

Des outils pour apprendre

Le cahier d'histoire des arts _____ Cycle 3

Patrick Picollier, conseiller pédagogique en arts visuels
Marie-Claire Picollier, directrice d'école primaire

Dans la même collection

© Retz 2013

ISBN : 978-2-7256-3221-6

Direction éditoriale : Sylvie Cuchin

Édition : Adeline Guérin-Grimouille

Mise en page : Lasergraphie

Correction : Florence Richard

Recherche iconographique : Anne Mensior

Réalisation du DVD : Lasergraphie

N° de projet : 10192545 - Dépôt légal : août 2013

Achevé d'imprimer en France en août 2013 sur les presses de IME – 25110 Baume-les-Dames.

Sommaire

Introduction	5
Présentation générale	5
Définition du cahier	5
Un outil qui répond aux programmes	6
Principes didactiques et pédagogiques	9
Pour les élèves	9
Lors de la rédaction des fiches.....	9
Lors de la mise en place de la fiche dans le cahier.....	11
Lors de la consultation du cahier.....	12
Pour les enseignants	12
Le cahier, outil de communication et de suivi sur l'année.....	12
Le cahier, outil de suivi au cours des cycles.....	13
Le cahier, outil de suivi au cours de la scolarité.....	13
Méthodologie d'élaboration	15
Fiches et programmes	15
Mise en forme du cahier	17
Mise en forme des fiches	18
Création d'une fiche à partir d'une matrice	21
Mise en œuvre du cahier	23
Introduire le cahier	23
Utiliser le cahier	24
Mise en œuvre des fiches	25
Mener la séance d'histoire des arts	25
Ma production ou ma recherche	34
Présentation dans le cahier d'histoire des arts.....	38
Histoire et histoire des arts	41
Le TNI comme support de travail	43
Élaborer une séquence sur TNI	43
Un exemple de séance réalisée avec le TNI : arts du visuel à la Préhistoire	44
Crédits photographiques (livre et DVD-Rom) ...	47
Sommaire du DVD	48

Introduction

Présentation générale

La mise en œuvre en 2008 de l'enseignement de l'histoire des arts de l'école au lycée s'est accompagnée de la demande institutionnelle de réalisation par chaque élève d'un « cahier personnel d'histoire des arts » qui matérialise son parcours et les différentes rencontres avec des œuvres, des techniques, des artistes, qu'il a pu faire lors de son cursus scolaire, en les resituant dans leur contexte historique.

Si l'histoire des arts prend progressivement sa place dans les enseignements de l'école, la question de la trace de l'activité et de sa conservation se pose encore avec acuité. En effet, trop peu nombreuses sont encore les classes et les écoles dans lesquelles un cahier dédié a été mis en place, et ce pour différentes raisons :

- interrogations sur le contenu de ces fiches, qui peuvent prendre un caractère encyclopédique peu apte à susciter chez les élèves mémorisation et compréhension ;
- recherche et choix d'œuvres émanant des différents champs artistiques pouvant se révéler problématiques pour l'enseignant ;
- lien difficile à établir entre la pratique artistique, l'histoire des arts et le programme d'histoire, ce qui peut engendrer des confusions et des amalgames entre affichage et archivages des productions plastiques, résumé et frise historique, et le domaine artistique.

L'objectif de cet ouvrage est de fournir aux enseignants un **outil simple d'utilisation et modulable** qui leur permettra de mettre en œuvre dans leur classe des séances d'histoire des arts, en lien principalement avec le programme d'histoire, mais aussi avec les autres domaines d'enseignement (maîtrise de la langue...), et pour chaque élève de se constituer un outil de référence personnel.

Pour ce faire, une œuvre par domaine et par période est proposée, accompagnée de notices artistiques et replacée dans son contexte historique, avec une ouverture éventuelle sur une (ou plusieurs) activité(s) plastique(s).

Définition du cahier

Le cahier d'histoire des arts est un **outil individuel**, composé de fiches complétées par chaque élève à l'issue d'une séance d'histoire des arts. Réalisé prioritairement pour le cycle 3, il peut cependant être adapté au cycle 2, en insistant sur l'étude de l'œuvre et son approche sensible. Il pourra ensuite accompagner l'élève au collège, en constituant la base de son portfolio d'histoire des arts.

Il permet aux élèves :

- de se constituer un référentiel documentaire structuré, évolutif et modulable ;
- de pratiquer des situations d'écriture liées à un vécu dans la classe ;
- de comprendre des démarches artistiques et de les intégrer aux événements historiques ;
- de mettre en place et de structurer des repères chronologiques ;

- de mettre en relation des œuvres provenant des divers champs de la création et des différentes époques ;
- de mettre en relation démarches d’artistes et démarche créatrice personnelle.

Il permet à l’enseignant de structurer l’enseignement de l’histoire des arts dans sa classe ; de situer les œuvres et les artistes dans une chronologie relative, et de les intégrer aux événements historiques.

Il permet aux conseils des maîtres des cycles 2 et 3 de mettre en place l’enseignement de l’histoire des arts en répartissant l’étude des œuvres au fil des années d’un cycle, voire de la scolarité.

Le cahier d’histoire des arts est donc **un outil de suivi et d’harmonisation des apprentissages**. Mais, en aucun cas, il ne doit être considéré comme un outil d’évaluation des savoirs acquis ou des compétences maîtrisées.

Un outil qui répond aux programmes

Les pratiques artistiques et culturelles trouvent leur place dans la compétence 5 du socle commun¹ : « La culture humaniste permet aux élèves d’acquérir tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture... (elle) contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. (...) Elle se fonde sur l’analyse et l’interprétation des textes et des œuvres d’époques ou de genres différents. (...) Elle se nourrit des apports de l’éducation artistique et culturelle. »

En fin de cycle, les connaissances attendues sont :

- avoir des repères historiques sur les différentes périodes de l’histoire de l’humanité ;
- être préparé à partager une culture européenne, par une connaissance d’œuvres littéraires, picturales, théâtrales, musicales, architecturales ou cinématographiques.

Les élèves devront être capables de situer dans le temps les œuvres littéraires ou artistiques et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension. Ainsi, la culture humaniste fournit aux élèves des références communes, tout en donnant aussi à chacun l’envie d’avoir une vie culturelle personnelle.

► Pratique artistique et histoire des arts²

L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée.

Au cycle 2, comme au cycle 3, la sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts. Au cycle 3, la rencontre et l’étude d’œuvres sont davantage diversifiées, relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l’histoire des arts.

1. Décret du 11/07/2006.

2. Programmes de l’école primaire, arrêté du 09/06/2008, B.O. hors-série du 19/06/2008. Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts, B.O. n° 32 du 28/08/2008.

Un premier contact avec les œuvres conduit les élèves à observer, écouter, décrire et comparer. Au titre de l'histoire des arts, ils bénéficient d'une première rencontre sensible avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier.

Au cycle 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.

Au cycle 3, vingt heures par an sont consacrées à l'enseignement de l'histoire des arts, qui est fondé sur trois piliers : les périodes historiques, les six grands domaines artistiques et la liste de référence.

Les **cinq périodes historiques** sont :

- De la Préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine
- Le Moyen-Âge
- Les Temps modernes
- Le XIXe siècle
- Le XXe siècle et notre époque

Les **six grands domaines artistiques** sont :

- Les arts de l'espace (architecture, arts des jardins)
- Les arts du langage (littérature : récit et poésie)
- Les arts du quotidien (design, objet d'art)
- Les arts du son (musique : instrumentale ou vocale)
- Les arts du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, marionnettes)
- Les arts du visuel (arts plastiques, cinéma, photographie)

On notera la continuité des instructions concernant les cycles 2 et 3. La seule différence réside dans la répartition, au cycle 3, en fonction des domaines artistiques et des périodes du programme d'histoire.

À chacun des trois niveaux (école, collège, lycée), l'élève garde mémoire de son parcours dans un cahier personnel d'histoire des arts. À cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites Internet 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.**

Principes didactiques et pédagogiques

Pour les élèves

Le cahier d'histoire des arts est un outil constitué **par** l'élève et **pour** l'élève, dans le cadre de son parcours culturel. Il lui permet de garder la **trace mémoire** d'œuvres variées qu'il aura rencontrées lors de sa scolarité.

Lors de la rédaction des fiches

La rédaction de la fiche se fait individuellement, au cours ou à l'issue de la séance d'histoire des arts. Elle résulte de la mise au propre par l'élève des apports de la séance, et peut être précédée d'un temps de discussion et d'échange.

Au cours de la séance, l'enseignant aura pris soin de noter au tableau une série de mots-clés, en lien avec le type d'œuvre étudié, la technique utilisée, sa fonctionnalité éventuelle. Ces mots-clés serviront de support à la rédaction des différentes rubriques de la fiche :

1. Ce que je retiens de l'œuvre

On aborde ici l'aspect iconique ou muséologique (description : « qu'est-ce que je vois ? », « qu'est-ce que j'entends ? », « qu'est-ce que je lis ? »), mais aussi l'aspect plastique, sonore, littéraire : technique, matériaux, dimensions (« comment c'est fait ? » ou « qu'est-ce que c'est ? »).

Exemple de fiche élève sur le thème "Les temps modernes". La fiche est structurée en plusieurs parties :

- En-tête :** "FICHE ÉLÈVE" et "Les temps modernes".
- Repères historiques :** "Voyage, découvertes et inventions", "Monarchie absolue", "L'Europe des Lumières".
- Renaissance :** "Arts de la peinture" (Caravaggio, Michel-Ange, Raphaël), "Arts de l'architecture" (Michel-Ange, Bramante), "Arts de l'écriture" (Rabelais, Montaigne).
- Époque moderne :** "Arts de la peinture" (Rembrandt, Van Gogh), "Arts de l'architecture" (Château de Versailles), "Arts de l'écriture" (Molière, Rousseau).
- Arts de l'espace :** "1. Ce que je retiens de l'œuvre" (encadré orange). Une image du Château de Versailles est présentée avec sa légende : "Vue du château de Versailles", "Plan de l'édifice", "Musée national du Château (Versailles)".
- Questions :** "4. Ce que je connais aussi de cette période :", "3. Ce que j'ai ressenti en découvrant cette œuvre :", "5. Ma production ou ma recherche".

Exemple de fiche élève sur le thème "Les temps modernes". La fiche est structurée en plusieurs parties :

- En-tête :** "FICHE ÉLÈVE" et "Les temps modernes".
- Repères historiques :** "Voyage, découvertes et inventions", "Monarchie absolue", "L'Europe des Lumières".
- Renaissance :** "Arts de la peinture" (Caravaggio, Michel-Ange, Raphaël), "Arts de l'architecture" (Michel-Ange, Bramante), "Arts de l'écriture" (Rabelais, Montaigne).
- Époque moderne :** "Arts de la peinture" (Rembrandt, Van Gogh), "Arts de l'architecture" (Château de Versailles), "Arts de l'écriture" (Molière, Rousseau).
- Arts de l'espace :** "1. Ce que je retiens de l'œuvre :", "2. Ce que je sais de l'artiste :" (encadré orange). Une image du Château de Versailles est présentée avec sa légende : "Vue du château de Versailles", "Plan de l'édifice", "Musée national du Château (Versailles)".
- Questions :** "4. Ce que je connais aussi de cette période :", "3. Ce que j'ai ressenti en découvrant cette œuvre :", "5. Ma production ou ma recherche".

2. Ce que je sais de l'artiste

Dans ce paragraphe, on indique des informations biographiques sur l'artiste : ses dates de naissance et de mort, qui servent de repères chronologiques, mais surtout quelques éléments relatifs au mouvement artistique auquel il appartient, aux influences qu'il a connues, à la caractérisation de sa démarche et à son implication dans les événements historiques survenus au cours de sa vie.

3. Ce que j'ai ressenti en découvrant cette (ou ces) œuvre(s)

Cet aspect est évidemment le plus personnel. L'élève exprime son ressenti face à l'œuvre (ou aux œuvres) étudiée(s). L'objectif, rappelé dans les programmes, de favoriser une approche sensible des œuvres est mis en avant lors de cette phase.

Les temps modernes

Voyages, découvertes et inventions | Monarchie absolue | L'Europe des Lumières

Renaissance | **Époque moderne**

Arts de l'architecture | Arts de l'espace | Arts de l'écriture | Arts de l'audiovisuel

Arts de l'espace

1. Ce que je retiens de l'œuvre :

2. Ce que je sais de l'artiste :

3. Ce que j'ai ressenti en découvrant cette œuvre :

4. Ce que je connais aussi de cette période :

5. Ma production ou ma recherche

4. Ce que je connais aussi de cette période

Dans cette rubrique, on situe l'œuvre dans son contexte historique. L'objectif est de faire le lien entre la création de l'œuvre et les événements qui se déroulaient au moment de sa conception et de sa réalisation. Le fait de donner les grands repères historiques contemporains de l'œuvre permet aux élèves de mieux la situer dans le temps et de cerner quelques enjeux.

Les temps modernes

Voyages, découvertes et inventions | Monarchie absolue | L'Europe des Lumières

Renaissance | **Époque moderne**

Arts de l'architecture | Arts de l'espace | Arts de l'écriture | Arts de l'audiovisuel

Arts de l'espace

1. Ce que je retiens de l'œuvre :

2. Ce que je sais de l'artiste :

4. Ce que je connais aussi de cette période :

5. Ma production ou ma recherche

5. Ma production ou ma recherche

Lors de l'étude de certaines œuvres, une activité de création plastique peut être proposée aux élèves. Elle permettra, selon les cas, de mieux comprendre la démarche de l'artiste ou de faire le lien entre l'œuvre étudiée dans la fiche et des productions plastiques.

Les temps modernes

Voyages, découvertes et inventions | Monarchie absolue | L'Europe des Lumières

Renaissance | **Époque moderne**

Arts de l'architecture | Arts de l'espace | Arts de l'écriture | Arts de l'audiovisuel

Arts de l'espace

1. Ce que je retiens de l'œuvre :

2. Ce que je sais de l'artiste :

4. Ce que je connais aussi de cette période :

3. Ce que j'ai ressenti en découvrant cette œuvre :

5. Ma production ou ma recherche