

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Faire, éprouver, réfléchir

À l'école, contribution des enseignements artistiques à l'éducation artistique et culturelle

Par leur intégration au sein de la classe, les enseignements artistiques, porteurs d'une véritable réflexion sur l'art, engagent chaque élève à investir une pratique artistique, même modeste, toujours nourrie de la relation aux œuvres. En quoi cette première expérience, au cœur de la classe, est-elle au fondement du parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) ? En quoi l'articulation avec d'autres enseignements permet-elle de contribuer à cette éducation à l'art et par l'art ? Comment penser les partenariats pour compléter les apports essentiels de ces enseignements ?

Les enseignements artistiques, porteurs d'une première éducation artistique et culturelle en direction de tous les élèves

Viser l'accès de tous les jeunes à l'art et à la culture nécessite de porter attention à la place des enseignements artistiques à l'école. Le parcours d'éducation artistique et culturelle y réfère de manière explicite : « les enseignements artistiques occupent une place particulière parce qu'ils ont l'art pour objet et parce qu'ils privilégient la pratique sensible comme mode d'accès à l'expression, à la connaissance et à la réflexion. »¹

Au sein même de la classe, chacun de ces enseignements, dans le cadre d'un programme et d'une mise en œuvre régulière, construit l'éducation à l'art et par l'art et nourrit les grands objectifs de formation énoncés dans le référentiel du PEAC (annexe 1). Dans ces deux enseignements artistiques, les élèves sont constamment placés en situation de :

FAIRE Pratiques Pratiquer	Les élèves expérimentent, inventent, résolvent des problèmes liés à un processus de création, ils réalisent un projet. Ils pratiquent les langages des arts plastiques et de la musique, produisent et suscitent des réactions de spectateurs, en premier lieu les élèves de la classe.
ÉPROUVER Rencontres Fréquenter	Les élèves rencontrent des œuvres, majoritairement sous forme de reproduction dans le cadre de la classe, dans la diversité des arts plastiques (peinture, sculpture, photographie, vidéo etc.) et de la musique. Il s'agit de les amener à se rendre disponible aux perceptions sensibles, à l'expérience des sens, avant même de mettre en mots ce qui n'est pas toujours dicible.
RÉFLÉCHIR Connaissances S'approprier	Par le biais du langage, bien souvent oral, les élèves précisent progressivement ce qui est en jeu dans ces langages artistiques. Il s'agit de rendre les élèves curieux, chercheurs d'arts : capables de nourrir leurs expériences de connaissances. Il s'agit de les mettre en situation de concevoir une intention, émettre des hypothèses, mobiliser un lexique spécifique, permettant d'explicitier les choix plastiques engagés.

Retrouvez Éduscol sur

1. Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015, Référentiel pour le parcours d'éducation artistique et culturelle

Une pédagogie de projet interdisciplinaire, pour ouvrir à la diversité des domaines artistiques

Dès le cycle 2, ces deux enseignements « s'articulent aisément avec d'autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d'une pédagogie de projet interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, la danse, le théâtre... ». ² D'autres enseignements portent explicitement cette ouverture à l'art dans leurs programmes : le théâtre en français, la danse en EPS. Dès le cycle 3, l'enseignement pluridisciplinaire et transversal histoire des arts engage à « explorer aussi des domaines artistiques trop peu ou pas présents dans les disciplines scolaires, comme par exemple le design ». ³

Au sein même de la classe, l'ensemble des enseignements, dans le cadre de projets interdisciplinaires soigneusement pensés, inscrits dans la diversité des domaines artistiques, porte l'ambition du parcours d'éducation artistique et culturelle. Il s'agit toutefois de penser l'articulation entre les disciplines au regard des connaissances et compétences qui leur sont propres et des grands objectifs de formation énoncés dans le référentiel du PEAC. Le tableau suivant complète celui établi précédemment, en précisant ce qu'apporte l'inscription dans ces projets interdisciplinaires, les trois entrées étant constamment convoquées :

FAIRE Pratiques Pratiquer	Le projet interdisciplinaire permet de diversifier les pratiques artistiques (arts plastiques, musique mais également théâtre, danse, cinéma, architecture, etc.) en veillant toujours à ce que la réalisation finale ne l'emporte pas sur la démarche et le cheminement.
ÉPROUVER Rencontres Fréquenter	Diverses disciplines peuvent contribuer à ce projet en identifiant des œuvres puisées dans la diversité des domaines artistiques. Ces dernières ont vocation à nourrir la réflexion portée par la discipline. Par exemple, les élèves peuvent découvrir différentes architectures ou plans d'urbanisme durant l'enseignement d'histoire-géographie. Lorsque cela est possible, les différentes reproductions gagnent à être affichées dans l'espace de la classe pour nourrir le regard.
RÉFLÉCHIR Connaissances S'approprier	Il s'agit ici de s'enrichir de toutes les occasions permettant de nourrir la réflexion, par le biais d'autres disciplines. Par exemple, l'enseignement scientifique et technique peut apporter une réflexion sur les matériaux qui nourrit la compréhension d'un projet en architecture. Là encore, on veillera aux affichages qui facilitent la mise en relation entre les différents enseignements.

Les partenaires artistiques et culturels, pour tenir ensemble le faire, éprouver, réfléchir

À ces conditions, le travail mené au sein des enseignements devient un réel fondement du parcours d'éducation artistique et culturelle, en ce qu'il permet de toucher tous les élèves, par le biais de l'école. Il s'agit dès lors de s'enrichir du travail concerté avec les structures et partenaires culturels pour porter ensemble ces enjeux : faire, éprouver, réfléchir.

Qu'il conforte un travail engagé dans le cadre des enseignements artistiques ou porte un domaine artistique peu exploré, le projet avec un partenaire s'inscrit en continuité et en complémentarité du travail qui se mène dans la régularité des enseignements. Il est conçu et mis en œuvre dans une véritable interaction entre le professeur, pédagogue, responsable de ses élèves et des enseignements et le partenaire, spécialiste d'un domaine artistique, fort d'une expérience et d'une culture sensible. Le tableau suivant complète ceux établis précédemment, sans laisser à penser que faire, éprouver ou réfléchir seraient l'apanage d'un seul des partenaires.

Retrouvez Éduscol sur

2. Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015, Cycle 2, Enseignements artistiques.

3. Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015, Référentiel pour le parcours d'éducation artistique et culturelle.

FAIRE Pratiques Pratiquer	<p>En fonction du dispositif (artiste en résidence, CLEA, musicien intervenant, etc.), le partenaire apporte une expertise dans le domaine qui vient compléter le travail qui se mène en classe. Il ne se substitue pas à l'enseignant dans l'objectif de formation de l'élève à la démarche artistique. L'enseignant veillera à la complémentarité de ces temps de pratique et de réflexion afin de prolonger la recherche de l'élève. En amont ou en aval des temps de travail avec le partenaire, il instaure des temps d'expérimentation qui permettent de soutenir la réflexion installée.</p>
ÉPROUVER Rencontres Fréquenter	<p>Le travail avec les structures permet une rencontre sensible avec les œuvres, complémentaire du travail mené en classe autour des reproductions. Il s'agit alors d'accompagner l'élève : prendre le temps d'observer, de regarder, d'écouter sans le filtre que constituent les reproductions ou les enregistrements. Il y a lieu d'éviter d'accaparer l'élève avec une liste d'informations à consigner, pour l'engager à profiter pleinement de cette rencontre. Le travail avec les partenaires permet également de diversifier les œuvres rencontrées. La rencontre avec des artistes, la découverte de leurs œuvres ou de leurs interprétations dans une véritable proximité est un moment magique ! L'enseignant sera attentif à articuler ces références avec celles, connues des élèves, découvertes dans le cadre des enseignements. Tout comme dans les projets interdisciplinaires, des traces relatives aux rencontres seront conservées dans la classe au moyen d'affichages mais aussi cahier, boîte à image, présentations dans la mini-galerie, etc.</p>
RÉFLÉCHIR Connaissances S'approprier	<p>Le travail avec les partenaires est l'occasion pour l'enseignant de rendre l'élève curieux de la diversité du vocabulaire spécifique, mais également pour l'élève de rencontrer d'autres adultes exprimant leur sensibilité et leur rapport aux œuvres, à la création.</p> <p>La présentation des productions et celle, orale ou écrite, du projet à d'autres publics que celui de la classe motive souvent les élèves pour préciser leur démarche et leur engagement dans le projet.</p> <p>La trace de ce moment fort, à construire avec les élèves, est également l'occasion de revenir sur la réflexion engagée. Elle peut prendre différentes formes : la production ou sa restitution, quelques croquis témoignant des œuvres rencontrées, le billet d'entrée dans la structure ainsi que le document diffusant la programmation, un texte informatif ou poétique témoignant de l'expérience, etc.</p>

Concernant les enseignements artistiques, il convient de porter attention à un type particulier de partenariat : il arrive en effet que ces enseignements soient, à l'école, mis en œuvre par le biais d'échanges de service interne, d'intervention de professeurs spécialisés dans la discipline dans le cadre du cycle 3 ou encore d'intervenants extérieurs. Il est nécessaire dès lors d'être attentif à l'articulation entre ces interventions et l'ensemble des enseignements portés par l'enseignant référent de la classe. Dans tous les cas, on veillera à privilégier des interventions des partenaires sur des périodes courtes, pour laisser au professeur le soin de s'engager également dans ces enseignements avec ses élèves. Il s'agit en effet pour l'enseignant de découvrir ses élèves dans d'autres postures et de porter attention à leur motivation, à l'exploration qu'ils peuvent soutenir, à leur prise de parole, autant d'ancrages permettant de nourrir la formation générale de l'élève.

Ainsi, les enseignements artistiques au sein de l'école jouent un rôle essentiel dans le parcours d'éducation artistique et culturelle et s'articulent avec les autres enseignements autour de domaines artistiques pour engager tous les élèves dans une première éducation à l'art et par l'art. Le parcours est alors, plus qu'une somme d'actions, un cheminement inscrit dans une véritable réflexion complémentaire entre enseignements et projets partenariaux qui se base sur un référentiel commun⁴. L'enjeu est de tenir ensemble, entre enseignants et partenaires, l'articulation constante des trois piliers : faire, éprouver, réfléchir.

Annexe

Extrait du Bulletin officiel n°28 du 9 juillet 2015 : Référentiel pour le parcours d'éducation artistique et culturelle

Ce référentiel vise à être une référence pour l'ensemble de ceux qui contribuent aux parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves : personnels de l'éducation nationale et de la culture, artistes et artisans des métiers d'art, structures et professionnels des arts, de la culture et du patrimoine, collectivités territoriales, intervenants en milieu scolaire, associations.

Piliers de l'éducation artistique et culturelle	Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle
Fréquenter (Rencontres)	Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
	Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
	Appréhender des œuvres et des productions artistiques
	Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Pratiquer (Pratiques)	Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
	Mettre en œuvre un processus de création
	Concevoir et réaliser la présentation d'une production
	S'intégrer dans un processus collectif
	Réfléchir sur sa pratique
S'appropriier (Connaissances)	Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
	Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
	Mettre en relation différents champs de connaissances
	Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Retrouvez Éduscol sur

