Enseigner les Arts plastiques
Conseils et repères pour les Contractuels

Vous allez enseigner les Arts plastiques, nous nous réjouissons de vous accueillir et avons le souci de vous accompagner dans cet enseignement.

Ce livret a pour objectif de vous offrir les conseils et recommandations afin d'effectuer votre mission

Au regard des enjeux, de la richesse et de la complexité de l'enseignement des Arts Plastiques nous ne pouvons proposer que des pistes simples et fondamentales sur la pédagogie et la didactique des arts plastiques. Vous pourrez ainsi avoir un repérage sur les attendus d'un cours d'arts plastiques.

Enseigner les arts plastiques implique de votre part la conception d'une progression adaptée à votre public et en lien avec les programmes. Il n'existe pas de manuels. Par ailleurs, les propositions de cours, accessibles sur internet, doivent être envisagées avec prudence et pertinence. Pour construire vos séquences d'enseignement, vous devrez extraire du champ des arts plastiques ce qui est enseignable afin d'inventer des situations problèmes propices à un apprentissage. Pour développer ce travail, il est impérieux de connaître et comprendre le champ des arts plastiques dans ses enjeux actuels et historiques.

Un cours d'arts plastiques doit, systématiquement, installer les élèves dans une pratique plastique. Sur 55 min, environ 3/4 de la séance doit-être consacré à la pratique. Cette pratique doit conduire les élèves vers des productions variées -peinture, dessin, collage, volume, installation, assemblage, montage, photographie, outils numériques.

Chaque situation d'enseignement se réfère aux programmes en vigueur avec des objectifs simples et réalisables.

Ce qui est proposé cherche à être adapté et accessible aux élèves - niveau, compétence, profil -.

Vos projets d'enseignements se découpent en <u>séquences</u>, elles-mêmes contiennent des <u>séances</u>. En moyenne, une séquence regroupe 3 séances. En conséquence, sur une année scolaire vous élaborez une douzaine de séquences. Chaque séquence doit aborder des questions, ou des notions afférentes aux arts plastiques et à ses programmes.

L'enseignant d'arts plastiques élabore ses enseignements avec des objectifs clairs débouchant sur une effectuation. Ainsi, les élèves à intègrent et assimilent les notions par la pratique. L'élève doit se saisir de la proposition et produire un travail qui témoigne de sa compréhension de la question posée.

La pédagogie des arts plastiques est généralement une pédagogie de projet basée sur des objectifs précis et simple. La didactique des arts plastiques cherche, quant à elle, à élaborer des séquences et séances qui permettent un apprentissage. Elle installe des compétences.

La **pédagogie** peut-être envisagée comme les moyens et les attitudes mis en œuvre pour développer son enseignement. C'est une question de méthode, d'action et d'attitude. En quelque sorte, la pédagogique correspond au style adopté. La pédagogie renvoie à l'enseignant dans sa classe.

La **didactique** est attachée aux contenus disciplinaires et au processus d'apprentissage de ces contenus. Elle porte une réflexion sur la transmission et l'acquisition de savoirs et savoirs faire en visant leur appropriation. Pour notre discipline, elle s'interroge particulièrement sur les postures, les procédures, les actions en lien avec les notions fondamentales des arts plastiques.

Les questions que se pose le pédagogue sont :

- comment est-ce que j'organise ma présence, ma classe, mon temps ?
- qu'est-ce qui est faisable, réalisable dans le contexte de la classe ?
- comment j'enchaîne les évènements ?
- comment j'exerce mon autorité ?
- comment je gère mes dispositifs - déplacements, distribution, rangement, prise de paroles, nettoyage… ?

Les questions que se pose le didacticien sont :

- quelles sont les connaissances à transmettre ?
- comment vérifier/évaluer leur maîtrise ?
- quel processus d'apprentissage dois-je instaurer pour telle ou telle notion…?
- quelle progression dois-je mettre en place pour les acquisitions ?
- qu'est-ce que les élèves ont appris ?

Le cœur du travail d'un enseignant d'arts plastiques consiste à faire de la transposition didactique en la conformant constamment à une posture pédagogique. La construction d'une séquence imbrique donc constamment ce que j'enseigne et comment je l'enseigne.

Les travaux des élèves doivent être évalués sur la base d'une évaluation claire et pertinente au regard de la situation d'enseignement proposée (envisagez une évaluation par séquence, en principe). Il est souvent conseillé de construire sa séquence à partir de ce que l'on cherche à évaluer. Vous saurez ainsi clairement ce que vous cherchez à transmettre.

L'évaluation - sommative ou formative - sera opérante si elle est comprise par l'élève et adaptée au dispositif didactique proposé.

Dans la construction d'un cours apparaissent de manière récurrente et nécessaire certaines phases. Ces phases sont à envisager comme un repérage ou un canevas et non une règle intangible et systématique.

L'entame : le moment et la manière de lancer et présenter son cours.

L'incitation : ce qui est mis en place pour orienter/focaliser les élèves sur la notion de la séance. Elle cherche à provoquer un questionnement d'ordre plastique. Elle est l'élément déclencheur d'un problème (un objet, une image, un matériau, une histoire, un mot, une citation, une vidéo, une situation, un contexte…)

Le sujet : l'intitulé, la phrase qui vont incarner et résumer la situation problème. Il doit être précis et clairement compréhensible.

La consigne : ce que vous demandez aux élèves. Elle doit être simple et en cohérence avec la demande.

La contrainte : élément important du dispositif, c'est dans la confrontation à la contrainte que l'élève peut apprendre. La contrainte permet d'introduire un problème ou une tension dans le projet. Elle opère souvent comme un levier. Elle se doit d'être claire , cohérente et pertinente au regard des objectifs envisagés. Il est important de ne pas confondre contrainte (dynamique et ouverte) avec l'interdiction.

L'effectuation : le moment où les élèves sont en situation de pratiquer, expérimenter, explorer. L'essentiel du temps de chaque séance.

La rencontre avec l'œuvre d'art : moment crucial et précieux où l'élève est confronté à des productions artistiques en lien avec la notion abordée. Ce moment implique une grande rigueur intellectuelle, le respect de l'œuvre proposée et un choix pertinent, explicite et cohérent. Le champ référentiel doit s'articuler avec ce que les élèves ont appris.

La verbalisation : le moment où un échange avec la classe s'établit sur l'objectif de la séance, le problème à résoudre, le dispositif, la production, le processus; les œuvres proposées, l'évaluation… Ce temps peut intervenir à tous moments.

Voici les grandes notions essentielles qui traversent notre discipline : la couleur (la valeur, la tonalité et la teinte), la lumière, l'espace, la perspective, la forme, le rythme, le temps, la surface, la matière, le support, l'objet, la représentation, la présentation… L'enseignant doit problématiser, à partir de ces notions, afin de déterminer ses objectifs. Ils visent une acquisition, en envisageant le comment et le pourquoi. Afin d'éviter confusion et contradiction, les objectifs doivent être précis et cohérents.

L'enseignement des arts plastiques combine, intègre, dissocie ou associe 4 entrées : **SAVOIR** (connaissance du champ des arts) - **SAVOIR FAIRE** (maîtrise technique) - **FAIRE** (créer, inventer, explorer, expérimenter) et **FAIRE SAVOIR** (montrer, exposer, éditer , publier, communiquer).

Au regard des 4 entrées présentées plus haut, l'enseignant peut envisager différentes attitudes, postures ou méthodes pour rendre son enseignement efficient. Nous les proposons en 5 points. Ils peuvent, chacun, correspondre à différents moments d'un cours. Ces points sont envisagés comme un repérage pour la progression de la séquence. Elle a pour objectif, par l'effectuation, de permettre à l'élève de produire du sens à travers une pratique plastique. Cette production, porteuse de sens explicite pour l'élève, affirme ses compétences.

<u>Point 1</u> : Cadrer - Dynamiser - Installer - Autoriser - Animer…

L'élève ne pratique pas encore les arts plastiques. Il apprend simplement à s'y préparer, il apprend à bien se comporter. L'enseignant assoit sa présence.

Il est question de posture pédagogique, d'autorité. L'enseignant est le maître à bord.

Nous sommes ici dans l'attitude, la gestion d'une situation, d'un lieu, l'adaptation au contexte. C'est le registre du **savoir-être**.

<u>Point 2</u> : Exercices - S'exercer à … - Savoir-Faire - Maîtriser un geste, une posture, une technique, une procédure…

L'élève à une seule possibilité, il ne maîtrise pas ou est maladroit. Il apprend à faire, l'enseignant lui montre. Il ne faut pas hésiter en cours d'arts plastiques à montrer, aider et dessiner, les élèves ne sont pas là pour réinventer un savoir-faire existant.

Il est question d'acquisition de compétences techniques. L'acquisition d'un certain **savoir-faire** est nécessaire pour que les élèves puissent le réinvestir dans une situation problème qui implique ce savoir faire.

Posture pédagogique et début d'une didactique des arts plastiques

L'enseignant anticipe et contrôle tout ce qui s'effectue.

Registre de Capacités / Gestes

<u>Point 3</u> : Explorer - Rechercher - Tenter - Essayer - Propose - Choisir - Répondre, Résoudre…

L'élève à plusieurs possibilités, il doit convoquer du **savoir** et du **savoir faire** déjà là. Il déambule, il découvre des réponses possibles. Il explore dans le champ d'une notion et d'une question précise. Une dimension ludique est présente.

L'élève acquiert des compétences plastiques et notionnelles.

Posture didactique et posture pédagogique. Très légère autonomie.

L'enseignant anticipe une part de ce qui s'effectue.

Registre des connaissances et des opérations plastiques

<u>Point 4</u> : Créer - Inventer - Concevoir - Élaborer - Convoquer - Exploiter - Combiner - Découvrir.

L'élève élabore une production plastique inédite en opérant des choix convoquant des pratiques, des savoirs pertinents et des savoirs faire. Il adopte une démarche personnelle. Il convoque et choisit les compétences qui lui semblent pertinentes.

Posture principalement didactique.

L'autonomie de l'élève s'installe.

L'enseignant anticipe peu ce qui s'effectue.

Registre des **tâches complexes** et **situations problèmes**

<u>Point 5</u> : Créer - Signifier - Conceptualiser - Donner du sens - Expliquer - Maîtriser une notion - Abstraire

L'élève élabore une production plastique qui génère du sens. Il sait expliquer proposer une réflexion, une explication. Il mobilise ses compétences pour signifier un propos, une intention. Il est dans le savoir - savoir faire - le faire et le faire-savoir.

L'élève est autonome; il intègre ses savoirs.

L'enseignant met au point des hypothèses didactiques.

L'enseignant ignore ce qui va se dérouler.

Registre des **Compétences**, du **Savoir mobiliser**.

Courte Bibliographie

- Bernard-André GAILLOT, Arts plastiques éléments d'une didactique critique, éditions PUF l'éducateur .

-Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Ed. Minuit

- Florence de MEREDIEU, Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, éditions LARRONS.

- E.H. Gombrich, L'art et l'illusion, Phaidon

-Arthur Danto, La transfiguration du banal, Ed Seuil

-Daniel Arasse, On n'y voit rien, Folio essais.

Marie Samson, dictionnaire usuel des Arts Plastiques, Viamedias.

- Marie José Mondain, L'image peut-elle tuer ? Bayard

- JW.J.T. Mitcell, Que veulent les images ? Le prairies Ordinaires.

-Gerard Wajcman, L'oeil absolu, Denoël.

- Serge Tisseron, Le mystère de la chambre claire, Photographie et inconscient, Champs Flammarion

- René Passeron, La naissance d'Icare, Eléments de poïétique générale, Ed. ae2cg.

- Arnheim, La pensée Visuelle, Champs Flammarion.

- Anton Ehrenzweig, L'ordre caché de l'art, Ed Gallimard

- Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Col. Points.

- Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Seuil.

- Pierre Levy, Qu'est-ce que le virtuel ? La Découverte.

- Jacques Rancière, Le maître ignorant, 10/18

- Marion Luyat, La perception, Dunod

-Olivier Clouzot et Annie Bloch, Apprendre autrement, Ed. d'organisation.

- Marshall B. Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des Murs, Introduction à la communication non violente, La découverte.

- Jean-Philippe Lachaux, Le cerveau attentif, Odile Jacob.

- Melvin D. Levine, À chacun sa façon d'apprendre, Ed. ada

Liens Utiles

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation

Livret de l'Enseignant Contractuel -Académise de Versailles,

Eduscol - Ecole et College

Programmes du collège - Arts Plastiques

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Portail National des Arts Plastiques

Eduthèque : ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques, pour les enseignants.

Livret réalisé par Nicolas Bouillard, enseignant et formateur en Arts Plastiques