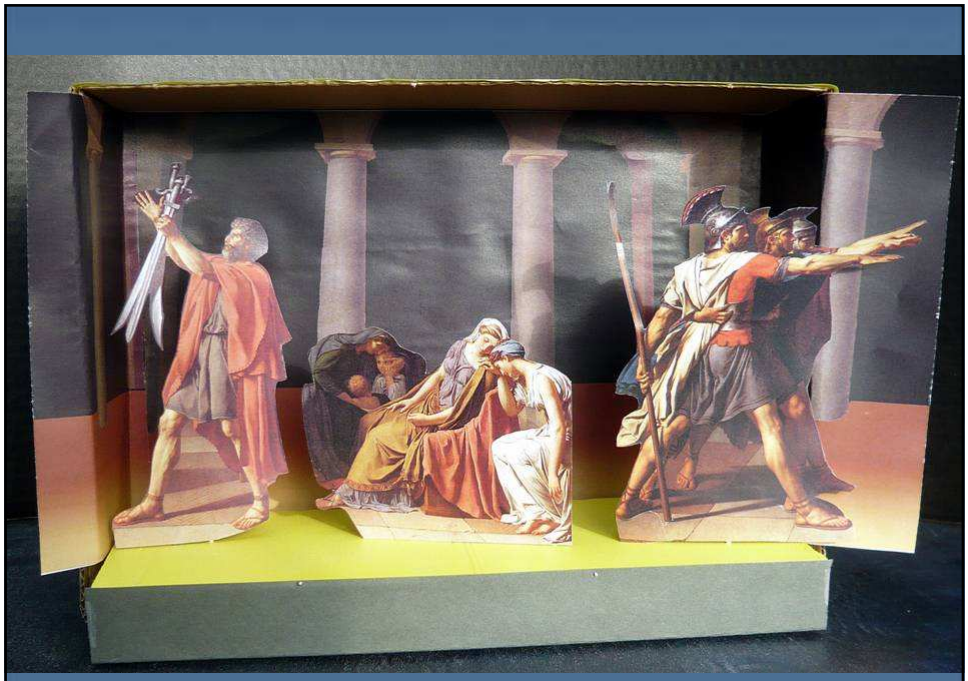
36

Histoires des arts

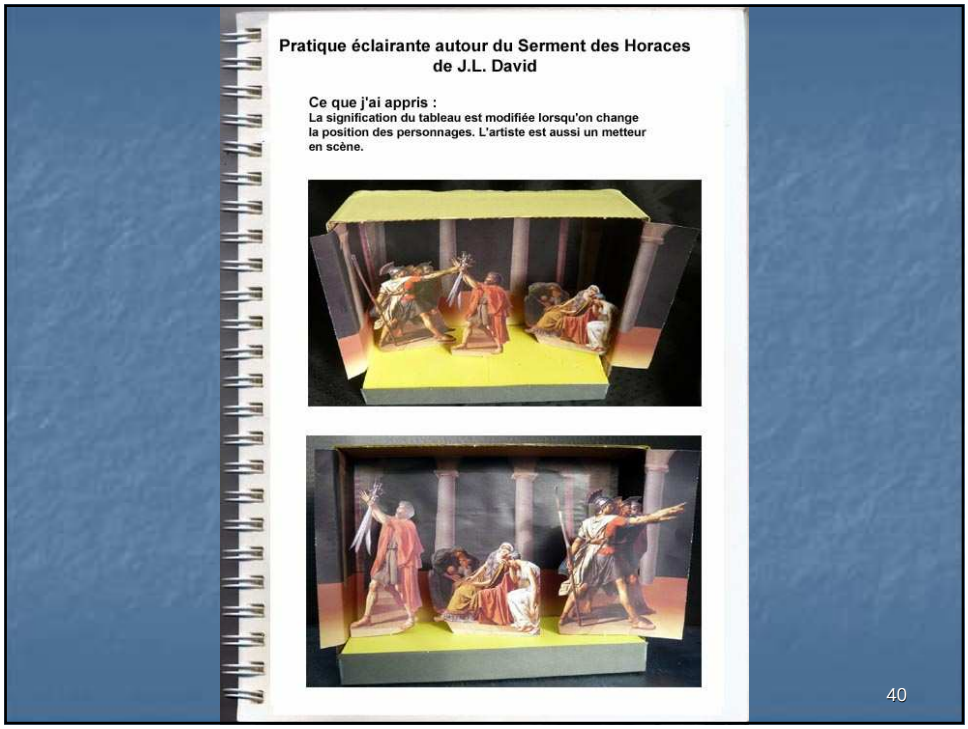
La mise en réseau *comme principe d'expansion : autre forme, la couleur*

37

38



39


Pratique éclairante autour du Serment des Horaces
de J.L. David
Ce que j'ai appris :
La signification du tableau est modifiée lorsqu'on change
la position des personnages. L'artiste est aussi un metteur
en scène.

40