

Pratiques artistiques et histoire des arts au cycle 3 : arts visuels

1. Le point sur les programmes

Sensibilité artistique et capacités d'expression des élèves sont développées par :

- les pratiques artistiques
- la rencontre et l'étude d'œuvres diversifiées relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l'histoire des arts

Approfondissement du programme de cycle 2 par :

- des pratiques diversifiées
- la fréquentation d'œuvres plus complexes et variées

L'enseignement des arts visuels

- **favorise** l'expression et la création
- **conduit à** l'acquisition de savoirs et de techniques spécifiques
- **amène l'enfant à** cerner la notion d'œuvre d'art et à distinguer la valeur d'usage de la valeur esthétique des objets étudiés
-

Leur enseignement s'appuie sur une **pratique régulière** et **diversifiée** accompagnée **d'une référence aux œuvres**

Premier palier pour la maîtrise du socle commun : compétences attendues à la fin du CM2
--

Compétence 5 : la culture humaniste (arts visuels)

L'élève est capable de :

- connaître quelques éléments culturels d'un autre pays
- distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l'espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art en utilisant ses connaissances
- pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive

2. Axes fondamentaux

1. une pratique régulière et diversifiée
2. la rencontre et l'étude d'œuvres variées
3. l'usage d'un vocabulaire spécifique
4. expression et création

3. Les objectifs

Objectifs généraux :

- poursuivre les investigations menées durant le cycle 2
- réinvestir de manière plus réfléchie les moyens techniques mis à disposition
- préciser les démarches
- pratiquer régulièrement le dessin et d'autres modes de saisie tels que la photographie et la vidéo
- travailler l'image sous toutes ses formes, fixe, animée (télévision, cinéma, affiches, illustrations...)
- s'ouvrir aux arts du quotidien, au design, à l'architecture
- travailler les notions d'espace et de paysage (lien possible avec la géographie)
- affiner son regard sur l'environnement
- rencontrer des œuvres et des artistes, en contact direct ou par l'exploitation de documents
- préciser et structurer ses connaissances sur les œuvres et les mettre en relation avec d'autres disciplines, en particulier avec la littérature, la langue vivante, l'histoire et la géographie

Le dessin

- exploiter de manière réfléchie différentes techniques
- maîtriser des techniques qui aideront à la représentation de la réalité (souci de la ressemblance)
- observer et enregistrer le monde environnant
- s'approprier et réemployer des codes de représentation repérés
- aborder les notions d'organisation et d'agencement : équilibre, espace, profondeur,
- jouer sur des paramètres : support, outil, geste, médium

Travail en volume : manipuler, fabriquer, construire

- exploiter des matériaux divers, objets, pour des réalisations en 3 D
- rechercher et exploiter des relations plastiques
- dégager progressivement la notion de structure par opposition à celle d'habillage
- rechercher l'adéquation entre un matériau et sa fonction
- approcher la notion d'échelle et de point de vue
- apprendre à présenter son travail, valoriser ses productions personnelles

Les images : les différentes catégories d'images et leurs procédés de fabrication

- doter l'élève d'outils d'observation et d'analyse lui permettant de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et de mieux s'y repérer.

Les œuvres

- connaître des œuvres appartenant à des registres techniques, thématiques et artistiques différents
- les situer historiquement
- les observer et les analyser
- constituer des musées personnels ou de classe (objets, images)

4. Des activités...

Le dessin
Observer et enregistrer le monde environnant <ul style="list-style-type: none">• carnet de croquis qui suit l'élève partout où il se rend• dessin d'observation (d'un objet ou d'une plante...)•
Maîtriser des techniques qui aident à la représentation du réel <ul style="list-style-type: none">• perspective• notion d'échelle, de profondeur (plans)• maîtriser son geste en copiant des dessins d'artistes• jeux d'ombre et de lumière, contraste
A travers le dessin, amener l'élève à <ul style="list-style-type: none">• exprimer une sensation (choisir l'outil, la technique, la couleur, le support...)• mettre en forme une idée• représenter un univers personnel (imaginaire, fantastique, poétique...)• transformer la réalité (couleurs, échelle, lumière, contrastes, géométriser...)• communiquer• figurer une fiction• raconter• exploiter les multiples facettes de la calligraphie, enluminures, calligraphie arabe ou chinoise, abécédaires... Travailler avec les outils adéquats comme le calame, ou le pinceau à calligraphie pour reproduire puis inventer de nouveaux signes.• mettre en mémoire (carnet de croquis)• réaliser des dessins préparatoires pour une installation, une peinture, une sculpture
S'approprier et remployer les codes repérés dans <ul style="list-style-type: none">• les albums illustrés• la bande dessinée• les dessins d'artistes
Combiner le dessin avec d'autres procédés techniques <ul style="list-style-type: none">• associer plusieurs techniques : pastels et plume, pastels et encres, dessin et collage, dessin et photographie...
Exploiter les acquis antérieurs sur : <ul style="list-style-type: none">• le support : réaliser un dessin sur un support moyen et le reproduire sur un format timbre poste puis sur un format raisin (on pensera à adapter l'outil !); expérimenter des supports granuleux, lisses, brillants, blancs, noirs ; dessiner sur un mur, au sol...• les outils : variés, insolites, adaptés au support et variant en fonction de la taille de celui-ci et de l'intention voulue• le geste : il variera avec l'outil mais on peut inventer d'autres manières de se servir d'un outil• le médium : réaliser des productions identiques en variant le médium (un dessin au fusain et le même au marqueur large pointe puis au feutre très fin), observer les effets obtenus, combiner des médiums
Le volume
Manipuler, fabriquer, construire avec toutes sortes de matériaux, de matières et d'objets

<ul style="list-style-type: none"> • assembler • sculpter • réaliser des maquettes (travail individuel ou collectif)
<ul style="list-style-type: none"> • transformer, juxtaposer et associer des matériaux divers (bruts ou composites, de récupération, objets extraits du quotidien, emballages, boîtes, tissus, plastiques, cartons, bois, métaux...) • notions de transparence, contrastes de matières, répartition des pleins et des vides <p>Chercher à générer des effets en fonction d'une intention pour produire du sens dans une réalisation abstraite ou figurative</p>
<ul style="list-style-type: none"> • faire tenir • recouvrir • supporter • rigidifier...
<p>Présenter son travail</p> <ul style="list-style-type: none"> • mettre en scène • exposer : sur un socle, dans un carton, dans une boîte, suspendu, à même le sol... • mettre en rapport avec lieu d'exposition • réaliser une installation (lien avec le lieu)

Les images

- analyser des images en relation avec d'autres disciplines les utilisant (histoire, géographie, technologie...)
- analyser les notions de ressemblance, vraisemblance, illusion, impression, sensation, fiction
- comparer les procédés employés dans les œuvres d'art, les affiches publicitaires, les clips vidéo, les films, les émissions de télévision
- utiliser l'appareil photo numérique et analogique : prise de vues, retouche, impression
- approcher les notions de cadrage, point de vue, le caché/montré, le lointain/proche, le flou/net, par le jeu et l'expérimentation
- transformer, combiner des images d'origines différentes : réaliser des photomontages
- concevoir et réaliser, en fonction des moyens matériels disponibles, une brève production vidéo (scénario, dessins préparatoires...)
-

5. L'œuvre d'art

Une œuvre d'art, peinture ou sculpture, se voit, s'observe puis se contemple sous deux aspects fondamentaux : son aspect culturel et son aspect technique.

Aspect culturel

L'approche culturelle de l'œuvre portera sur :

- Le sujet de la peinture
- La reconnaissance des personnages, des lieux, des objets

- L'étude de l'attitude des personnages et de leurs relations (regards, gestes, postures, positions respectives)
- La position des objets dans l'environnement

Aspect technique

Cet aspect concerne l'ensemble de règles, de moyens utilisés par l'artiste.

L'approche plastique portera sur :

→ Les formes	→ Les gestes
→ Les couleurs	→ Le format
→ La lumière	→ La composition
→ La matière	→ Le support
→ Les traces	

6. Comment faire avec les élèves

1ère étape : perception globale

- Observation : les élèves regardent l'œuvre en silence, dans sa globalité
- Discussion : laisser les enfants exprimer leurs premières impressions et sensations sous forme d'une discussion libre. Laisser émerger les émotions ressenties et les sentiments éprouvés.

2ème étape : analyse méthodique

- Construite et orientée cette analyse permet de saisir le sens esthétique de l'œuvre qui est le témoignage d'un artiste inscrit dans une époque et une civilisation

3ème étape : analyse plastique (voir « aspect technique » ci-dessus)

- On pourra procéder à des choix selon les objectifs pédagogiques visés et la suite que l'on entend donner au travail plastique des enfants ou en fonction de ce qui a été fait

Ces choix peuvent être :

- Techniques : couleur, matière, lumière, traces... pour répondre à la question suivante « comment l'artiste a-t-il fait pour... ? »
- Thématiques : les objets, les personnages, la nature morte, l'environnement

D'autres moyens pour amener à la découverte des « images » :

Fenêtres : découverte progressive de l'image, à travers des fenêtres percées dans un papier cartonné au format de l'image proposée. Ces fenêtres peuvent prendre des formes et des tailles variées en fonction de ce que l'on souhaite laisser voir. Les élèves seront amenés à émettre des hypothèses, à repérer des indices.

Trou dans une feuille : pour une découverte parcellaire, progressive avec mémorisation et mise en relation des indices

Puzzle : construction progressive, vision de plus en plus globale

Images présentées 2 par 2 : pour observer en comparant, en rapprochant ou opposant

Quel que soit le dispositif adopté, la présentation d'une œuvre aux enfants est un moment pédagogique qui mérite une préparation soignée et qui oblige à l'écoute des enfants.

En fonction du projet et de l'œuvre choisie on mettra l'accent sur un objectif particulier :

- Affinement de la perception
- Repérage d'un détail signifiant (interprétation, pensée logique)
- Activation de l'imagination
- Argumentation du jugement

- Mémorisation
- Approche de certaines techniques
- Approche de la valeur symbolique de l'œuvre

Le questionnement devra être très précis, les questions du type « qu'est ce que vous voyez ? » seront donc proscrites lors de cette étape

7. En conclusion : Quel est le rôle de l'enseignant ?

Il procure les meilleures conditions de travail :

- Il fournit des occasions de découvertes
- Il conseille
- Il impulse
- Il met un matériel à disposition
- Il rassemble une documentation
- Il favorise la construction des savoirs au cours de brefs bilans
- Il conduit l'interrogation des élèves sur les réalisations