

Enseignements artistiques

Arts plastiques

Éducation musicale et chant choral

Deux disciplines complémentaires

- Pour un enjeu commun :
  - par la pratique de l'Art,
  - pour mieux comprendre l'Art.
- Sur deux champs différents :
  - Le **champ du visuel** : *les arts plastiques font porter un regard éduqué et critique sur les productions artistiques et sur les objets visuels. Par la production, les élèves explorent les différents modes de productions des images et la pluralité des démarches artistiques.*
  - Le **champ du sonore** : *l'éducation musicale conduit les élèves à une approche autonome et critique du monde sonore et musical contemporain...Par la mobilisation du corps dans le geste musical, elle contribue à l'équilibre physique et psychologique...elle participe à la prévention des risques auditifs et au bon usage de la voix...*
- Avec des didactiques spécifiques répondant aux singularités de chacune des disciplines (travail en temps réel/travail par étapes)

Régularité et récurrence pour un apprentissage nourri

- Un apprentissage **spiralaire** : les élèves s'appuient sur les apprentissages réalisés pour répondre à une nouvelle problématique.
- Un apprentissage qui se construit essentiellement par la **pratique**.
- Des **connaissances** (vocabulaire, méthodes d'analyse et d'écoute, et références artistiques) incontournables pour la compréhension d'une œuvre.
- Des gestes artistiques **maîtrisés**.
- Un **temps de mémorisation** programmé et structuré.
- ▶ Pour la construction d'une **culture artistique** élargie,
- ▶ Pour devenir un **amateur éclairé**.

L'organisation des enseignements

Arrêté du 9 mai 2015 sur l'organisation des enseignements dans les collèges :

*L'établissement peut **moduler de manière pondérée** la répartition du volume horaire par discipline...*

...Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

La semestrialisation est possible si elle est proposée dans des modalités bien précises : l'accord de l'équipe enseignante concernée selon un projet d'établissement défini en collégialité.

Compte tenu de l'organisation des enseignements artistiques, cette semestrialisation est contreproductive pour les élèves.

Les regroupements des enseignements artistiques par quinzaine (2H en alternance tous les 15 jours) provoquent un manque de dynamique à l'intérieur des séances d'arts plastiques et mettent en danger la voix des élèves en cours d'éducation musicale.

Une progressivité souhaitée

- Des séances régulières et fréquentes,
- Des apprentissages contenus et progressifs sur l'ensemble de l'année,
- Un parcours de formation cohérent et structuré

En conduisant l'enseignement dans une logique d'approfondissement des contenus,

En introduisant progressivement ► des pratiques ► un nouveau questionnement, ► des connaissances, ► des références culturelles, ► un enrichissement du vocabulaire spécifique.

- Pour favoriser le passage des expériences aux connaissances,
  - en étayant les apprentissages,
  - en ouvrant des perspectives de travail,
  - en dégagant des prolongements.

= car il s'agit bien de deux enseignements et non d'un cumul d'activités.

Les nouveaux programmes en éducation musicale

Dans la continuité de ceux de 2007-2008

Un programme curriculaire depuis 2007

- Organisation des séquences :
  - Des objectifs de formation – une problématique (*)
  - **Des compétences à formuler à partir de tableaux de notions musicales**
  - Répertoire : pas de programme limitatif mais un choix au plus large.
  - Pas de niveaux d'exigences techniques
- Mobilisation de nouvelles approches pédagogiques
  - Approche de la musique par la transmission orale, le codage pouvant être sollicité ensuite à bon escient.
  - Mise en situation par la pratique collective
  - Des enjeux précis percevoir – produire pour construire une culture

Des nouveaux programmes dans la continuité

- **Liberté pédagogique encouragée : les compétences sont formulées et soclées**
- 4 domaines de compétences :

percevoir	Écouter, discerner, mémoriser, reconnaître, préserver son audition...	D1 - D2 – D4
produire	S'exprimer en collectif, avec la voix et le corps, se produire devant un public, enregistrer/diffuser, concevoir un spectacle	D1 – D3
créer	Tous les actes qui permettent aux élèves de sortir de l'imitation sonore.	D3 – D5
critiquer	Mener une réflexion d'une perception subjective à un commentaire objectif.	D1 – D2 – D3 – D5

- La chorale comme enseignement facultatif de complément.

Continuité du cycle 2 au cycle 4

	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4
percevoir	chanter	Chanter et interpréter	Réaliser des projets musicaux d'interprétation et/ou de création
produire	Écouter/comparer	Écouter, comparer et commenter	Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique

Le numérique devient indissociable de la didactique en éducation musicale

produire	Arrangements MIDI enregistrements	Professeur élèves
percevoir	Manipulation de fichiers mp3 ou Wave, captation, découpage.	Professeur et élèves
	Utilisation de séquenceurs pour isoler des pistes ou des paramètres (fréquence, intensité, timbres, successif/simultané). Organisation de playlists.	Professeur et élèves élèves
créer	Utilisation des outils nomades pour réaliser des musiques mixtes (numérique + instrumental ou vocal) Tablettes et surtout smartphones.	Professeur et élèves
critiquer	La question des droits SACEM pour capter enregistrer et diffuser. Les ressources sur internet (qualité sonore). Les sites en streaming pour les comparaisons.	Professeur et élèves

Des séquences entièrement élaborées par chaque enseignant à partir d'une problématique

- Un diagnostic des besoins du groupe en temps réel et qui détermine des objectifs de formation.
- Des supports artistiques au croisement des situations **d'auditeur**, **d'interprète** et de **créateur**.
- Une problématisation pour les élèves.
- Des mises en situations convoquant des compétences spécifiques et transversales.
- Des apprentissages différenciés et remobilisables.

Objectif pour les élèves : **se repérer dans le monde sonore actuel.**

Une formation pour développer les mises en situation appropriées

- La voix, le corps, l'échauffement, l'apprentissage musical collectif.
- Un enseignement collectif et attractif avec des possibilités d'entraînement en groupes dans la classe.
- Des espaces musicaux adaptés : modulables, sans tables pour les élèves.
- Les gestes de transmission orale en priorité.
(domaine 1 du socle : s'exprimer à l'oral, s'exprimer avec son corps.)
- Une trace écrite réalisée grâce aux échanges via un espace numérique de travail et formalisée en collaboration avec les élèves.

ARTS PLASTIQUES

Programme aux cycles 2, 3 et 4

En Arts plastiques : un enseignement progressif depuis 2007

- Organisation **par séquences** :
  - Des objectifs de formation en lien avec les **compétences** mentionnées dans les programmes.
  - Un vaste champ des pratiques expérimentées (**graphiques, picturales, sculpturales, architecturales, photographies, vidéo et créations numériques**) couvrant également le design, l'architecture et le cinéma.
  - L'acquisition progressive de **maitris techniques**.
  - Articulant **pratique, théorie et culture artistique**.
- Mobilisation d'approches pédagogiques à l'œuvre depuis plusieurs années
  - Privilégiant la **démarche exploratoire**,
  - Favorisant la **démarche de projet** lors des phases de pratique, nécessitant une articulation permanente entre la réflexion et la réalisation.

Les quatre principes fondamentaux en APL

- La place centrale de la pratique,
- L'interaction entre la pratique et la culture artistique,
- L'approche croisée des questions (entrées du programme), des champs de pratiques (les domaines) et des compétences (programme et S4C),
- L'ouverture sur l'évolution des pratiques artistiques,
- Au moins une fois par an, intégration d'une thématique « histoire des arts ».

La place de la pratique

- Proposition **ouverte et situations problèmes**,
- Passage de l'expérience aux connaissances,
- Pratique exploratoire et réflexive (action et réflexion dans un même mouvement),
- Importance que **l'élève entretient avec sa propre production artistique**,
- Contribue ainsi à **l'estime de soi**, à l'acceptation et la compréhension de **l'altérité**,
- Exigence qualitative de la production, en ne négligeant pas les maîtrises techniques.

Les objectifs de cet enseignement

- Favoriser la variété et la singularité des pratiques des élèves,
- Leur accepter l'altérité que porte une expression artistique personnelle,
- Leur faire découvrir la pluralité des domaines de la discipline
- Leur faire prendre conscience de la complexité et la complémentarité des savoirs en arts plastiques (articulant pratique, théorie et références culturelles),
- Leur faire acquérir des repères diversifiés pour leur donner une culture artistique élargie.

Des nouveaux programmes dans la continuité

- Une liberté pédagogique encouragée, pour parvenir à l'acquisition des compétences formulées et soclées,
- Quatre domaines de compétences :

Compétences travaillées	Domaines du Socle
Expérimenter, produire et créer	1 2 4 5
Mettre en œuvre un projet	2 3 4 5
S'exprimer, analyser sa pratique ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité	1 3 5
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques	1 3 5

Continuité du cycle 2 au cycle 4

Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4
La représentation du monde	La représentation plastique et les dispositifs de présentation	La représentation ; images, réalité et fiction
L'expression des émotions	Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace	La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre
La narration et le témoignage par les images	La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre	L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

La formation au numérique en Arts plastiques

- Elle couvre l'ensemble des domaines artistiques : photographie, vidéo et tous les modes de production des images.
- Le numérique comme technique, instrument et matériaux qui se manipule et s'interroge dans une intention artistique.
- Les axes de travail :
  1. La conception, la production et la diffusion de l'œuvre à l'ère du numérique
  2. Le numérique en tant que processus artistique (langage, outil et support)
  3. Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques.