

M2/

UE 304.1: ARTS.3

L'enseignement des Arts Plastiques

Objectifs et compétences de l'UE 304.1: ARTS.3

Objectifs : - Concevoir et mettre en œuvre des situations de classe dans les situations artistiques en appui avec des connaissances spécifiques (scientifiques, didactiques, pédagogiques)

- Travailler sur les gestes et postures professionnelles propres aux enseignements des artistiques
- Faire preuve de réflexivité et savoir analyser des situations
- Exercer sa responsabilité dans les champs spécifiques des enseignements artistiques

Compétences: - Connaître les élèves et le processus d'apprentissage

- Construire et mettre en œuvre et animer des situations d'enseignements et d'apprentissages prenant en compte la diversité des élèves.
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Evaluation :Contrôle continu,

épreuve 1: DST, Coef 1, date: à fixer 3H

Devoir sur table préparant à l'épreuve du CRPE, l'étudiant traite 3 domaines présents au CRPE (Sciences, Arts, HG/EMC)

TD 1: COMMENT CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE SITUATION D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, en Arts Plastiques ?

SOMMAIRE

- Présentation (son prénom, son parcours, son lien avec la discipline...)
- Rappel des programmes et enjeux des Arts Plastiques Cycle 1, 2, 3
- Les 9 notions
- EX: Imagine, le schéma d'une séquence d'arts plastiques: *Comment expliquer par un schéma le cours d'arts plastiques?*
- Problématique, Transposition Didactique, Conception d'une séquence
- EX: Mise en pratique, transposition didactique et conception d'une situation de cours à partir de la rencontre de matériaux.
- Conseils préparation (Lectures, expositions, magazines, fiches notions , mediums , références)

PRESENTATION

En quelques mots, qui êtes-vous ?

Votre parcours, votre lien avec la discipline depuis le collège, vos découvertes culturelles?

Votre couleur, profil de futur enseignant, plus littéraire, scientifique...

Ce qui vous meut, aspire dans le métier de professeurs des écoles?

→ 5 min, 2 min d'oral

Rappel des programmes et enjeux des Arts Plastiques Cycle 1, 2, 3

Les arts plastiques sont les arts de la forme et de l'espace, aujourd'hui présents tout au long du parcours de formation de l'élève du cycle 1 au cycle 4.

Obligatoires à ces cycles, ils deviennent optionnels au lycée.

A la maternelle où les apprentissages sont organisés en domaines, ils font partie du **domaine 3** :

« Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ».

Aujourd'hui, dans leur enseignement actualisé, ils se déploient en différents ensembles :

- Les pratiques bidimensionnelles ;
- Les pratiques tridimensionnelles ;
- Les pratiques de l'image fixe et animée ;
- La création numérique.

Les arts plastiques (appelés jusqu'en 2015 arts visuels dans le premier degré) sont une discipline de création et d'expression visant à développer le potentiel d'invention des élèves tout en leur permettant d'acquérir des repères culturels et le lexique spécifique propre aux langages plastiques.

Extrait du Cycle 2:

« *Arts plastiques:*

*L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage artistique : **forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps.***

*Il explore des domaines variés, tant dans la **pratique que dans les références: dessin, peinture, collage, modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique...***

***La rencontre avec les œuvres d'art** y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les arts. »*

B.0 Programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2)

Compétences travaillées	Domaines du socle
<p>Expérimenter, produire, créer</p> <ul style="list-style-type: none"> - S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur... - Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés. - Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. - Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie ...). 	1, 2, 4, 5
<p>Mettre en œuvre un projet artistique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés. - Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur. - Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres. 	2, 3, 5
<p>S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art. - Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. - Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support... 	1, 3
<p>Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. - Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres. - S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial. - S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 	1, 3, 5

4 grands champs de compétences, communs du cycle 2 au 4 puis au lycée en Spécialité et Option, dans une approche spiralaire

C'est Jérôme Bruner, psychologue américain (1915-2016), qui introduit en 1960 l'idée de pédagogie spiralaire. Son idée est que savoir apprendre est un processus continu qui suppose une reprise constante de ce qui a été déjà appris avec une complexification progressive.

IDENTIFIER ET ASSUMER SA PART DE RESPONSABILITÉ DANS UN PROCESSUS COOPÉRATIF DE CRÉATION.

ADAPTER SON PROJET EN FONCTION DES CONTRAINTES DE RÉALISATION ET DE LA PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR.

DÉCRIRE ET INTERROGER À L'AIDE D'UN VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE SES PRODUCTIONS PLASTIQUES, CELLES DE SES PAIRS ET DES ŒUVRES D'ART ÉTUDIÉES EN CLASSE.

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET

IDENTIFIER LES PRINCIPAUX OUTILS ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D'UN PROJET ARTISTIQUE.

S'EXPRIMER, ANALYSER SA PRATIQUE, CELLE DE SES PAIRS: ÉTABLIR UNE RELATION AVEC CELLE DES ARTISTES, S'OUVRIRE À L'ALTERITÉ

COMPÉTENCES EN ARTS PLASTIQUES CYCLE 3

FORMULER UNE EXPRESSION JUSTE DE SES ÉMOTIONS, EN PRENANT APPUI SUR SES PROPRES RÉALISATIONS PLASTIQUES, CELLES DES AUTRES PLQVES ET DES ŒUVRES D'ART.

EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER

REPRÉSENTER LE MONDE ENVIRONNANT OU DONNER FORME À SON IMAGINAIRE EN EXPLORANT DIVERS DOMAINES (DESSIN, COLLAGE, MODELAGE, SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE, VIDÉO...)

SE REPÉRER DANS LES DOMAINES LIÉS AUX ARTS PLASTIQUES, ÊTRE SENSIBLE AUX DOMAINES DE L'ART

CHOISIR, ORGANISER ET MOBILISER DES GESTES, DES OUTILS ET DES MATÉRIAUX EN FONCTION DES EFFETS QU'ILS PRODUISENT

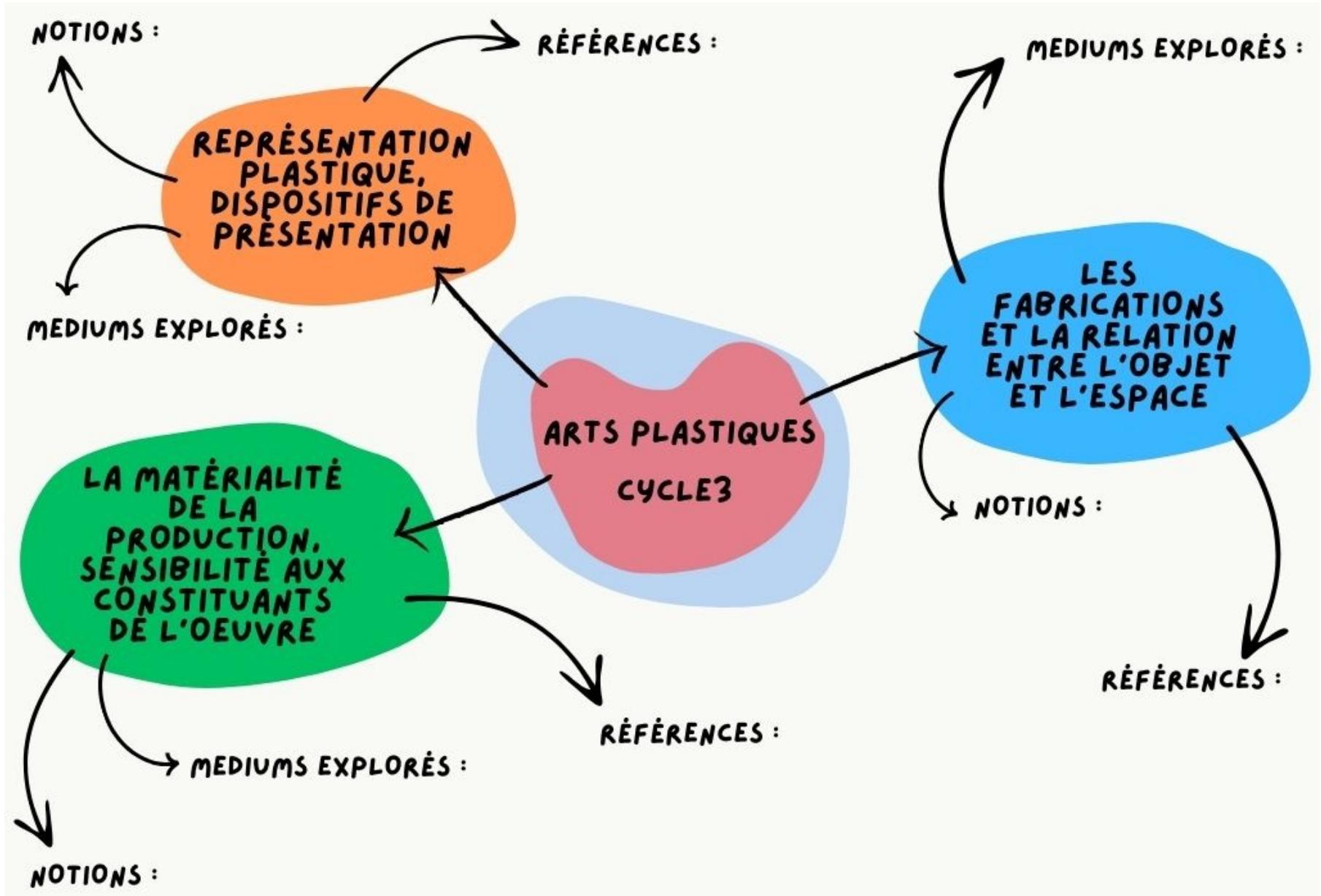
DÉCRIRE DES ŒUVRES D'ART, EN PROPOSER UNE COMPRÉHENSION PERSONNELLE ARGUMENTÉE

Il en est de même dans les entrées des programmes et leurs connaissances pour cette approche spiralaire:

Cycle 2	Cycle 3
La représentation du monde	La représentation plastique et les dispositifs de présentation
L'expression des émotions	Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
La narration et le témoignage par les images	La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

→ Pour tous, il est impératif que vous téléchargiez et ayez sur vous en version numérique et/ou papier les programmes d'arts plastiques, de les lire et les connaître :

- Le programme du cycle 1 pour les arts : Domaine 3 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ;
- Les programmes d'arts plastiques des cycles 2 et 3 ;
- Le programme d'Histoire des arts du cycle 3 ;
- Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (SCCC)

Les 9 notions en Arts Plastiques

Notions en Arts Plastiques

Felice VARINI

L' ESPACE

- dans lequel l'œuvre s'inscrit matériellement
- de l'artiste qui crée l'œuvre
- du spectateur
- de l'auteur

CYCLE 3

L'espace de l'œuvre peut être en deux ou trois dimensions.
L'espace peut être le sujet unique de l'œuvre.
L'espace peut être mis en scène par l'artiste.
La mise en regard ou en espace (socle, cadre, etc)
Les modalités de présentation.
Déploiement de volumes dans l'espace.

CYCLE 4

L'espace de l'œuvre produit des effets spécifiques.
L'espace de l'œuvre a des répercussions dans la réception de celle-ci.
L'artiste utilise l'espace à des fins de création.
L'espace est porteur de sens.
Appropriation plastique d'un lieu.
Conception d'espaces en fonction d'un lieu.

Notions en Arts Plastiques

Hans ARP

La FORME

- de l'objet artistique
  - au sein de l'œuvre
  - ses diversités
  - sa fonction
  - son matériau
- forme ouverte et forme fermée

CYCLE 3

La ressemblance n'est pas un but en soi : l'écart par rapport au référent est source d'expression.

La relation entre forme et fonction.

La relation de l'objet à l'espace.

Forme fermée/ouverte.

Jeux entre formes et fonctions.

CYCLE 4

La forme se déploie dans l'espace et crée une relation avec lui.

L'écart peut faire œuvre.

Interventions sur la forme pour en changer le sens.

Notions en Arts Plastiques

Wolfgang LAIB

La COULEUR

- un nombre infini
- matérielle ou immatérielle
- a des qualités physiques

CYCLE 3

La couleur peut faire œuvre
La couleur a une matière et des qualités

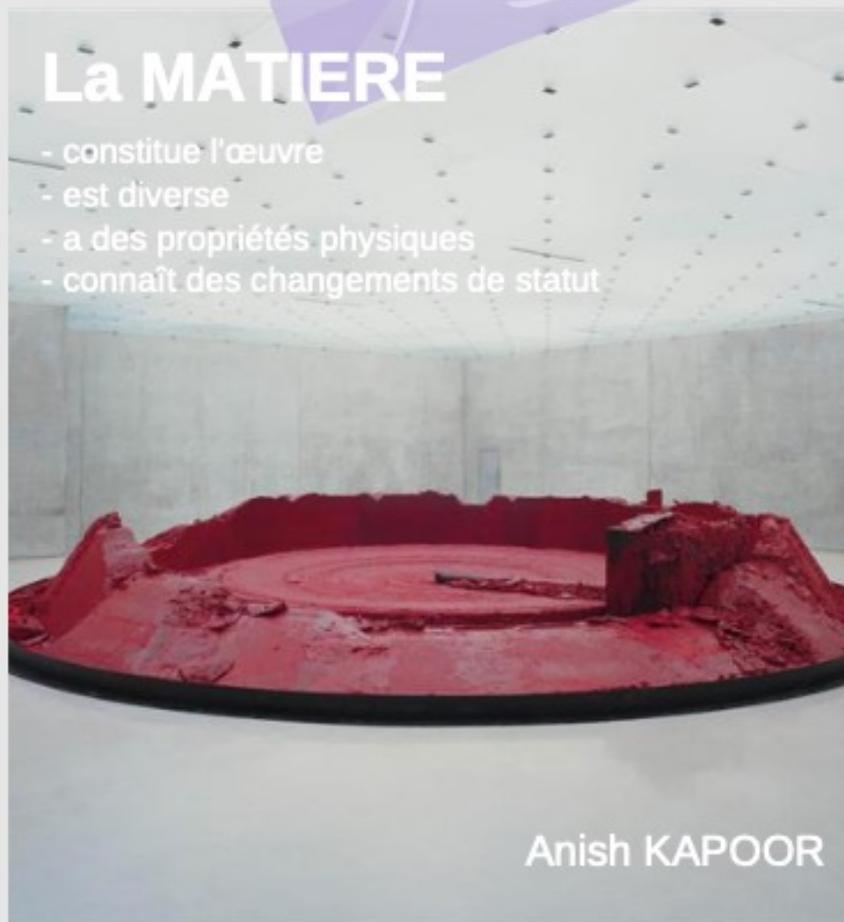
CYCLE 4

La couleur dépend de l'espace dans lequel elle se trouve et le change
Interactions entre étendue et couleurs

Notions en Arts Plastiques

La MATIERE

- constitue l'œuvre
- est diverse
- a des propriétés physiques
- connaît des changements de statut

Anish KAPOOR

CYCLE 3

la matière a un impact dans la représentation

peut être source d'expression

détermine des gestes et fait intervenir

le corps

Interprétation de la matière dans

CYCLE 4

la matière peut faire oeuvre

la matière crée la forme

la matière induit l'espace

la matière produit des effets

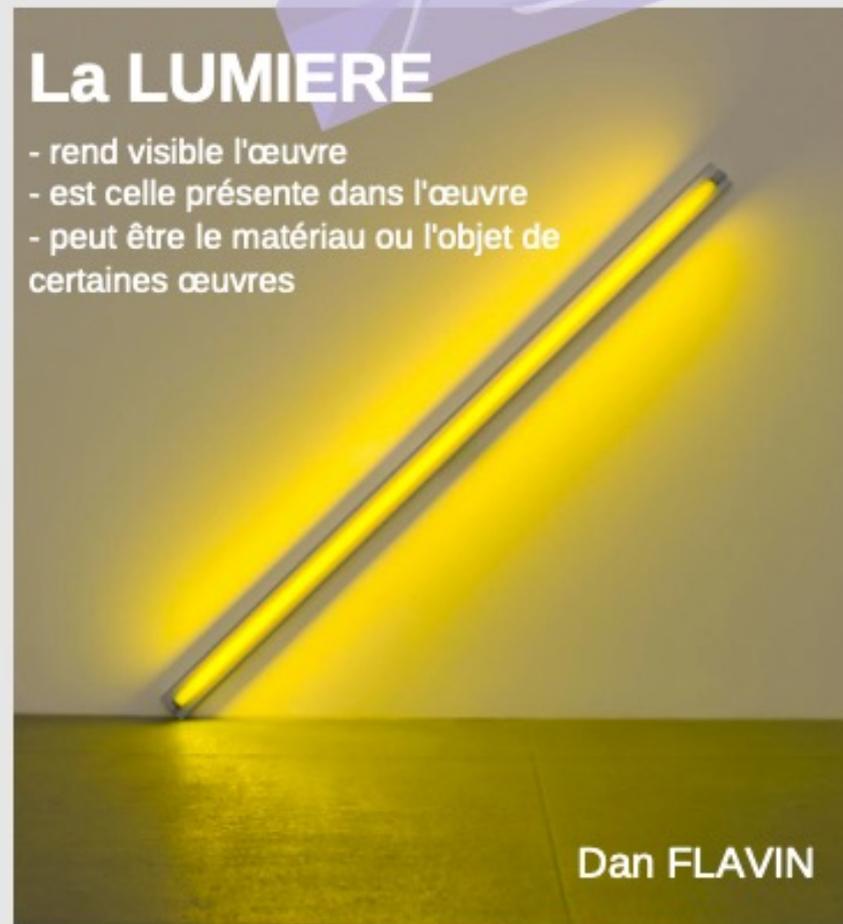
recherchés par l'artiste

a un impact sur le spectateur

Notions en Arts Plastiques

La LUMIERE

- rend visible l'œuvre
- est celle présente dans l'œuvre
- peut être le matériau ou l'objet de certaines œuvres

Dan FLAVIN

CYCLE 3

la qualité de la lumière intervient dans

la réception de l'œuvre

peut être le sujet unique de l'œuvre

joue un rôle dans la ressemblance

CYCLE 4

relation avec l'espace

accentue les émotions

élément de l'œuvre dans la réception

par le spectateur

interactions entre étendue et lumière

Notions en Arts Plastiques

L'OUTIL

- du quotidien
- détourné ou inventé
- créer ses propres outils
- observer les traces

Brice MARDEN

CYCLE 3

L'outil peut être le prétexte de l'œuvre
crée des différences dans la
ressemblance
crée des effets particuliers et plastiques
l'outil est un des constituants de l'œuvre

CYCLE 4

L'outil est utilisé à des fins plastiques
détermine un temps d'effectuation
porteur de sens
hybridation des outils matériels et
numériques

=

Notions en Arts Plastiques

Fabienne VERDIER

Le GESTE

- un prolongement de l'action
- engage le corps, laisse des traces
- varier les gestes
- travailler à partir de l'épaule, du bras, du poignet
- le geste représenté dans l'œuvre

CYCLE 3

peut engendrer des écarts expressifs
varie en fonction des intentions
amplitude ou retenue du geste
geste maîtrisé ou imprévisible

CYCLE 4

Le geste peut faire œuvre
pluralités des gestes dans une même
œuvre avec des natures diverses

Notions en Arts Plastiques

Jimmy ROBERT

Le CORPS

- le corps représenté
  - Le corps de l'œuvre
  - Le corps de l'artiste
- Le corps du spectateur

CYCLE 3

L'écart dans la représentation du corps est porteur de sens. La présentation engendre un autre type de corps de l'œuvre d'art.

CYCLE 4

Le corps de l'artiste peut faire œuvre et être le sujet unique de l'œuvre. Le corps du spectateur peut être convoqué par l'œuvre d'art.

Notions en Arts Plastiques

Lucio FONTANA

Le SUPPORT

- l'espace sur lequel l'artiste intervient
- varier les formes, les matières, les formats, la position

CYCLE 3

Le support peut être l'œuvre d'art. Le support peut générer des écarts dans la représentation. Exploration des qualités plastiques des supports.

CYCLE 4

Certains supports entretiennent une relation avec l'espace. Le support peut être mis en scène pour provoquer des sensations plastiques au spectateur. Création d'œuvre hybridant les supports/outils/matières

Notions en Arts Plastiques

CYCLE 3

l'expression du temps est lié à la forme
plastique : production d'images fixes ou
animées

Le temps d'effectuation est lié aux
outils, gestes et matériaux utilisés

CYCLE 4

Le temps peut être présenté dans une
oeuvre d'art et être le sujet de l'oeuvre
Il peut y avoir un écart entre le temps
de l'oeuvre et le temps présenté

Schéma d'un cours d'arts plastiques

Comment expliquer et visualiser par un schéma le cours d'arts plastiques?

- A partir de vos souvenirs de cours de M1 des UE 104 et 204 « L'enseignements des Arts plastiques », en binôme, imaginez ce que pourrait être votre schéma d'une séquence d'arts plastiques:
- 15 min réflexion, 15 min retransmission des schémas, échanges.
- Pour tous les binômes les schémas seront à terminer au propre numériquement et à remettre pour le prochain TD de cet UE, par mail ou sur clé USB.

Problématique, transposition didactique et conception d'une séquence

Méthodologie:

De la problématique issue d'un corpus d'œuvre, sujet, analyse d'œuvre, exposition... à la conception d'une séquence: faire émerger une question d'enseignement et expliciter sa transposition didactique.

PROBLEMATISATION:

Une problématique est « *Un ensemble de problèmes qui orientent la recherche et un corps de concepts qui directement ou indirectement débouchent sur des hypothèses rendant compte d'un contenu riche de conflits* » (Madeleine Grawitz, *Méthode des sciences sociales*, 1993)

Votre problématique doit interroger les contenus disciplinaires liés à la création ou à la réception de l'œuvre, les différentes notions en jeu en arts plastiques ou des questions d'enseignement si votre travail concerne une épreuve de didactique.

Problématiser est mettre en problèmes, ce n'est pas, seulement, poser des questions. Une question cherche à ce qu'on lui apporte une réponse alors qu'un problème, prêté avant tout à discussion.

Il est possible d'employer des formules telles que « En quoi... ? » « Dans quelle mesure... ? » « Quels rapports... ? » « Quels liens... ? » : préférez les formulations de problématiques qui ouvrent vers un éventail de possibles.

Veillez à la précision des termes de votre problématique.

A éviter : les questions fermées qui appellent à une réponse elle aussi fermée (éviter les formulations commençant par « Est-ce que... ? »), les formulations trop complexes, les termes ronflants (restez simple et compréhensible)

TRANSPOSITION DIDACTIQUE:

« *L'étymologie du mot l'exprime bien : éduquer, c'est conduire, donc guider vers un but. Conduire et nulle-part s'excluent mutuellement.* »

Viviane et Gilbert de Landsheere, *Définir les objectifs de l'éducation*, Paris, 1976

- Prise en compte de la résonance de la problématique ciblée précédemment chez les élèves (expérience, intérêts, environnements...)
- Reformuler les savoirs et compétences plastiques de la problématique ciblée en termes d'objectifs d'apprentissage.
Montrer comment vous passez d'une problématique générale liée aux arts plastiques à une question d'enseignement commençant par

« ***Comment amener les élèves à...?*** »

Définition précise des objectifs didactiques et pédagogiques.

Clarté des apprentissages visés.

Formulation des enjeux de la question d'enseignement

A éviter (dans le cadre concours et exams: désolidariser la question d'enseignement de la problématique plastique en se laissant happer par une situation de cours pré-pensée à l'avance et sans aucun lien avec les questions posées par les documents.

- Ancrage de la question d'enseignement dans les programmes (quel cycle? quelle entrée, questionnement ?) Expliquez en quoi cette partie des programmes s'articule avec la problématique et la question d'enseignement, justifiez vos choix.

A éviter : réciter les programmes sans leur donner corps et sens

- Référence à des textes de didactique et de pédagogie
- Prérequis nécessaires / ancrage dans une progression
Qu'ont appris les élèves avant ?
Montrer votre maîtrise de la notion de progression spiralaire. Montrer l'ancrage de votre projet d'enseignement dans le PEAC

TRANSPOSITION DIDACTIQUE: QUELLES QUESTIONS SE POSER ?

Quoi ? : De la problématique plastique à la question d'enseignement: « Comment amener l'élève à ? » :

Cibler les savoirs à enseigner

Cibler les objectifs de sa séquence

Comment prendre en compte les programmes ?

Pourquoi ?

Projet visé et projet programmatique

La place de la progression

Résonances entre la séquence et les élèves et la société

Comment ?

Rappel des piliers d'une séquence d'Arts plastiques :

- une situation ouverte
- la primauté de la pratique
- l'artistique

L'élève au centre du dispositif : questionnements, choix, traces des apprentissages.

La part du réel et de l'hypothèse dans les épreuves des concours

CONCEPTION D'UNE SEQUENCE

METTRE LES ELEVES EN MOUVEMENT

UNE ACCROCHE MOTIVANTE L'INCITATION

LA CONSIGNE

LA CONTRAINTE

MODALITES CONCRETES

DIMENSION TEMPORELLE

DIMENSION SPATIALE

OUTILS ET MEDIUMS

ANTICIPER LA PRATIQUE DES ELEVES

LA PLACE DE L'ENSEIGNANT PENDANT LA PRATIQUE DES ELEVES

LES REFERENCES ARTISTIQUES !

Quel(s) rôle(s) ?

Différentes modalités et temporalités

La place d'éventuels intervenants!

LA VERBALISATION

Tout échange oral n'est pas une verbalisation

Ce sont les élèves qui verbalisent

Différentes modalités

Des questions élucidantes (qui rendent clair ce qui ne l'est pas forcément)

L'ÉVALUATION

Le rôle de l'évaluation

La correspondance entre objectifs et évaluation

Comment évalue-t-on ?

Différentes modalités et temporalités

La place de l'auto-évaluation

L'évaluation par compétence

D'ÉVENTUELS PROLONGEMENTS

Exercice de mise en pratique de transposition didactique et conception d'une séquence.

Une table est recouverte de supports et matériaux bidimensionnels blancs et transparents, différentes matérialité et textures.

→ A partir de l'observation de ces matériaux, élaborons ensemble une carte mentale au tableau. (notions, références, liens au programmes, l'expérience sensible des matériaux, ce qu'ils vous évoquent...)

→ **Formulation d'une problématique plastique**

En binôme, à partir de ce que vous avez pointé dans cet ensemble comme étant le plus important dans votre analyse, formulez une problématique

→ Formulation d'une question d'enseignement et conception d'une séquence à partir de la méthodologie distribuée

Selon le temps, sinon pour la prochaine fois, pensez en suivant les questions à se poser pour la transposition didactique et imaginez une conception de séquence répondant à votre question d'enseignement.

→ 15 min Carte mentale / 20 min problématique et transposition didactique

Conseils de préparation (Lectures, expositions, magazines, fiches notions , mediums , références)

- Pour le prochain TD: finalisez votre schéma du dispositif du cours d'arts plastiques et votre transposition didactique et projet de séquences (restitution en groupe.)
- S'appropriier les programmes comme vu plus haut.
- Possibilités et recommandations de créer vos propres fiches notions, médiums avec vos références artistiques, que vous nourrissez au fur et à mesure.
- Soyez curieux et ouvert, allez voir les expositions culturelles et artistiques de Montpellier et environs, ex en ce moment sur Avignon Jean-Michel Othoniel
- Lectures *BeauxArts Magazine* et *Revue DADA*