

HISTOIRE DE ARTS

Au Lycée professionnel

Documents d'aide pour débiter
Synthèse de la réflexion du groupe d'experts

-----000000000000000000-----

Emmanuelle Kalonji – professeure lettres-histoire
Marina Favret – professeure lettres-histoire
Olivier Bayle – professeur arts appliqués
Alain Bresson – professeur arts appliqués

Françoise Blanc – inspecteur lettres-histoire
Sophie Leleu – inspecteur anglais-lettres
Christian Torremoneil – inspecteur arts appliqués

Coordination :
Jacques Bomblet – Inspecteur lettres-histoire

L'enseignement de l'histoire des arts EN BREF...

*BO du 8 mai 2008 sur l'éducation artistique et culturelle
Encart au BO du 28 août 2008 « Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts »
Ecole, collège, lycée*

C'est

un enseignement de culture artistique partagée

qui concerne

tous les élèves, tous les enseignants, tous les arts.

L'histoire des arts est obligatoire pour les élèves du primaire au secondaire.

Les objectifs :

1. RENCONTRER LES OEUVRES

Offrir aux élèves des rencontres sensibles et réfléchies avec des œuvres.

2. SE CONSTRUIRE UNE CULTURE PERSONNELLE

Amener les élèves à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de référence.

3. DEVENIR DES AMATEURS ECLAIRES

Permettre aux élèves d'accéder au rang « d'amateur éclairé ».

4. FREQUENTER LES LIEUX ARTISTIQUES

Aider les élèves à fréquenter spontanément des lieux artistiques.

5. ETRE INFORME SUR LES METIERS LIES AUX ARTS ET À LA CULTURE

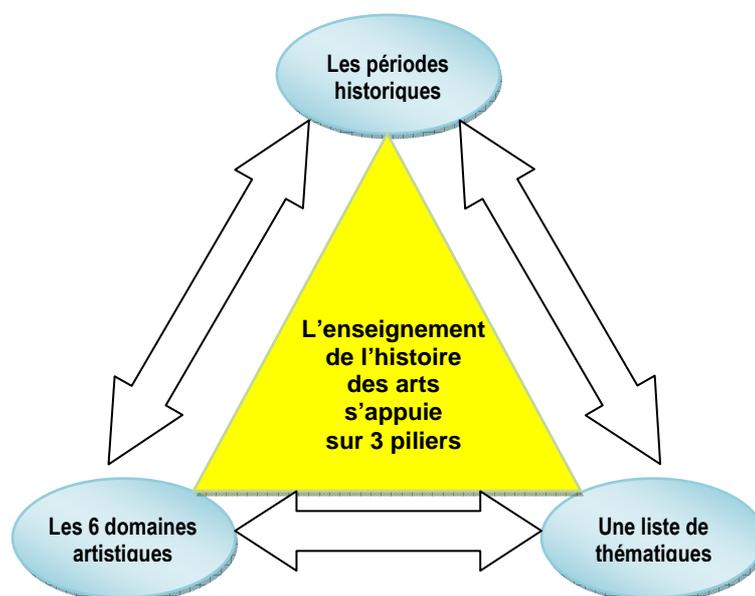
Donner des informations sur les métiers liés aux domaines des arts et de la culture.

EN PRATIQUE...

- **Une nouvelle dimension :**
Introduction d'un **enseignement continu, progressif et cohérent** de l'histoire des arts, **tout au long de la scolarité** de l'élève.
- **L'histoire des arts et l'institution scolaire :**
Cet enseignement implique **la constitution d'équipes de professeurs** réunis pour une rencontre avec des œuvres d'arts. Il est l'occasion **de renforcer le partenariat avec les milieux artistiques et culturels.**
- **L'histoire des arts et les disciplines scolaires :**
Elle instaure **des situations pédagogiques nouvelles** favorisant **les liens entre la connaissance et la sensibilité** ainsi que **le dialogue entre les disciplines.**
- **L'histoire des arts /les professeurs /les élèves :**
L'histoire des arts instaure **des situations pédagogiques transdisciplinaires**, favorise **le travail en équipe.**

Elle permet aux élèves de mettre **en cohérence des savoirs**, de **mieux cerner la beauté et le sens** des œuvres abordées et **le lien avec la société** qui les porte.

L'enseignement de l'histoire des arts s'appuie sur trois piliers

LES PILIERS

La période historique :

L'histoire des arts **suit le découpage des programmes d'histoire** mais autorise une certaine souplesse en dehors du découpage chronologique .

Les 6 domaines artistiques :

Ils dépassent les divisions disciplinaires et les classifications courantes, Offrent des possibilités de croisement/regroupement/ métissage.

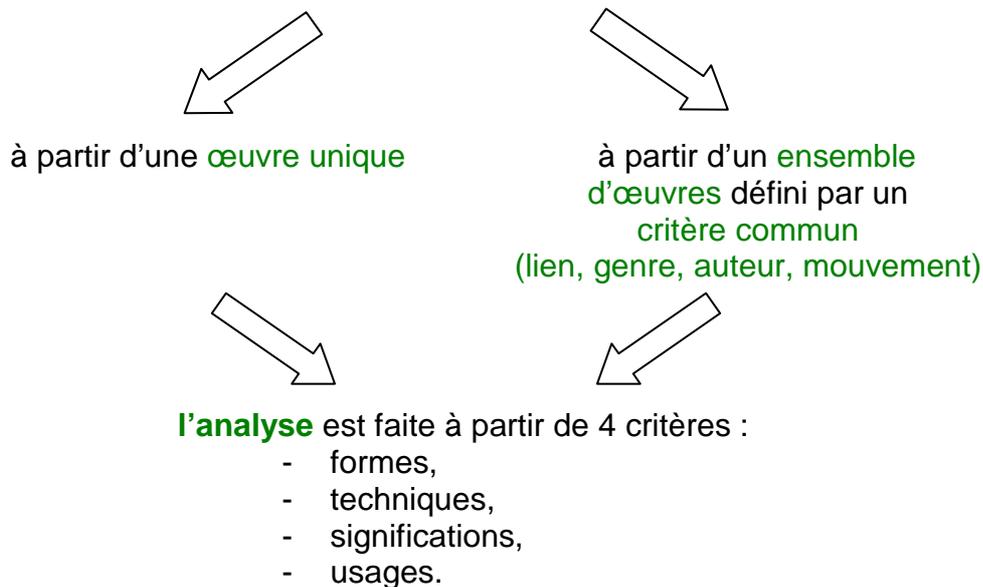
1. arts de l'espace,
2. arts du langage,
3. arts du quotidien,
4. arts du son,
5. arts du spectacle vivant,
6. arts du visuel.

La liste des thématiques est fournie par **les documents de référence** dans lesquels les professeurs puisent librement et complètent éventuellement.

Le choix des œuvres est laissé à leur appréciation.

L'ORGANISATION

L'enseignement est fondé sur l'étude des œuvres

LE DEROULEMENT

Chaque année, l'enseignement de l'Histoire des arts est organisé sur proposition du conseil pédagogique.

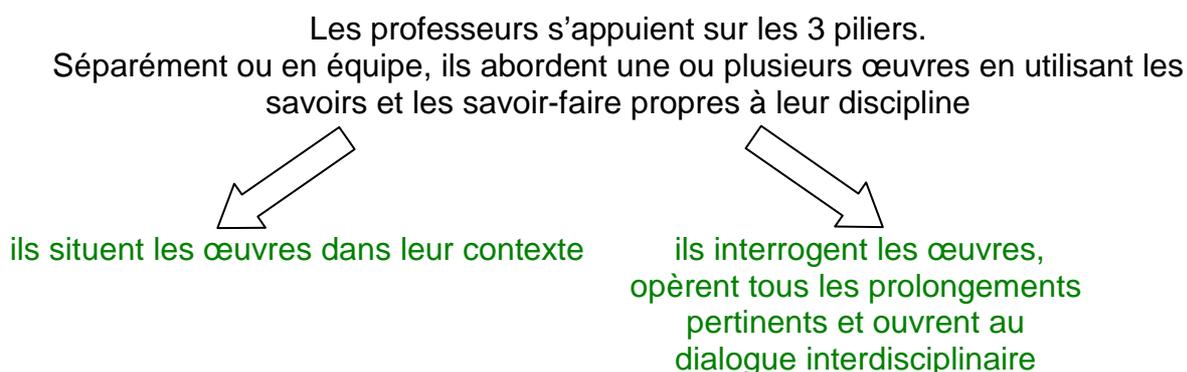
Il peut s'insérer dans le volet artistique et culturel du projet d'établissement.

Il est l'occasion de nouer des partenariats.

Il implique, avec l'aide des partenaires concernés, la fréquentation des lieux d'arts et de culture, relevant notamment des patrimoines de proximité.

A cette occasion, les élèves s'engagent dans des projets artistiques et culturels, si possible en partenariat.

Cet enseignement peut s'articuler avec des dispositifs complémentaires : ateliers artistiques, classes à P.A.C, etc.

L'HISTOIRE DES ARTS EN LYCEE PROFESSIONNEL

LE VOLUME HORAIRE :

24 heures par an intégrées aux horaires disciplinaires

LES ACTEURS

Principalement les arts appliqués, les lettres histoire et les langues, mais aussi les disciplines scientifiques et professionnelles pour des projets transdisciplinaires.

LES PERIODES

Seconde : XVIe-XVIIIe

Première : XIXe

Terminale : XXe

Méthodes et outils

Un tableau de concertation rempli par les professeurs et visible par tous.

Un carnet de voyage en histoire des arts pour chaque élève.

Les ressources

Les (les) professeurs référents de l'établissement

Les structures et partenaires culturels

Les apports académiques

Les ressources en lignes

QUELQUES GRANDS PRINCIPES

- **Provoquer des rencontres fondées sur le sensible avec les œuvres.**
Que ce soit sur des œuvres vraies ou des reproductions, au musée ou sur internet, le professeur doit favoriser l'expression des émotions. Il doit dépasser le « J'aime, je n'aime pas » et provoquer l'interrogation pour trouver les explications. Il faut poser la question du « pourquoi ».
- **apprendre aux élèves à voir, à écouter....**
La rencontre sensible n'est pas suffisante, voire impossible, si le professeur ne guide pas le regard et n'apporte pas les éléments de compréhension nécessaire pour que le regard neuf devienne un regard capable d'apprécier et d'émettre un jugement fondé.
- **Favoriser la fréquentation des lieux dédiés aux œuvres.**
L'histoire des arts ne peut pas être enseignée seulement à partir de documents sonores ou iconographiques. Il est important que chaque élève ait un contact immédiat avec le cinéma projeté sur grand écran, avec la matière et le volume de la sculpture, avec l'épaisseur et la couleur véritable de la peinture, avec les bruits et les sons de la salle de concert,... Par ce contact, le professeur doit favoriser et donner de la vie à la rencontre sensible et intime de l'adolescent avec l'œuvre. L'approche sensible et cognitive des œuvres doit contribuer à la construction d'une culture partagée, personnelle et ambitieuse.
- **Organiser des parcours culturels personnalisés de trois ans.**
Les rencontres avec les œuvres trouveront tout leur sens si elles s'inscrivent dans un ensemble lisible pour chaque élève. Ils doivent pouvoir faire des liens, des relations, des comparaisons et inscrire leurs connaissances dans une chronologie.
De même, les professeurs doivent savoir ce que les élèves ont déjà rencontré soit pour éviter la redondance, soit pour apporter un autre regard ou encore pour faire les relations nécessaires. Il est suggéré de matérialiser ce parcours par un « carnet de voyage » en histoire des arts (document papier ou électronique).
- **Intégrer les étapes de ces parcours aux enseignements disciplinaires.**
L'enseignement de l'histoire des arts n'est pas une nouvelle couche de travail ajoutée à l'ensemble déjà conséquent qu'assument les professeurs. Cet enseignement doit s'intégrer naturellement dans la progression disciplinaire et enrichir l'enseignement de la discipline. Le professeur d'arts appliqués, par nature, enseigne déjà l'histoire des arts ; le professeur de lettres-histoire déploie fréquemment le regard des élèves, tant en français qu'en histoire, sur divers domaines artistiques ; En étudiant une culture étrangère, le professeur de langue aura le plaisir de faire découvrir les œuvres d'influence qui participent à modifier notre regard sur le monde.
- **Constitution d'équipes pédagogiques pour des projets pluridisciplinaires.**
L'ensemble de ces principes ne peut être respecté que si les professeurs travaillent en concertation :
 - pour s'informer sur leurs choix d'interventions en histoire des arts,
 - pour avoir une lisibilité des domaines abordés et des thématiques,
 - pour se retrouver ponctuellement sur des projets transversaux.
 - pour inscrire leur travail dans le projet de l'établissement et contribuer à la richesse du volet artistique et culturel.

Comment intégrer l'histoire des arts à l'enseignement disciplinaire ?

- 1) Il n'est surtout pas question d'une transformation radicale des pratiques, il ne s'agit ni d'une modification des objectifs, ni d'une surcharge de contenus. Chaque professeur organise sa progression disciplinaire en fonction du programme disciplinaire de référence, de ses objectifs, de sa classe, de son environnement.

Chacun met en relation les thématiques du programme d'histoire des arts avec sa propre progression disciplinaire.

Les rencontres sont aisées en Arts appliqués, en Français, en Histoire et en Langue.

- 2) Les professeurs concernés élaborent un calendrier des actions qui rend lisible à tous les projets pédagogiques prévus dans l'année scolaire. Ils indiquent le ou les partenaires culturels avec lesquels ils travaillent éventuellement (structure, artiste, association,...). Chacun des projets pédagogiques donnera lieu dans chaque discipline à un réinvestissement pédagogique préparatoire et de synthèse adapté et concerté.
- 3) Ce tableau doit être à la disposition de tous les enseignants de la classe (affichage dans la salle des professeurs par exemple)
 - Il rend lisible, année par année, le parcours HDA auquel auront contribué plusieurs disciplines ;
 - Il doit permettre de renseigner au mieux l'ensemble de la communauté éducative des actions, périodes historiques, domaines, thèmes et œuvres étudiés.
 - Il permet des adaptations et des croisements entre les disciplines ;
 - Il doit mettre en lumière le ou les projets pluridisciplinaires auxquels peuvent participer d'autres enseignements parmi lesquels les enseignements professionnels.

Quelle trace pour les élèves ?

Les élèves ne doivent pas avoir une vision émiettée de cet enseignement. Ils doivent pouvoir faire des relations, comprendre les influences et les ruptures, les ancrages de l'œuvre dans son époque.

La constitution d'un **carnet de voyage** en histoire des arts semble être un excellent outils de formalisation, de valorisation et de mémoire.

Ce **carnet de voyage** est individuel. Tenu par chaque élève, il comporte, sur trois ans, outre les études d'œuvres faites en classe, les rencontres et les intérêts éventuels de chaque élève. Ce **carnet de voyage** est donc un objet totalement personnel.

Il peut avoir plusieurs formes mais la saisie informatique d'un document dans un espace personnel créé par le lycée semble être la plus riche tant du point de vue de l'obtention du B2i, que de la variété des recherches offertes sur internet, que de la lisibilité du document in fine.

(exemple ci-joint d'un possible **carnet de voyage** dont la vocation est de donner des pistes).

Exemple de Carnet de Voyage

Carnet de voyage culturel

Nom de l'élève
Établissement...

HDA

Cœuvres étudiées au cours des trois années

Siècles: XVIème XVIIIème XIXème XXème

chronologie....

Œuvre choisie:
titre:
artiste:
date de l'œuvre:
caractéristiques (matériaux, support, technique, dimensions...)

Mots-clés...

- Reproduction de l'œuvre

Vos commentaires, remarques, impressions,
croquis à propos de cette œuvre.

Lieu de conservation et/ou d'exposition
Lien internet vers un site d'accueil de l'œuvre

Contexte de production de l'œuvre:
(c'est-à-dire des informations qui paraissent utiles pour situer l'œuvre dans son époque)

Sciences et techniques:
(invention, progrès technologiques, découvertes)

- Autres œuvres que vous souhaitez mettre en relation
(Il est important de donner au moins son titre, son auteur, sa date)

La naissance de Vénus

BOTTICELLI, Sandro
vers 1485
Tempéra sur toile, 172.5 x 278.5 cm

Renaissance, proportions, antiquité, mythologie, beauté...

Carte d'identité de Vénus...

Vénus est la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine. Elle est équivalente à la déesse Aphrodite.

Vents qui poussent Vénus vers le rivage

Printemps qui accueille la déesse

Source image: <http://www.wga.hu>

Conservée à la Galleria degli Uffizi à Florence
Lien internet vers un site d'accueil de l'œuvre :
http://www.uffizi.it/italiano/visite/visite_01.htm

Contexte de production de l'œuvre:
Œuvre peinte à la fin de la Renaissance. Botticelli est alors au « sommet » de son art. Le thème est emprunté à la mythologie qui est redécouverte par les artistes de cette époque. La déesse représente la beauté, son visage est un véritable portrait... Une beauté humaine...

Le rectangle d'or: le tableau de Botticelli reprend les proportions du rectangle AEFD, l'artiste a voulu retrouver les proportions utilisées dans certaines œuvres de l'antiquité (ex: Parthénon). Les artistes de l'Antiquité rapportaient toutes les dimensions à celles du corps humain. Ceux de la Renaissance vont faire de même.

Léonard de Vinci
Schéma de proportions du corps humain d'après Vitruve, vers 1490
Plume et encre légèrement aquarellée sur papier blanc, 34,4 x 24,5 cm, Venise, galerie de l'Accademia

Vénus dans le temps...

La Vénus de Lespugne,
Art préhistorique

Aphrodite, dite "Venus de Milo"
Fin du IIe s. av. J.-C.
Musée du Louvre :
<http://www.louvre.fr>

Andy Warhol, Naissance de Vénus, 198

La tour Eiffel

Gustave Eiffel (1832-1923) et les ingénieurs et architectes de son entreprise
terminée en 1889
324m de haut, métal

Verticalité, Moderne...

Vos commentaires, remarques, impressions, croquis à propos de cette œuvre.

À Paris
<http://www.tour-eiffel.fr>

Contente de production de l'époque

Le projet d'une tour de 300 mètres est né à l'occasion de la préparation de l'Exposition universelle de 1889. Il s'agissait à l'époque de montrer le savoir faire de la France, pays d'accueil de l'exposition, dans le domaine de la construction métallique. Elle devait, en principe, être démontée après l'exposition. Elle fut très critiquée à l'époque de sa construction, aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier.

Sciences et techniques :
Deux grandes difficultés ont été résolues:
-la résistance aux vents
-l'assemblage à l'aide de rivets (2 500 000 rivets) pour 18 038 pièces métalliques

ANDRE KERTESZ Paris, l'été un soir d'orage, 1925.
Epreuve aux sels d'argent tirée en 1977.
© Mission du patrimoine photographique. Collection Centre Pompidou, Mnam

ROBERT DELAUNAY La Tour Eiffel, 1926. Huile sur toile.
© L&M Services B.V., Amsterdam 2003 <http://www.centrepompidou.fr>

Pour aller plus loin... quelques projets contemporains !

Cette tour, conçue par la firme internationale Dos Arquitectos, aura toutes les caractéristiques d'un bâtiment écolo : panneaux solaires, forme permettant de résister aux fluctuations de température, de minimiser la consommation d'air conditionné... © Dubai Marina Tower / Dos Arquitectos

Les travaux de l'île Bay de Dubaï ont commencé à l'automne 2006. Dessinée par l'agence d'architectes Atkins, cette tour de 170 m de haut et de 32 étages devrait être achevée en 2008. © WS Atkins & Partners

Exemple de tableau de classe

MISE EN PERSPECTIVE DES THEMATIQUES « HISTOIRE DES ARTS » DANS LES PROGRAMMES DISCIPLINAIRES / BACCALAUREAT 3 ANS / LYCEE PROFESSIONNEL

« Situées au croisement des regards disciplinaires, ces thématiques permettent d'aborder les œuvres sous des perspectives variées et de les situer dans leur contexte intellectuel, historique, social, esthétique, etc. Elles font émerger des interrogations et des problématiques porteuses de sens. Des bornes chronologiques couvrent une période historique qui s'étend du XVIe siècle à nos jours - en seconde : du XVIe au XVIIIe siècle – en première : XIXe siècle – en terminale : XXe siècle. En lycée, le volume horaire annuel consacré à l'enseignement de l'histoire des arts de la seconde à la terminale est de vingt-quatre heures.» (Encart – B. O. n°32 du 28/08/2009)

CONCERTATION PEDAGOGIQUE /
CLASSE :

		ARTS DE L'ESPACE	ARTS DU LANGAGE	ARTS DU QUOTIDIEN	ARTS DU SON	ARTS DU SPECTACLE VIVANT	ARTS DU VISUEL
CHAMPS et THEMATIQUES HISTOIRE DES ARTS	PISTES D'ETUDE	CHOIX D'OBJETS D'ETUDE PAR DOMAINE DES ARTS (concertation pédagogique dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d'art)					
1-Champ anthropologique :	Disciplines : AA, FR, HG, Lg, MS,						
-« Arts, réalités, imaginaires »	-L'art et le réel -L'art et le vrai -L'art et l'imaginaire	Œuvre/durée					
-« Arts et sacré »	-L'art et les grands récits -L'art et le divin -L'art et les croyances						
-« Arts, sociétés, cultures ».....	-L'art et l'appartenance -L'art et les identités culturelles -L'art et les autres						
-« Arts, corps, expressions »	-Le corps, présentation -Le corps et l'expression créatrice -Le corps, l'âme et la vie						
2-Champ historique et social :							

