

Installer et mettre en œuvre l'enseignement optionnel d'arts plastiques

Partie 2 : recommandations pédagogiques des programmes, infographie de quatre exemples de propositions de pistes de travail

Mots-clés

Compétences travaillées ; Questionnements ; Composantes plasticiennes, théoriques, culturelles ; Pratique sensible ; Projet ; Domaines d'étude ; Situation de pratique, de projet ; Pistes de travail ; Recommandations pédagogiques ; Invention de l'enseignement ; Intention de l'enseignant

Présentation

Cette ressource fait partie d'un ensemble de deux documents soulignant des spécificités de l'enseignement optionnel d'arts plastiques¹.

Dans le contexte des réformes de la structure du lycée et de l'organisation du baccalauréat, il apparaît en effet utile de bien situer l'enseignement optionnel au regard de l'offre globale des enseignements au lycée comme de celui de la spécialité.

Il s'agit de cultiver, dans les contextes propres à chaque établissement, des dynamiques pédagogiques mobilisatrices pour les élèves, utiles à leur parcours de formation, faisant droit aux dimensions sensibles et artistiques comme aux compétences liées dont ils ont choisi d'enrichir leur scolarité.

Introduction

Soutenant dans leur forme et leurs orientations la liberté pédagogique, les programmes engagent en retour une plus grande autonomie et responsabilité de l'enseignant dans la construction d'une formation plasticienne au lycée. À cette fin, plutôt que de proposer des questionnements disciplinaires et des thématiques différents, cloisonnant la spécialité et l'enseignement optionnel, pouvant les enfermer dans des conceptions des arts plastiques trop distinctes, ils installent une « matrice » commune. Prolongeant l'enseignement conduit au cycle 4, cette matrice est un gage de cohérence structurelle et conceptuelle entre le collège et le lycée.

Pour développer la dynamique d'un enseignement optionnel attractif et mobilisateur pour les élèves, les initiatives et les dynamiques pédagogiques du professeur sont aussi décisives que la « lettre » des programmes. Elles le sont également pour rendre opérantes des complémentarités fructueuses entre les enseignements de spécialité et optionnel, pour rechercher des effets de levier entre l'un et l'autre,

¹ Installer et mettre en œuvre l'enseignement optionnel d'arts plastiques. Partie 1 : visées et dynamique pédagogique spécifique, équilibre des composantes de formation; Partie 2 : recommandations pédagogiques des programmes, infographie de quatre exemples de propositions de pistes de travail.

pour différencier quand de besoin les projets et les apprentissages pour les élèves qui seront en mesure de cumuler les deux offres.

Des stratégies d'apprentissage spécifiques sont à mettre en œuvre. Certaines approches pédagogiques sont notamment induites par la structuration même des tableaux présentant les champs de questionnements à travailler. Elles devront travailler avec diverses contraintes ou opportunités locales.

Rappels d'éléments du programme relatifs à la dynamique pédagogique

- Dans la partie « Présentation » des questionnements, le programme de l'enseignement optionnel dispose que :
 - « À partir des domaines d'étude structurant les champs de questionnements, des situations de pratiques et de projets sont à mettre en place. Cet ensemble garantit les éléments communs de la formation en arts plastiques et assure la continuité avec l'enseignement dispensé au collège. Des questionnements à déduire sont associés. Le professeur n'a pas à les traiter de manière exhaustive. Il opère des choix parmi ceux-ci, en fonction de leur correspondance aux projets développés, aux apprentissages conduits et aux découvertes des élèves. »
- La partie « Situations pédagogiques » renforce cette approche :
 - « [...] la situation d'atelier est cultivée » ; « Observant et accompagnant les pratiques et les démarches des élèves, il [le professeur] introduit progressivement de nouveaux savoirs. Il élargit les approches et apporte de nouveaux outils. Il enrichit et étaye le travail de chacun par des apports techniques, méthodologiques et culturels réguliers. »

Les recommandations pédagogiques des programmes ne sont pas accessoires

Des indications sur des orientations nouvelles et des réajustements

Si les compétences travaillées et les champs de questionnements sont des composantes communes à tous les programmes d'arts plastiques du lycée, les autres parties du texte — préambule, situations pédagogiques, etc. — ne sont pas accessoires. Elles doivent être envisagées et pesées.

Sous-tendues par nombre d'éléments pédagogiques et didactiques propres à la discipline et inscrits dans une continuité, elles engagent en effet des adaptations ou des reconfigurations du parcours du lycéen.

Il s'agit parfois:

- d'orientations nouvelles au lycée :
 - par exemple, l'introduction de la compétence « Exposer » soutient une boucle pédagogique plus complète entre savoirs liés à la pratique réflexive des arts plastiques, démarche de projet, théorisation et étayages culturels en renforçant dans les programmes par l'expérience éprouvée des élèves l'attention à la réception de la production et de l'œuvre plastique ;
- de réajustements nécessaires : par exemple, les nouveaux programmes marquent une attention spécifique au travail d'analyse d'œuvres qui doit régulièrement être conduit, aux places et aux dynamiques de la culture artistique, de l'oral comme de l'écrit

En l'espèce, la réflexion sur les questionnements des programmes de l'enseignement optionnel gagnerait à ne pas négliger les indications importantes figurant dans la partie « **Situations pédagogiques** ». Celles-ci contribuent à différencier la conduite de l'enseignement optionnel par rapport à celui de la spécialité.

Solidement ancrées sur la didactique de la discipline, les approches à soutenir peuvent ainsi accompagner deux objectifs stratégiques pour les professeurs :

- cultiver l'attractivité des arts plastiques pour tous les élèves, et en particulier en classe de 2DE où ils doivent déterminer des choix de spécialités ou de poursuite de l'enseignement optionnel;
- développer des complémentarités nécessaires et gages de cohérence entre l'enseignement optionnel et celui de spécialité, notamment pour les élèves qui seraient en mesure de pouvoir les cumuler.

Rappels des principales recommandations pédagogiques des programmes de l'enseignement optionnel

Sous l'angle de principes généraux

- « [...] la situation d'atelier est privilégiée. »
- « Le projet de l'élève est central qu'il soit individuel ou collectif. »
- « Observant et accompagnant les pratiques et les démarches des élèves, il (l'enseignant) introduit progressivement de nouveaux savoirs. Il élargit les approches et apporte de nouveaux outils. Il enrichit et étaye le travail de chacun par des apports techniques, méthodologiques et culturels réguliers. »
- « La qualité des réalisations, des projets et des démarches est l'objet d'une attention constante (cohérence entre les intentions et les pratiques, maitrisé des langages, des moyens et des techniques engagés, efficacité des dispositifs de présentation...). »

Culture artistique

« En classe de seconde, le professeur poursuit l'approche conduite au cycle 4, en arts plastiques comme dans la transversalité associée à l'enseignement d'histoire des arts. Il favorise les mises en relation entre les questionnements travaillés dans les pratiques des élèves et des œuvres de référence observées, certaines étant plus précisément étudiées. » ; « En classe de première, l'approche poursuit celle de l'option en seconde. » ; en terminale, le professeur « élargit les approches et apporte de nouveaux outils. Il étaye et enrichit le travail de chacun par des apports techniques, méthodologiques et culturels réguliers. »

Analyse d'œuvres

« Une méthode d'analyse de l'œuvre d'art, plus largement de l'image et de la production plastique, se structure dès la classe de seconde. Elle mobilise et croise différentes approches : analyse comparative, questionnement collectif, recherches documentaires, travaux pratiques ou exposés. »

Rencontre avec l'œuvre

- « Ce travail s'opère selon deux perspectives qui, sans se confondre, s'articulent et mobilisent des compétences complémentaires :
 - présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme composante d'une formation plasticienne;
 - chaque fois que possible, exposer des œuvres d'art et proposer la rencontre avec l'artiste comme dynamique d'un projet et modalité d'une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative. »

Une entrée dans les connaissances et la mobilisation des compétences à partir de situations de pratique et de projet

Dans l'enseignement optionnel, les savoirs sont principalement déduits de l'activité plasticienne

Il importe de conduire l'enseignement optionnel en accueillant les appétences des élèves, l'hétérogénéité potentielle de leurs représentations sur la discipline et les arts en général, la diversité de leurs attentes. Il s'agit

de s'appuyer en premier lieu sur ces motivations et les dynamiques qu'elles engagent pour construire un parcours ouvert et structuré, équilibrant les dimensions d'épanouissement personnel et d'apprentissage, ne négligeant pas la découverte de pratiques nouvelles et d'œuvres, l'apport régulier de connaissances, le travail sur le recul réflexif et l'esprit critique.

L'ordonnancement des questionnements n'est alors pas de même nature entre l'enseignement optionnel et l'enseignement de spécialité. Pouvant se cumuler, il invite à des mises en relations différentes aux savoirs :

- l'enseignement optionnel privilégie l'entrée dans les connaissances et la mobilisation des compétences à partir de situations très ouvertes de pratique et de projet, proposées par l'enseignant ou selon le degré de maturité et d'autonomie de la classe progressivement co-construites entre lui et les élèves. Sous la conduite pédagogique du professeur et selon sa stratégie, les savoirs relatifs aux questionnements des programmes sont déduits de l'activité plasticienne;
- l'enseignement de spécialité conduit les élèves à investiguer a priori, et par des approfondissements successifs permis à l'échelle du cycle terminal et au moyen d'un programme de cycle couvrant la première et la terminale de grandes problématiques fondamentales de la création artistique en arts plastiques. L'activité plasticienne, l'engagement progressif dans la théorisation, le parcours de culture artistique sont des leviers d'une approche plurielle, complémentaire et équidistante du fait artistique en arts plastiques.

Enseignement optionnel			
Ce qui fait obligation dans les programmes de seconde, première et terminale		Ce qui dans les programmes engage des choix, des initiatives, des modulations, des apports de la part de l'enseignant	
Les domaines d'étude	Les questionnements déclinant les domaines d'étude	Les situations de pratique, de projet	Les questionnements à déduire
Ces domaines d'étude et les grands questionnements disciplinaires qui les déclinent sont obligatoirement travaillés ; ils forment une trame commune à tous les enseignants, dans tous les lycées et pour tous les élèves.		Les situations de pratique, de projet sont des propositions ; elles permettent d'ancrer l'invention de l'enseignement et les intentions de l'enseignant au droit de savoirs disciplinaires et de grands enjeux repérables dans la création artistique.	Les questionnements dits à déduire fournissent des propositions de questionnements disciplinaires plus spécifiques, non exhaustifs, non limitatifs, non obligatoires; ils sont dégagés des apprentissages conduits dans le cadre des situations de pratique, de projet.
Ils sont communs (à quelques détails près) à l'ensemble des programmes de l'enseignement optionnel, de la 2 ^{DE} à la T ^{LE}		Presque toujours spécifiques à chaque programme de l'enseignement optionnel, de la 2 ^{DE} à la T ^{LE} , les situations de pratique, de projet sont un cadre de référence pour l'enseignant qui peut librement y opérer des choix, y penser des articulations, des croisements, des apports, etc.	L'enseignant peut librement les mobiliser, les enrichir, les diversifier, les compléter, etc.

Quatre exemples en seconde des liens entre les pistes de travail proposées des programmes et situations de pratique, de projet

Les programmes de seconde et de première proposent en annexe des pistes de travail. Celles-ci n'ont aucun caractère prescriptif. Liées aux propositions de questionnements à déduire, elles les environnent pour en souligner la portée, la diversité des enjeux, la pluralité des approches possibles. Elles visent de la sorte à faciliter l'appropriation des champs de questionnements des programmes.

Les quatre infographies ci-dessous présentent selon quelles dynamiques ces pistes de travail correspondent à des savoirs disciplinaires et des compétences mobilisées par des situations de pratique, de projet ; elles-mêmes enrichissant et structurant l'approche des domaines d'étude déclinés en grands questionnements.

DOMAINES DE L'INVESTIGATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES LANGAGES ET DES PRATIQUES PLASTIQUES

• La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

Les conceptions contemporaines du dessin

Le dessin dans ses dialogues avec l'écriture (dans une production plastique, poétique ou mobilisant plusieurs langages et univers)

Jeux sur les emprunts ou les citations de codes et de styles, sur les relations entre le dessin et la couleur, des supports... Enregistrement du monde sensible au moyen du dessin Analyse, interprétation, compréhension du réel observé et transcrit

> Dessiner pour créer, comprendre, communiquer

Le dessin comme pratique artistique en soi, son inscription dans une filiation ou l'affirmation d'une rupture, l'invention de ses propres règles, de nouveaux outils... Les différents statuts du dessin

Élaboration ou communication d'un projet artistique, représentation ou diffusion d'une création achevée

Relations entre le dessin et la sculpture, la peinture, l'architecture, la vidéo, la création numérique (élaboration du projet, interactions dans une démarche de création, influences réciproques) Domaines d'étude à traiter

Questionnements à traiter déclinant les domaines d'étude

Questionnement à déduire proposé

Situation de pratique, de projet proposée

Piste de travail proposée

Le dispositif de représentation

Spécificités de la représentation en deux et en trois dimensions, sur un support ou dans l'espace, au moyen de pratiques graphiques, picturales, sculpturales

Représenter le monde, inventer des mondes

r le ressemblance et ses codes

Représentation de soi et des autres selon diverses conceptions (des fonctions descriptives ou symboliques aux approches politiques ou poétiques du portrait)

La représentation du corps

Enjeux plastiques de la représentation d'une fiction, d'un événement ou d'un lieu réinventé ou inventé, en fonction d'un imaginaire, d'un parti pris singulier, d'une interprétation personnelle

Spécificités de la

représentation

photographique et de

l'image animée

• La figuration et l'image

Le temps et le mouvement de la figuration

Dialogue ou hybridation, dans une figuration narrative, entre moyens plastiques et l'écrit

Mouvements et temporalités conjugués (réels, exprimés, symbolisés, suggérés, figurés; temps de réalisation, lecture, dévoilement; temps juxtaposés; partis-pris tirés du rythme, séquence, vitesse, montage, découpage...) pour soutenir le récit d'une histoire réelle ou fictive

Différents espaces possibles d'une narration avec des moyens plastiques (incidences de la nature des supports et des formats, de leur homogénéité ou hétérogénéité, de leur unicité ou leur multiplicité...)

> Raconter en mobilisant langages et moyens plastiques

La figuration et la construction de l'image

Modalités d'organisation plastique et de présentation d'une figuration narrative selon une intention personnelle ou les données d'un récit (traditions et formes contemporaines de la séquence visuelle, série, polyptyque ou installation...)

Formes rhétoriques (métonymie, métaphore, ellipse, hyperbole...) de la figuration narrative (descriptive, idéalisée, allégorique...), choix de composition ou de hiérarchisation plastique, leur renouvellement ou dépassement

La matière, les matériaux et la matérialité de l'œuvre

L'objet et l'espace comme matériau en art

La relation du corps à la production artistique

Intervention sur l'objet, le volume ou l'espace existant dans une intention artistique pour les transformer, les détourner, les enrichir, en élargir ou en réorienter le sens

Évolutions ou transformations de l'objet sculptural ou architectural, de son projet à sa possible monumentalité, la différence entre structure et construction, les incidences de l'échelle d'une pratique sur la mobilisation des données matérielles (médiums, matériaux, supports, gestes, instruments...), le rapport à l'espace, à la présentation, à la perception

Caractéristiques des matériaux, leur nature pérenne ou éphémère, leur potentiel sémantique dans les diverses modalités de la pratique en deux et en trois dimensions, les effets plastiques produits par les techniques employées

> Donner forme à la matière ou à l'espace, transformer la matière, l'espace et des objets existants

Les propriétés
de
la matière,
des matériaux
et les
dimensions
techniques
de leur
transformation

Divers aspects matériels
et techniques de la
sculpture (modelage,
moulage, taille,
assemblage,
installation...), possibilités
induites par leurs
caractéristiques sur les
opérations plastiques

Interactions entre matières, outils et gestes dans les pratiques picturales, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus, la lisibilité du processus de production