

Histoire des arts et TICE

Animation pédagogique

M. Flandre/F. Delay-Goyet

23 avril 2014

Objectifs de l'animation

- 1- Rappeler les finalités et les objectifs de l'enseignement de l'histoire des arts (30')
- 2- Donner les éléments clés pour constituer une trace des séances menées avec les élèves (45')
- 3- Faire découvrir et expérimenter le logiciel « Blue griffon » pour la création d'un « cahier numérique » d'histoire des arts (1h30)

Qu'est-ce que la culture?

Des connaissances...

ou des compétences?

Qu'est-ce que la culture?

[Wikipedia](#)

★ ÉTYMOLOGIE :

- Du mot latin colere (« habiter », « cultiver », ou « honorer ») → la culture se réfère à **l'activité humaine**. Le terme (latin cultura) définit l'action de cultiver la terre au sens premier puis celle de cultiver l'esprit, l'âme au sens figuré.

★ UN MOT POLYSEMIQUE :

- la **culture individuelle** de chacun, construction personnelle de ses connaissances donnant la culture générale (« bildung »)
- la culture d'un peuple, l'identité culturelle de ce peuple, la **culture collective** à laquelle on appartient (« kultur »)

Qu'est-ce que la culture?

1- « *le patrimoine et l'héritage d'objets, de modes de pensée et de comportements qui donnent son identité à un groupe humain et à ses membres.* »

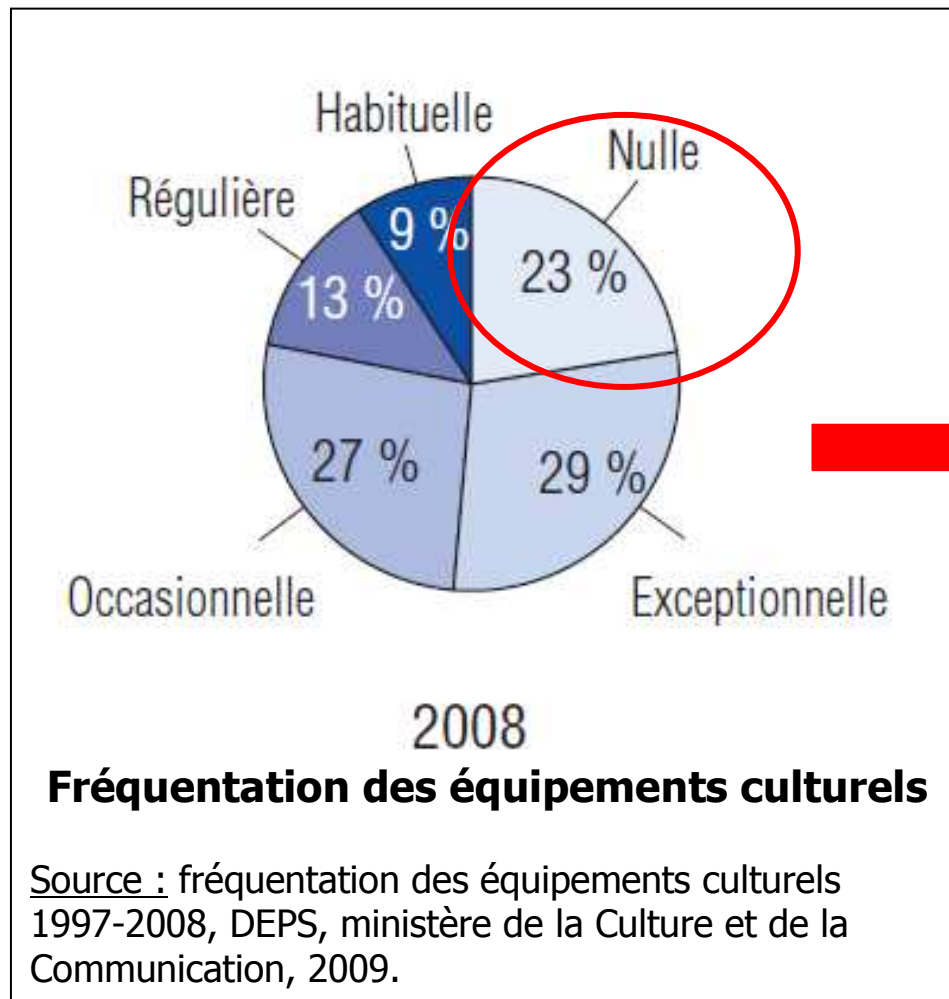

2- « *le produit des relations sociales que des individus entretiennent ensemble. Elle ne préexiste donc pas aux individus.* »

D'après B. Troadec, *l'intelligence, une affaire de culture ?*, in « *L'intelligence de l'enfant : le regard des psychologues* », Paris : Sciences Humaines Editions, 2006.

Un enjeu : les pratiques culturelles

1/4 des français ne fréquentent **aucun** équipement culturel

Un enjeu pour l'égalité...

Pratiques culturelles à l'âge adulte selon la catégorie sociale en %				
	Lecture de livres	Musée ou exposition	Théâtre	Concert ou spectacle
<i>Ensemble</i>	58	39	16	31
Agriculteurs	31	34	11	33
Indépendants	49	40	20	28
Cadres supérieurs et professions libérales	83	66	36	50
Professions intermédiaires	+ 20%	+ 30%	+ 20%	+ 20%
Employés	63	38	12	29
Ouvriers	32	25	6	22
Etudiants, élèves	77	50	20	43
Chômeurs	51	34	11	24
Retraités	52	34	14	20
Inactifs et femmes au foyer	53	30	10	24

Source : Insee - Enquête permanente sur les conditions de vie. 2005, personnes de 15 ans et plus

BO du 19 juin 2008

L'histoire des arts porte à la **connaissance** des élèves **des œuvres de référence** qui appartiennent au **patrimoine** ou à l'art contemporain.

ACQUERIR DES CONNAISSANCES...

Ces œuvres leur sont présentées en relation avec une **époque**, une **aire géographique** [...], une **forme d'expression** [...], et le cas échéant une **technique** [...].

... EN LIEN AVEC D'AUTRES DOMAINES...

[...] Au titre de l'histoire des arts, les élèves bénéficient **de rencontres sensibles avec des œuvres** qu'ils sont en mesure d'apprécier. [...] Des monuments, des musées, des ateliers d'art, des spectacles vivants ou des films en salle de cinéma pourront être découverts.

...APPRENDRE A APPRECIER UNE OEUVRE

6 domaines, 6 périodes

6 domaines artistiques:

- Les arts de l'espace
- Les arts du langage
- Les arts du quotidien
- Les arts du son
- Les arts du spectacle vivant
- Les arts visuels

6 périodes historiques:

- La Préhistoire
- L'Antiquité gallo-romaine
- Le Moyen Âge
- Les Temps modernes
- Le XIXème siècle
- Le XXème siècle et notre époque

**Une liste d'oeuvres de référence
dans laquelle puiser**

Quelles œuvres?

Peintures, sculptures, photographies, pubs/Poèmes, chansons/CR de visite de musée/CR de spectacle...

Et si on remplaçait le cahier de poésie par un « cahier des arts »?

Pour...

- ★ Mieux structurer **le temps** (replacer les œuvres dans leur contexte)
- ★ Faire intégrer une démarche structurée de **découverte sensible** des œuvres
- ★ Permettre un travail systématique sur **le lexique**, sur **l'écriture, les TICE?**

Un enseignement...

★ **PLURIDISCIPLINAIRE:**

« Aux trois niveaux du cursus scolaire, [...] l'histoire des arts instaure des situations pédagogiques transdisciplinaires. Sans renoncer à leur spécificité, le français, l'histoire géographie, les langues vivantes [...], les disciplines scientifiques et l'EPS, s'enrichissent de la découverte et de l'analyse des oeuvres d'art, des mouvements, des styles et des créateurs. »

★ **PROGRAMME EN EQUIPE:**

Notion de parcours culturel.

★ **AVEC DES PARTENAIRES EXTERIEURS:**

Musée, Médiathèque, École et cinéma, intervenant en arts visuels, danse...

5 objectifs....

Offrir à tous les élèves [...] des situations **de rencontres sensibles et réfléchies**, avec des œuvres

Les amener à se construire **une culture personnelle** à valeur universelle fondée sur **des œuvres de référence** ;

Leur permettre d'accéder progressivement au rang d'« amateurs éclairés », maniant [...] **un premier vocabulaire sensible et technique**, maîtrisant **des repères essentiels dans le temps et l'espace** et appréciant **le plaisir** que procure la rencontre avec l'art ;

Les aider à franchir spontanément **les portes** d'un musée, d'une salle de concert, d'un cinéma, d'un théâtre, d'un opéra...

Donner des éléments d'information sur **les métiers** liés aux domaines des arts et de la culture.

Ce qu'il y a à apprendre

Connaissances:

- Des formes d'expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique ;
- Des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques;
- Des grands repères historiques

Capacités:

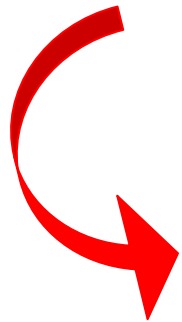
- Mobiliser des connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art;
- Utiliser des critères simples pour aborder ces œuvres, avec l'aide des enseignants;
- Identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque laquelle cette œuvre a été créée.
- Échanger des impressions

Attitudes:

- Curiosité et créativité artistiques;
- Initiation au dialogue et à l'échange;
- Accepter la diversité culturelle.

Le cahier d'histoire des arts

« [...] L'élève **garde mémoire** de son parcours dans un "**cahier personnel d'histoire des arts**". A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des **TICE**, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux **sites** consacrés aux arts. **Illustré, annoté et commenté** par lui [...]. Il permet le dialogue entre l'élève et les enseignants [...]. Pour l'élève, il **matérialise** de façon claire, continue et personnelle, **le parcours** suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.»

Un cahier en 4 parties:

- 1. L'identification de l'oeuvre**
- 2. La relation sensible et personnelle à l'oeuvre**
- 3. L'analyse de l'oeuvre**
- 4. Les pratiques éclairantes**

Le cahier d'histoire des arts

1. L'identification de l'oeuvre

 Ce qu'on sait

Acquis attendus	Traces au niveau du cahier personnel
L'élève doit être capable d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque à laquelle cette œuvre a été créée	Cartel d'identification de l'oeuvre
L'élève doit connaître des oeuvres d'art appartenant aux différents domaines artistique	Identification du domaine à l'aide d'un logo
L'élève doit connaître des formes d'expression	Identification de la forme d'expression : par exemple pour les arts du visuel, la sculpture, le cinéma, la peinture, la photographie
L'élève doit connaître des grands repères historiques	Situer l'oeuvre sur différentes frises : frise historique absolue, ou frise relative (avant, après)

Comment faire?

Cahier personnel d'histoire des arts

Domaine **Peinture**

1. Visuel

Taille relative de l'oeuvre

REM. Cette image peut être une photocopie en noir et blanc, car ce visuel n'est pas un support d'étude mais un simple rappel.

2. "Cartel d'identification de l'oeuvre"

Auteur : Maître anonyme du Rhin supérieur
Période d'activité : Première moitié du 15ème siècle
Titre : La nativité de la Vierge
Date de création : Vers 1430
Dimension/cm : 115 x 114 cm
Technique : Huile sur panneau en bois
Genre : Peinture religieuse

3. Repères historiques

Dates et événements repères :
1450 Invention de l'imprimerie
1492 Découverte de l'Amérique
+ autre événements étudiés en histoire : règne, épidémie, bataille, traités

4. A propos de l'oeuvre, de l'artiste, du contexte de création

Ce tableau est une nativité, il représente la naissance de la Vierge.
On ne connaît pas le nom de l'auteur parce que jusqu'à la fin du Moyen Âge l'artiste était considéré comme un artisan exécutant. Il se soumet aux contraintes de la commande dont l'objectif est généralement, lors de la période médiévale, l'éducation religieuse par l'image.

Le cahier d'histoire des arts

2. La relation sensible et personnelle à l'oeuvre

Acquis attendus	Traces au niveau du cahier personnel
L'élève doit être capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art.	Parler de façon sensible de l'oeuvre
L'élève doit être capable d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue.	Donner ses impressions

 Ce qu'on ressent

Comment faire?

La technique des listes

Consigne : "Dis quel effet cette scène (cette oeuvre) produit sur toi . Trouve tout seul ou choisis dans la liste ci-dessous. Justifie ton choix."

Exemple d'aide : me rassure, m'inquiète, me bouleverse, m'interroge, me touche...

Consigne : " Comment pourrais-tu qualifier cette scène ? Trouve tout seul ou choisis dans la liste ci-dessous. Justifie ton choix."

Exemple d'aide : calme, paisible, agitée, inquiétante, oppressante, reposante, menaçante

La technique des mots-clés

Demander aux élèves de faire remonter tous les mots que cette scène éveille en eux (Brain storming). Noter ces mots au tableau puis composer collectivement/individuellement un petit texte.

Patrick Straub

Cahier personnel d'histoire des arts

Exprimer ses émotions et ses ressentis

Des mots pour le dire

Mots clé : Douceur, quiétude, calme, solennel, recueillement, chaud, feutré ...

Exemple de texte que l'on peut composer à partir des mots clés :

Nous sommes touchés par le caractère solennel de la scène. Une impression de calme, de quiétude et de douceur se dégage de cette toile. L'ambiance feutrée est rendue par un choix de couleurs à dominantes chaudes. Cette peinture nous incite au recueillement.

Le cahier d'histoire des arts

3. L'analyse de l'oeuvre

Acquis attendus	Traces au niveau du cahier personnel
L'élève doit manifester curiosité et créativité artistique	Reprendre l'une ou l'autre question posée par le groupe ou l'élève lui-même (et les réponses !)
L'élève doit connaître des formes d'expression, des matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique.	Renseigner les rubriques : Techniques, forme d'expression de la Page 1 du cahier d'histoire des arts <u>Décrire la technique ou relever un aspect particulier.</u>
L'élève doit être capable d'utiliser des critères simples pour aborder ces œuvres avec l'aide des enseignants	Garder la trace de ce qui nous a émerveillés au cours de l'analyse.

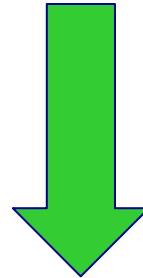
 Ce qu'on comprend

4 critères pour analyser les oeuvres

- formes
- techniques
- significations
- usages

1- les formes

- **formes** : catégorie, type, genre, style artistique ;
constituants, structure, composition, etc.

Questions liées à la forme

Quel est le genre de cette œuvre ? *Portrait, nature morte, paysage....*

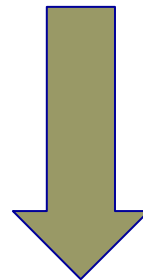
De quel type est cette œuvre ? *peinture, photographie, sculpture, dessin, estampe...*

A quel style cette œuvre appartient-elle ? *Roman, Gothique, Cubisme...*

Questions pour parler de la lumière, de la composition, du traitement de l'espace, la manière de poser la peinture, la composition et les lignes de force ➔

2- les techniques

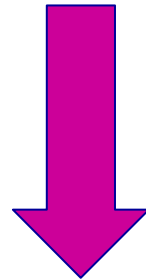
- **techniques** : matériaux, matériels, outils, supports, instruments ; méthodes et techniques corporelles, gestuelles, instrumentales, etc.

Questions liées à la technique Où l'on s'interroge sur les matériaux, les outils, les supports, la manière dont la matière est travaillée, la technique utilisée.

3- les significations

- **significations** : message; sens; variations dans le temps et l'espace ; code, signe ; réception, interprétation, décodage, décryptage, etc.

Questions liées au sens Où l'on s'interroge sur la signification de l'œuvre, la dimension symbolique des éléments représentés (lecture connotative), la démarche de l'artiste, sur le message émis , reçu.

4- les usages

- **usages** : fonction, emploi ; catégories de destinataires et d'utilisateurs ; destination, utilisation, transformation, rejets, détournements, etc.

Questions liées à l'usage : Où l'on s'interroge sur la fonction de l'objet artistique (décorative, auto promotionnelle, propagandiste, votive, éducative...) , sur les commanditaires, les destinataires.

4 critères pour analyser les oeuvres

1- Ne pas tout traiter !

 Sélectionner quelques questions pertinentes en fonction de l'œuvre

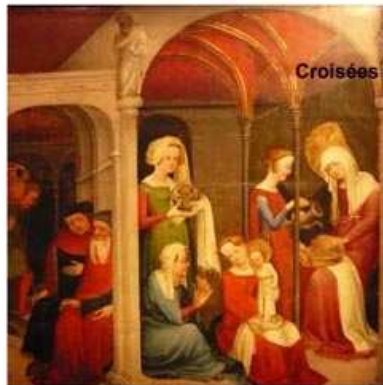
2- Du « Quoi ? » au « Pourquoi? »

 Observer *pour* analyser, interpréter

Cahier personnel d'histoire des arts

4. Questions relatives à la forme

a. Repères stylistiques : Style gothique

Croisées d'ogives

Support : Panneau en bois
Médium : Huille

Souci du détail (typique des pays du nord)

b. Composition :

Organisation de l'espace

Les hommes occupent un tiers
et les femmes deux tiers de l'espace

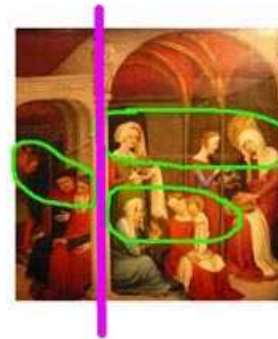

Lignes de force conduisant le regard

- sur l'enfant
- sur la cruche (symbole de pureté)

Cahier personnel d'histoire des arts

b. Composition (suite)

Répartition des personnages

3 groupes :

- Les hommes à gauche isolés car ils ne sont pas autorisés à être présents lors de l'accouchement.
- Les servantes s'occupant de la maman
- Les servantes s'occupant de l'enfant

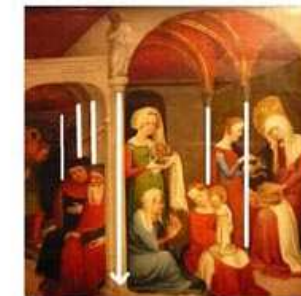
La circulation des regards

Les regards permettent de voir
comment les personnages communiquent
entre eux.

c. Le traitement de l'espace

Représentation d'un espace tridimensionnel par

- une construction géométrique pas tout à fait maîtrisée : Points de fuite multiples
- une construction par plans matérialisée par les colonnes et la position relative des personnages.

Le cahier d'histoire des arts

4. Les pratiques éclairantes

 C'est une pratique qui **éclaire** un ou plusieurs aspects de l'oeuvre : le sens, le forme, la technique, l'usage, la démarche. Elle assure **la pérennité des apprentissages**

 Ce n'est pas une simple activité « à la manière de » : le travail proposé s'exerce sur **la problématique** plutôt que sur l'oeuvre elle-même.

Cahier personnel d'histoire des arts Pratiques éclairantes

Pour comprendre comment les artistes donnent l'illusion de la profondeur en superposant les plans nous avons créé un "paysage" en papiers déchirés. Contrairement au dessin, les plans s'y superposent réellement : le ver de terre est réellement devant le champignon.

En réalisant une scène en 3 dimensions à partir d'un tableau nous avons appris à reconstituer l'espace suggéré par le peintre.

Boîte à chaussures

Personnages en papier alu

Un exemple concret...

Identifier l'œuvre...

... par des recherches individuelles, ou des apports + ou – structurés du maître

→ **Identification de l'œuvre**

Léonard de Vinci (1452 / 1519)

La Joconde, vers 1503/1506

Huile sur panneau de bois, 77X53cm

Musée du Louvre, Paris.

→ **Repères historiques**

La Renaissance.

→ **Contexte de création de l'œuvre**

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde

Découvrir l'oeuvre de manière sensible...

 Ce qu'on ressent

- Un album de la littérature enfantine lu et étudié :

Une Histoire à Quatre Voix / Anthony Browne / Ed. École des loisirs ; Le Mystère de la Joconde / Série Bibliobus

- Un brain storming collectif : "Comment pourrais-tu qualifier ce tableau ? Trouve tout seul ou choisis dans la liste ci-dessous. Justifie ton choix."

→ liste de mots construite collectivement

- La lecture d'un texte de l'époque

- Des questions inductrices : Dis quel effet cette oeuvre produit sur toi . Trouve tout seul ou choisis dans la liste ci-dessous. Justifie ton choix."

En regardant ce tableau...

J'aime... ; Je n'aime pas...

Je suis impressionné par...; Je remarque (que)...; Je me demande si...; Je ne comprends pas...; Je pense que...; Je suis surpris par...

Ça me fait penser à...;

J'aimerais savoir...

→ petit texte individuel et/ou collectif

Étudier l'œuvre...

 Ce qu'on comprend

→ Questions sur la forme

Quels sont les éléments principaux qui constituent l'œuvre ?
À ton avis, où se passe la scène ? Où peut-on rencontrer un tel paysage ?

→ Questions sur les techniques

L'artiste a-t-il peint le portrait et le paysage de la même manière ?
Quelles sont les couleurs dominantes du tableau ?
Vers quoi l'artiste attire-t-il notre regard ? Par quel moyen ?

→ Questions sur les usages

Où peut-on voir ce tableau ?
À ton avis, combien de visiteurs voient La Joconde, chaque année ? une photo
Existe-t-il d'autres versions de *La Joconde* ?

→ Questions sur le sens

À ton avis, pourquoi ce tableau a-t-il autant de valeur ? article de presse
On pourra distinguer les notions de valeur artistique / valeur historique / valeur affective. Quelle est la valeur universelle

**DU « QUOI? » VERS LE
« POURQUOI? »**

Produire pour mieux comprendre l'œuvre...

→ 1ère piste :

Transformation de La Joconde afin de **moderniser Mona Lisa**.

Les élèves colleront une photocopie (noir/blanc) du visage de Mona Lisa sur un support et par découpage et collage (images de magazine / papiers découpés / tissus...) l'habilleront dans un esprit contemporain.

→ 2ème piste :

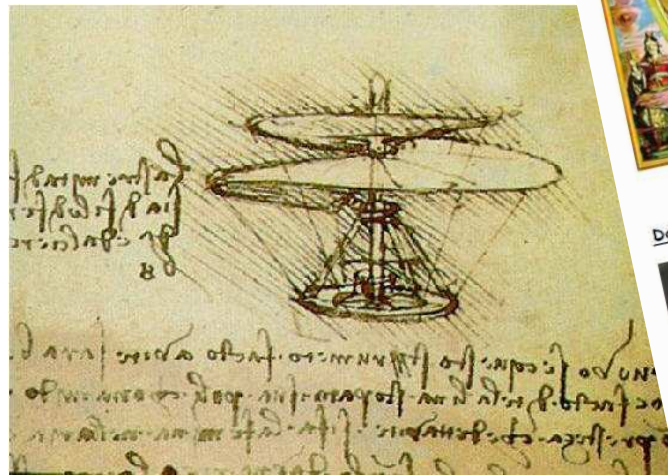
Transformation afin **d'inscrire La Joconde dans un contexte actuel**.

Les élèves réaliseront un décor contemporain (dessin / peinture / collage d'éléments architecturaux ou paysagers découpés dans des magazines), et y colleront le buste photocopie et découpé (photocopie Noir et Blanc) de Mona Lisa. Un travail préalable sur échelle et proportion pourra être envisagé

Relations avec d'autres disciplines...

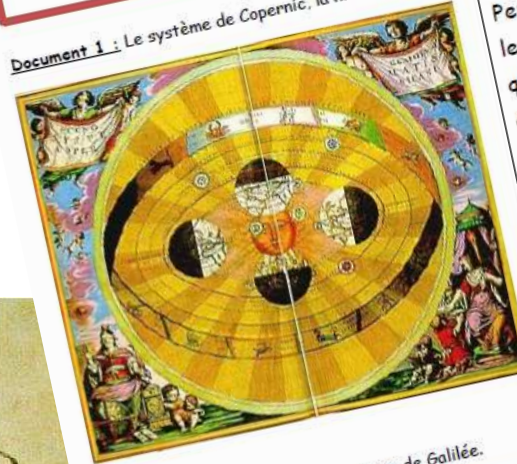
★ Programme d'histoire :

« La Renaissance : **les arts,**
quelques découvertes
scientifiques. »

La Renaissance : découvertes scientifiques et techniques

Document 1 : Le système de Copernic, la nouvelle vision du monde (extrait de l'Atlas céleste)

Pendant très longtemps, les hommes ont pensé que la Terre était au centre du monde. Copernic, au 16ème siècle, lui pense que c'est le soleil. Il affirme que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil.

Document 2 : la lunette astronomique de Galilée.

Au 17ème siècle, Galilée invente une lunette astronomique qui lui permet de prouver que Copernic avait raison.

Histoire des arts et TICE

Le but du cahier de parcours culturel est de garder une trace des rencontres artistiques de l'élève durant sa scolarité.

Problème : la tenue du cahier dans le temps... (dans l'idéal ce cahier devant couvrir la période allant de la maternelle au lycée...)

Une solution : utiliser les TICE.

Avantages :

- L'absence d'un support physique dans le cas d'une mise en ligne.
- Offre la possibilité de garder des traces vivantes (musique, extraits vidéos... que ne permet pas le cahier.)
- Permet de valider des compétences (socle commun, B2I)

TICE, objectifs et compétences

- 1- Produire un document numérique : texte, image, son
- 2- Utiliser l'outil informatique pour présenter un travail
- 3- Lire un document numérique
- 4- Chercher des informations par voie électronique

1-Produire un document numérique

Ce que doit faire l'élève :

- Créer, produire un document numérique et le modifier.
- Organiser dans un même document des médias différents (texte, image ou son), issus d'une bibliothèque ou de sa propre composition.

Ce que valide l'enseignant :

- L'élève montre, en situation, qu'il sait commencer ou poursuivre seul la réalisation d'un document numérique, enregistrer les modifications apportées, créer une copie, l'imprimer ;
- Il saisit un texte, crée des paragraphes, respecte les caractères accentués, les majuscules, la ponctuation ;
- Il utilise dans un fichier unique deux médias différents, en insérant une image dans un fichier texte...

2-Utiliser l'outil informatique pour présenter un travail

Ce que doit faire l'élève :

Utiliser un logiciel simple pour présenter un travail individuel communicable à l'enseignant.

Ce que valide l'enseignant :

- La capacité à utiliser seul l'outil informatique en lien avec les activités usuelles de la classe.
- L'élève est capable de façon autonome de saisir, vérifier, corriger un texte, notamment en utilisant le vérificateur orthographique, et d'améliorer sa présentation.

3-Lire un document numérique

Ce que doit faire l'élève :

Consulter un document à l'écran.

Ce que valide l'enseignant :

La capacité de trouver plusieurs informations faisant appel à des repères différents en donnant le nom du document, le titre de l'article et en cherchant s'il comporte des liens permettant d'approfondir la recherche.

4-Chercher des informations par voie électronique

Ce que doit faire l'élève :

- Identifier et trier des informations dans un document.
- Utiliser les fonctions de base d'un navigateur.

Ce que valide l'enseignant :

- La capacité, à partir d'une adresse Internet, de répondre à des questions dont les réponses se trouvent sur différentes pages du site.

Des logiciels, gratuits, adaptés aux élèves

Pour traiter les images :

Photofiltre

Pour créer un document au format HTML (WYSIWYG)

What You See Is What You Get (ce que vous voyez est ce que vous avez)

BlueGriffon

Pour traiter des documents sonores :

Audacity

Consigne de travail

- Par 2, choisissez une œuvre dans la liste proposée et réalisez la « carte d'identité » de l'œuvre (partie 1 du cahier), en utilisant les ressources d'Internet.
- Commencez à lister les thèmes, les questions, les documents... qui permettront l'analyse par les élèves.

Liste des oeuvres

Fontaine Bartholdi, place des Terreaux, Lyon.

« La Moldau », Smetana.

<http://dlpc.jimdo.com/th%C3%A8mes/la-mer/la-mer-en-po%C3%A9sie/>

« La vague », Hokusai.

Une caravelle.

Bibliographie

- « **Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts** », **BO n°32 du 28.08.2008** :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf

- **Le site Internet de Patrick Straub, Conseiller Pédagogique Départemental en Arts Visuels dans le Bas-Rhin** :

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/2010_le%20cahier%20personnel.htm

- **Le site des CPD AV du Bas Rhin** :

<http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/HA/>

- **Des ressources autour des albums d'A. Browne:**

http://www.ac-grenoble.fr/ien.valencecentreetnord/nouveau_site/spip.php?article177

- **Le site de l'académie de Poitiers** :

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/spip.php?rubrique411>

Analyse d'œuvres adaptées aux élèves de cycle 3, ressources culturelles....