

Enseigner l'histoire des arts

Ce document a pour but d'apporter aux enseignants une aide à la mise en œuvre de l'enseignement de l'histoire des arts dans leur classe.

Un nouvel enseignement apparaît dans les programmes 2008 de l'école primaire et de 2009 du collège et du lycée avec un objectif ambitieux : « ...donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde. »

Fondé sur une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d'art, l'enseignement de l'histoire des arts implique la conjonction de plusieurs champs de connaissances. Il s'articule autour de trois piliers : les « périodes historiques », les six grands « domaines artistiques », à l'école primaire la « liste de référence des œuvres » et au collège la « liste des thématiques ».

L'enseignement de l'histoire des arts s'appuie sur l'exercice d'une pratique artistique effective.

En classe l'histoire des arts,

c'est :	Mots-clés	ce n'est pas :
Offrir à tous des situations de rencontre sensible avec les œuvres.	Rencontre	<i>Offrir uniquement une présentation technique d'une œuvre, d'un instrument ou d'un mouvement artistique.</i>
Permettre aux élèves de se construire une culture personnelle et des repères.	Culture	<i>Accumuler des savoirs sans lien avec le sensible.</i>
Viser l'acquisition d'un vocabulaire sensible et technique.	Lexique	<i>Un apprentissage sans références lexicales précises.</i>
Susciter la curiosité des élèves, les aider à prendre le temps de questionner une œuvre d'art.	Disponibilité	<i>Provoquer des réactions contraires aux objectifs : rejet, lassitude et jugement a priori.</i>
Permettre la mise en réseau de connaissances.	Résonance	<i>Présenter une œuvre isolée à vocation illustrative.</i>
Permettre aux élèves d'exprimer leurs émotions et leurs préférences, les aider à découvrir l'altérité, la pluralité des goûts, des esthétiques et des cultures.	Altérité	<i>Imposer des choix ou un seul point de vue.</i>
Cerner le sens des œuvres abordées en lien avec la société et l'époque qui les portent.	Sens	<i>Étudier une œuvre isolée de son contexte social, historique, technique ni considérer toute production comme une œuvre d'art.</i>

La question du choix :

- **des œuvres d'art** : il est conseillé de s'appuyer sur la liste d'œuvres de référence mais également de la compléter en fonction de ses propres goûts, ses choix artistiques et des ressources locales.
- **des supports** : l'idéal est bien sûr d'aller rencontrer les œuvres d'art originales (au concert, au musée, en visitant un monument...) même si l'utilisation de reproductions en classe (grands formats, disques, DVD...) ouvre également des perspectives tout à fait intéressantes et souvent indispensables. Les sites Internet sont des ressources pertinentes nécessitant une gestion encadrée.
- **de la séance dans l'emploi du temps** : au cycle 3, les 20 heures annuelles sont destinées à faire le point à l'issue de plusieurs séances d'apprentissage. Il est naturellement possible de lier une séance d'Histoire à l'histoire des arts. D'autres approches plus transversales sont également à prendre en compte : projets, partenariats et interdisciplinarité.
- **des modalités d'évaluation** : « L'enseignement de l'histoire des arts a pour but de faire acquérir des connaissances, des capacités, et des attitudes ». Il fait l'objet d'une évaluation à chaque niveau et d'une validation à chaque palier. L'évaluation continue sera privilégiée afin de valider des compétences acquises tout au long du parcours de l'élève.

Mettre en place une programmation

Comment organiser les apprentissages afin d'éviter les « redites » inutiles ou les oublis ? À titre d'exemple, voici une proposition d'organisation de programmation qui peut être inscrite dans le volet artistique et culturel du projet d'école et qui permet d'aborder les 6 périodes historiques ainsi que les 6 domaines artistiques au cycle 3.

	CE2		CM1		CM2	
	Préhistoire	Antiquité	Moyen-Âge	Temps modernes	XIX ^e s.	XX ^e s.
Arts du visuel	X	X		X		X
Arts de l'espace	X	X	X		X	
Arts du son				X		X
Arts du langage		X	X		X	
Arts du quotidien	X		X		X	X
Arts de la scène				X		

X : en précisant les œuvres abordées, chaque équipe complètera le tableau en fonction des programmes, de la réalité du terrain et de ses ressources propres.

Aborder une œuvre en classe, quel que soit le domaine artistique

La rencontre peut intervenir à différents moments d'une séquence : elle peut en être le déclencheur, l'aboutissement ou bien une étape particulière.

L'enseignant choisit des œuvres qui feront sens dans sa programmation. Il peut décider d'une présentation intégrale, partielle ou en écho avec des extraits ou des œuvres complètes.

L'organisation de la séance permet des allers-retours fréquents entre la rencontre et la réflexion. À titre d'exemple, plusieurs écoutes d'un extrait musical court (une ou deux minutes) sont souvent plus pertinentes qu'une longue écoute suivie d'un unique temps d'exploitation pédagogique.

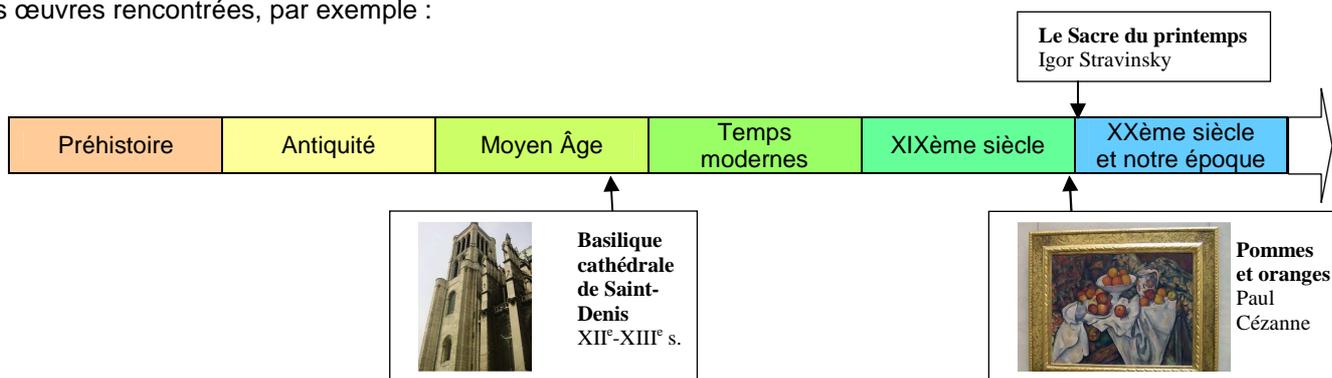
Les élèves, placés dans les meilleures conditions possibles -penser au travail de groupe- découvrent ou redécouvrent l'œuvre. Ils peuvent exprimer leurs perceptions, leurs sensations et leurs émotions.

Quatre critères d'étude définis dans le texte de référence permettent d'organiser les nombreuses approches possibles. Il n'y a pas d'ordre particulier à privilégier.

Formes	Techniques	Significations	Usages
<p>De quoi s'agit-il ? architecture, cinéma, musique, danse...</p> <p>De quel genre ? opéra, architecture sacrée, film d'animation...</p> <p>De quel style et quelle période ? baroque, classique, romantique...</p> <p>Comment est-ce construit ? répétition, rupture alternance, citation, improvisation, déroulement dans le temps, organisation dans l'espace...</p>	<p>De quels éléments l'œuvre est-elle composée ? formes, couleurs, matières, instrumental, vocal, mouvements, nuances...</p> <p>Avec quels moyens ? outils, médiums, supports, instruments, corps sonores, la voix, le corps...</p> <p>Avec quelles actions ? interpréter, composer, peindre, modeler, dessiner, danser, chanter, jouer, construire...</p>	<p>Qu'a voulu dire l'artiste ? message émis</p> <p>Quelles sont les interprétations de chacun ? message reçu</p>	<p>Quelle est la fonction de l'œuvre dans son contexte historique ? sacrée, profane, populaire, symbolique, commémorative, politique, polémique...</p> <p>A qui s'adresse-t-elle ? message personnel ou œuvre de commande...</p>

L'enseignant ne doit pas hésiter à apporter les connaissances qui permettront aux élèves d'être eux-mêmes en situation de recherche et d'échanges. À tous les niveaux d'analyse, il veillera à tisser des liens entre le monde de la connaissance et la dimension du sensible. Ainsi, l'analyse des œuvres et la pratique artistique s'enrichiront mutuellement.

Une frise historique peut être élaborée de manière dynamique en y ajoutant au fur et à mesure des repères à partir des œuvres rencontrées, par exemple :

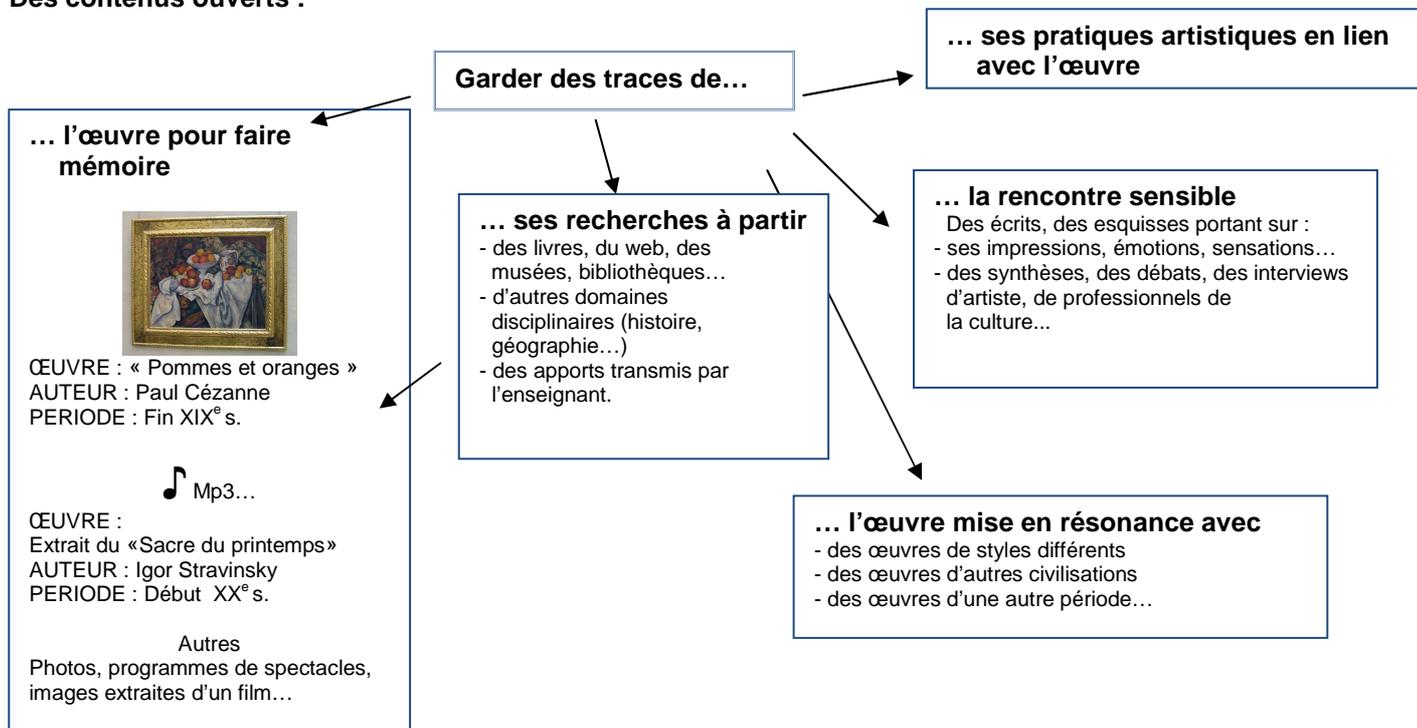
À noter qu'une œuvre d'art peut être abordée par rapport à la date de sa création mais également en référence à sa thématique. Ainsi, *Le Sacre du printemps* créé en 1913 fait référence à des mythes fondateurs remontant à l'Antiquité.

Mettre en place le « cahier personnel d'histoire des arts »

Une trace indispensable : l'élève garde mémoire de son parcours artistique et culturel.

Des formes à inventer : tous les supports sont envisageables, mais la forme numérique paraît la mieux adaptée.

Des contenus ouverts :

S'appuyer sur des dispositifs partenariaux

Cet enseignement **prolonge et développe la collaboration avec les structures partenaires** qui créent une connivence entre les élèves, les œuvres d'art et les artistes.

Ce partenariat s'appuie bien évidemment sur des dispositifs tels que :

- les classes à projet artistique et culturel,
- les ateliers artistiques ou scientifiques,
- les classes à horaires aménagés,
- les jumelages,
- les parcours,
- les résidences d'artistes...

TEXTES DE REFERENCE

Programmes BOEN hors série du 19 juin 2008 : <http://ww3.ac-creteil.fr/ID/94/c25/cms/spip.php?article378>
Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts : http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
L'histoire des arts Éduscol : <http://eduscol.education.fr/cid45674/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html>
Propriété intellectuelle BOEN n°5 du 4 février 2010 :
<http://www.education.gouv.fr/pid23787/n-5-du-4-fevrier-2010.html>

BIBLIOGRAPHIE

50 activités en histoire des arts à l'école et au collège. CRDP Toulouse.

Cet ouvrage propose des méthodologies précises et permet de relier, d'éclairer, de donner du sens à une documentation riche. Les œuvres ont été choisies pour permettre des approches interdisciplinaires. L'outil croise les périodes historiques de la préhistoire à nos jours, les domaines, les thématiques, les listes de références et doit permettre l'utilisation des ressources artistiques et architecturales locales.

Clefs pour enseigner l'histoire des arts en cycle 3. CRDP d'Aquitaine, 2009.

Ce volume est consacré au Moyen Âge, période riche en œuvres artistiques diverses : églises romanes et gothiques, châteaux, cités fortifiées, manuscrits enluminés, sculptures, musiques des troubadours, chant grégorien... Cet ensemble comprend : un livre de l'enseignant (avec un cd-rom et un cd audio) présentant une synthèse sur les différents domaines artistiques, des séquences pédagogiques détaillées, des fiches de travail des élèves ainsi qu'un livre de l'élève avec des reproductions soignées des œuvres.

Comment enseigner l'histoire des arts en cycle 3 ?

Daniel Lagoutte, François Werckmeister. Hachette éducation, 2008.

Des conseils méthodologiques, des synthèses et des études d'œuvres d'époques et de domaines divers choisies dans la liste de référence du programme de l'école primaire.

Histoires d'arts en pratiques : des pratiques éclairantes pour l'histoire des arts, 6 à 12 ans. Straub, Patrick.

Histoires d'arts répertoire d'œuvres + 1 dvd. Patrick Straub.

Ce coffret est composé de 64 photos d'œuvres d'art de la préhistoire à nos jours. Au verso des fiches figurent l'identification et des questions. Un dvd reprend en version numérique les représentations de ces œuvres.

Des outils pour l'histoire des arts. Revue « Les dossiers de l'ingénierie éducative » N°66 juin 2009.

L'histoire des arts « approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d'art » met en jeu des compétences dans le domaine des TICE et s'enrichit des expériences pluridisciplinaires dont témoignent quelques enseignants et les nombreux sites web disponibles pour doter les élèves d'une culture artistique.

Retrouver d'autres ressources disponibles au CDDP de Seine Saint Denis en téléchargeant la sélection « histoire des arts » : <http://www.crdp.ac-creteil.fr/cddp93/pdf/hdarts.pdf>

SITOGRAFIE

- Le portail interministériel de l'Éducation artistique et culturelle
<http://www.education.arts.culture.fr/>
 - Rubrique du site Educnet consacrée à l'histoire des arts : textes, ressources et actualités
<http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts>
 - Site du ministère de la Culture
<http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts>
 - Carte des ressources culturelles locales <http://cartedesressources.cndp.fr/rclvisu/CNDPconsult.asp>
 - Une sélection de sites du CDDP 93 http://delicious.com/cddp_93/histoire_des_arts
 - Site du CRDP d'Alsace consacré à la thématique http://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/
 - Diaporama qui présente ce nouvel enseignement dans le premier et le second degré
<http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Enseignement-de-l-histoire-des-arts>
 - Conférence de Philippe Claus, IGEN et doyen de l'inspection générale 1er degré, filmée le mardi 9 juin 2009 au CDDP de la Gironde à Mérignac <http://crdp.ac-bordeaux.fr/hda/>
 - Monuments nationaux. Basilique cathédrale de Saint-Denis <http://saint-denis.monuments-nationaux.fr/>
 - Espace sur le site de l'inspection académique du Val-de-Marne
http://www.ia94.ac-creteil.fr/histoire_des_arts/index.htm
- Note : le présent document est élaboré à partir d'une réflexion similaire conduite dans le Val-de-Marne*
- Espace sur le site de l'inspection académique de Seine-Saint-Denis
<http://www.ia93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique82>