

– Arts plastiques –
Mettre en œuvre les
programmes de cycle 3

Un exemple de démarche

anne.matthaey@ac-strasbourg.fr Conseillère Pédagogique Départementale Arts plastiques
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/

Ressources

Un lien vers le site des CPD arts plastiques

- http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/

Un lien vers les ressources d'accompagnement des programmes (eduscol)

- <http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html>

Un portail « éducation nationale » de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, pour les enseignants

- <http://www.edutheque.fr/accueil.html>

Education artistique et culturelle : 3 grands piliers

- La rencontre
- La pratique
- Les connaissances

Des connaissances et des compétences au service de tous les apprentissages de l'école élémentaire

- Dans l'apprentissage des arts plastiques, se construisent des connaissances et des compétences :
 - **Plasticiennes** (réalisation de productions plastiques de natures diverses avec des langages plastiques variés, mises en œuvre d'intentions dans le cadre d'un projet, présentation ou exposition des productions...)
 - **Culturelles** (acquisition de repères dans une culture commune)
 - **Sociales** (autonomie, esprit d'initiative, respect des autres, confiance en soi...)
 - **Méthodologiques** (démarche de projet, démarche de recherche, inventivité, créativité, imagination, curiosité, travail individuel, travail de groupe...)
 - Des **compétences à l'oral** (verbalisation, recherche de l'expression juste...)
 - Des **compétences corporelles** (sensibilité, habiletés sensori-motrices)

Arts plastiques : des compétences qui se travaillent toujours ensemble

4 compétences générales → différentes étapes d'une séquence

- Expérimenter / produire / créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle des pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

- Ces **4 compétences générales** forment aussi **les différentes étapes d'une séquence**.

1 On part d'un projet, d'un questionnement.

2 On cherche des réponses, on expérimente, on produit.

3 On analyse les réponses, on compare, on répertorie l'étendue des possibles.

4 On cherche les réponses que les artistes ont pu donner à la question.

5 Forts de ces références, on expérimente de nouvelles idées, on affine, on se lance dans la production définitive.

6 On met en valeur (mise en espace et mise en mots) les productions. On interroge l'écart entre l'intention et la réalisation.

Des compétences qui se travaillent à partir de 3 grandes questions

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation.
- Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace.
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.
- Deux démarches privilégiées et corrélées :
 - la démarche de projet ;
 - la démarche de questionnement (articulation entre pratique et réflexion).

Les enseignements obligatoires sont basés sur la progression des moyens d'expression de l'élève

Cycle 1 , la maternelle : Le temps de la découverte et de l'exploration

- **Mots-clés** : *familiarisation / diversité des émotions esthétiques / comparaison*

Cycle 2 (CP/CE1/CE2) : Le temps de l'expérimentation, de la sensibilisation artistique

- **Mots-clés** : *intention / initiative personnelle / regard attentif aux codes du langage plastique*

Cycle 3 (CM1/CM2/6ème) : Le temps de l'accès à l'autonomie, à la conceptualisation, à l'abstraction. Le temps où est introduite l'histoire des arts

- **Mots-clés** : *créativité / autonomie / conceptualisation / expression personnelle responsable et délibérée*

Autonomie et créativité de l'élève

- A partir d'une intention, l'élève choisit la ou les composantes plastiques sur lesquelles il va jouer (composition, lumière, couleur...) et les moyens plastiques qu'il va utiliser (dessin, peinture, photo, volume, installation)...

Une liste d'intentions non exhaustives : Faire rire / jouer (sur) / émouvoir / interroger- faire réfléchir / imiter / tromper / provoquer / magnifier / séduire / surprendre / raconter / dénoncer / commémorer / défendre / humaniser / enseigner...).

- Expérimenter diverses possibilités peut être utile avant de choisir. Plus l'élève est autonome, plus on va lui laisser jouer sur un nombre de possibilités important.
- La contrainte (restriction de matériel par exemple ou imposition d'une composante plastique comme sujet d'expérimentation) permet d'explorer plus à fond les possibilités d'une technique, d'un matériau, d'une composante plastique...
- Une des tâches de l'enseignant est de mesurer le degré d'autonomie des élèves et d'adapter les contraintes aux besoins de chacun.

Attendus de fin de cycle

■ Cycle 3 :

- Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention.
- Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l'intention de l'auteur, la production et l'interprétation par les spectateurs.
- Formuler ses émotions, argumenter une intention.
- Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d'art dans des repères culturels historiques et géographiques.

La place des œuvres dans la séquence d'arts plastiques

Pourquoi?

- Comme source d'inspiration / Comme référence pour conforter ses choix.
- Comme citation, hommage.
- Comme matière à détournement.

Quand ?

- au début pour inspirer (si beaucoup d'œuvres), pour détourner, comme matériau d'une nouvelle production.
- en cours d'expérimentation pour relancer.
- À la fin pour conforter, pour comparer les choix plastiques.

Baser une séquence d'arts plastiques sur l'étude d'une seule œuvre n'est pas sans danger : on risque l'écueil du « à la manière de... ».

Il faut à tout prix éviter l'effet « modèle » que pourrait avoir l'œuvre.

Pour cela, 3 possibilités :

- partir d'un questionnement, d'un défi, d'une contrainte et ne montrer des œuvres qu'une fois l'expérimentation plastique commencée, pour enrichir les réponses trouvées par les élèves.
- Montrer beaucoup d'œuvres, de façon à enrichir l'imaginaire des élèves et leur permettre de faire des choix parmi un grand nombre de solutions plastiques dont les œuvres montrées font état.
- En prenant intentionnellement le parti du détournement en lui appliquant une autre intention que celle de son auteur, on évite également le risque du « à la manière de... »

La place de la maîtrise de la langue dans la séquence d'arts plastiques

L'écrit

- Exprimer ses ressentis, son questionnement.
- Garder trace de son intention, de sa démarche, de ses choix plastiques.
- Garder trace des œuvres, des lieux de culture et des artistes rencontrés, des projets réalisés.
- Préparer (notes) une intervention orale.

L'oral

- Exprimer ses ressentis, son questionnement.
- Décrire, analyser des productions, des œuvres.
- Argumenter.
- Présenter un projet, une production, une œuvre, etc.

Exprimer ses ressentis

Chercher les impressions subjectives que procure une œuvre ou une production :

Lister ses impressions subjectives ou les choisir parmi une liste donnée

bien-être force fragilité mollesse raideur inachevé
tristesse mélancolie gaîté joie déséquilibre excès
humidité chaleur tiédeur froid **fraicheur** sécheresse
pesanteur fugacité **calme** sérénité permanence
équilibre d'harmonie stabilité énergie mouvement
instabilité confusion chaos disproportion **espace**
ouverture fermeture banalité solennité saleté
dégoût

La liste proposée est à adapter à chaque image et à concevoir à plusieurs de façon à ne pas imposer aux élèves un regard singulier à travers un choix de mots trop personnel.

ET / OU écrire...

Chacun s'imagine dans l'œuvre et écrit son état d'esprit. l'œuvre écrit.
Je me sens joyeuse à l'idée d'être devant la mer dans le calme, tranquillement assise là.
Je pense à des oiseaux qui chantent, le bruit de l'eau et le vent qui souffle sur mon visage.
J'ai envie de me poser devant ce joli paysage, de regarder la nature.

S'interroger sur l'origine des impressions subjectives de chacun
(entrer en catimini dans l'analyse)

La perception a-t-elle été influencée par:

- La forme, la composition?
- Les couleurs, la lumière?
- L'iconographie ? (ce qui est représenté)
- Les matériaux?
- Le format, la mise en espace, le contexte de réception?

La description de l'œuvre prend son sens lorsqu'on amène l'élève à rechercher les causes de ses ressentis :
« Qu'as-tu regardé pour ressentir cela? »; « Qu'est-ce qui, dans l'image, t'a amené à ressentir cela? »

Garder trace

Garder trace

- De ses ressentis.
- De son intention.
- De sa démarche.
- De ses choix plastiques.
- De sa rencontre avec des œuvres, des artistes, des lieux, etc.
- Des étapes du projet.
- De ses questions par rapport à une œuvre, une technique, etc.

Garder trace

- Dans un carnet de bord
- Par une carte mentale
- Par un affichage
- Par un cartels ou mini-livret accompagnant chaque production.
- Numériquement.

Evaluation : Une place pour l'oral

- Une fois le travail fini, **une mise en espace et en mots** s'impose pour
 - Valoriser les productions,
 - Structurer les apprentissages.
- La mise en espace peut jouer sur les similitudes et / ou les contrastes pour mettre en lumière les choix plastiques réalisés.
- Les élèves pourront ensuite énoncer leurs intentions (ou tenter de percer à jour les intentions de leurs pairs au vu de leurs productions) et les moyens plastiques employés et mesurer l'écart entre leur intention et le résultat de l'expérimentation.

Un exemple de
démarche

Problématiques abordées

- Comment présenter, mettre en espace une collection d'objets (ou un seul objet) en fonction d'une intention choisie (faire rire / émouvoir / interroger- faire réfléchir / imiter / tromper / provoquer / magnifier / séduire / surprendre / raconter / dénoncer / commémorer / défendre / humaniser / enseigner...). Quels moyens plastiques employer au service de cette intention?
- Comment représenter cette mise en espace (ou un détail) en 2 dimensions en fonction d'une intention choisie (cela peut être la même que précédemment ou une autre). Quels moyens plastiques employer au service de cette intention?
- Comment organiser une mise en espace des productions des différents groupes en tenant compte de spectateurs extérieurs.

Les étapes du projet

- 1 : S'inspirer d'œuvres pour mesurer l'étendue des possibles.
- 2 : Proposer une mise en espace d'une collection d'objets ou choisir un objet et créer une image ou un volume dans lequel il trouvera une place singulière.
- 3 : Représenter cette installation (ou un détail) en choisissant la technique et les matériaux en fonction de l'effet que l'on veut produire.
- 4 : Inventer un procédé singulier d'exposition des productions en 2D.
- 5 : Organiser l'espace de l'exposition des productions des 3 groupes de façon globale.
- 6 : Apprécier / Analyser les réponses, mesurer l'écart entre intentions et réalisations (évaluer).

Etape 1

A partir d'une collection

Collectivement, proposez une mise en espace de votre collection.

Gardez trace de votre démarche, de vos intentions, de vos choix plastiques sous une forme à inventer (notes, schémas, dessins, carte mentale, etc.)

A partir d'un objet isolé

Individuellement, choisissez un objet et créer une image ou un volume dans lequel il trouvera une place singulière.

Contrainte : cette image ou ce volume ne doit pas représenter le contexte ordinaire de l'objet.

Gardez trace de votre démarche, de vos intentions, de vos choix plastiques sous une forme à inventer (notes, schémas, dessins, carte mentale, etc.)

Etape 2

A partir de la collection

- Individuellement, représenter cette installation et / ou un détail en choisissant techniques et matériaux en fonction de l'effet que vous voulez produire.
- Contrainte : mariez au moins 2 techniques différentes.

A partir de l'objet mis en scène

- Individuellement, représenter l'installation et /ou un détail en choisissant un moyen plastique très différent de celui employé dans la 1e étape.

Pour tout le monde

- Pensez au format des productions (anticipation de l'étape 3)
- Gardez trace de votre démarche, de vos intentions, de vos choix plastiques sous une forme à inventer (notes, schémas, dessins, carte mentale, etc.)

Etapes 4 et 5

Pour tout le monde :

4 : Collectivement, par groupe, inventer un procédé singulier d'exposition ou une mise en espace des productions en 2 dimensions.

5 : Collectivement, tous ensemble, organiser l'espace de l'exposition des productions des différents groupes de façon globale.

Gardez trace de votre démarche, de vos intentions, de vos choix plastiques sous une forme à inventer (notes, schémas, dessins, carte mentale, etc.)

Etape 6

- Organisez une « visite guidée » de l'exposition (voir page 15)