

**ACADÉMIE
D'ORLÉANS-TOURS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Académie d'ORLÉANS-TOURS

LIVRET D'ACCUEIL & premières prises en main

**Professeurs
d'Arts plastiques
non titulaires
[et autres, au besoin]**

Ce livret est conçu pour les professeurs d'arts plastiques contractuels, vacataires, non titulaires, afin de leur apporter guidance, accompagnement et aide dans leur (première) prise de poste et de fonction en tant que personnel de l'Éducation Nationale, au sein de l'académie d'Orléans-Tours.

Il vient compléter les nombreuses informations qui se trouvent sur le site disciplinaire académique, dont vous retrouverez certains documents présents dans ce livret : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/

Sommaire

Cadre commun	Obligations institutionnelles	3.
	Référentiel des compétences professionnelles	4.
Prises de contacts	Envers l'établissement	8.
	Envers l'équipe	
	Envers les arts plastiques	
Gestes professionnels	Les gestes des premières heures de cours	10.
	Autres gestes réflexes et incontournables	
Garant d'enseigner les arts plastiques	Un enseignement des arts plastiques obligatoire au collège	12.
	Maitriser quelques mots clés pour saisir sereinement un cours	
	Repérage chronologique des œuvres	
Gestion	D'une salle spécifique et dédiée	15.
	D'un espace d'exposition : une mini-galerie au sein de l'établissement	
	Du matériel et de la réserve	
Différentes instances	Une déclinaison de conseils	16.
Documents	Annexe 1 : Les programmes d'arts plastiques	17.
	Annexe 2 : Tableau synoptique des programmes	30.
	Annexe 3 : La fiche de cours	31.
	Annexe 4 : L'approche et l'évaluation par compétences	32.
	Annexe 5 : Exemple : Évaluation adossée aux composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que d'une évaluation sommative (critères d'évaluation)	33.
	Annexe 6 : Le champ référentiel au service d'une pratique problématisée	34.
	Annexe 7 : La problématisation	36.
	Annexe 8 : Positionnement et rayonnement disciplinaire	37.
	Annexe 9 : Exemple d'une fiche de cours pour les élèves	38.
	Annexe 10 : Exemple de proposition pédagogique (fiche à compléter)	39.

Contacts :

Alain MURSCHEL

Inspection d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régionale en arts plastiques

alain.murschel@ac-orleans-tours.fr - 06 79 55 42 25

Cadre commun

Obligations institutionnelles

Le recrutement en qualité d'agent **contractuel - vacataire** est assuré par le bureau du remplacement de la division des personnels enseignants, DPE3 (DPE2 pour le privé), du Rectorat et requiert l'avis de l'IA-IPR disciplinaire. Toute correspondance adressée au rectorat doit l'être par voie hiérarchique, sous couvert du chef d'établissement ou de service (elle doit mentionner le service destinataire, le nom du contractuel, prénom et adresse, et le cas échéant la discipline enseignée). Tout changement dans la situation familiale ou administrative doit être signalé.

Le recrutement est effectué pour la durée du remplacement d'un agent indisponible ou au maximum pour la durée de l'année scolaire. Le contrat contient une période d'essai et le temps de travail est celui imposé aux personnels titulaires occupant l'emploi correspondant. L'agent est soumis aux mêmes obligations que celles des fonctionnaires titulaires.

Les professeurs doivent exercer leurs enseignements conformément aux horaires de service définis et effectuer les tâches qui leur sont confiées. Outre la préparation de leurs cours, les enseignants sont également tenus d'apporter une aide au travail personnel des élèves, d'en assurer le suivi, de procéder à leur évaluation et de les conseiller, en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, dans le choix de leur projet d'orientation. L'enseignant doit occuper l'emploi auquel il est nommé et affecté. Le refus de rejoindre son poste peut être constitutif d'une faute disciplinaire.

Il doit effectuer son service de façon continue (obligation de ponctualité et d'assiduité) et assurer également d'autres activités en dehors de l'enseignement.

Ces activités sont définies par les textes réglementaires ou les instructions du ministère de l'Éducation nationale. Il peut s'agir, par exemple, de réunions de concertation, rencontres parents-professeurs ; de conseils pédagogiques, d'enseignement, de classes ou de la mise à jour des notes des élèves. Il est tenu à une obligation de surveillance, de prudence et de vigilance pendant les sorties et les voyages collectifs.

Il doit être également attentif à la sécurité et aux équipements des locaux.

L'agent contractuel – vacataire doit toujours se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d'obéissance est considéré comme une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de témoigner de la déférence à ses supérieurs, de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. En outre, il se doit de respecter les lois et règlements de toute nature.

Dans leurs enseignements, les professeurs sont tenus au respect de neutralité qui s'impose à tous. Le principe de laïcité s'applique également à tous les agents du service public d'enseignement public et fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre de leurs enseignements. La neutralité est le devoir de mesurer ses mots et la forme dans laquelle ils sont exprimés.

Nul ne peut faire état de documents « internes » concernant l'établissement dans lequel il exerce. Un enseignant ne peut en effet diffuser des informations recueillies lors de son service, notamment au cours des conseils de classe, conseil d'administration... La méconnaissance de cette obligation expose l'enseignant à des sanctions disciplinaires.

Le contractuel dont l'ancienneté de service atteint trois ans peut s'inscrire aux concours de recrutement internes (ou réservés) pour lesquels les conditions de diplômes sont spécifiques.

Le plan académique de formation (PAF) propose des préparations aux concours internes.

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

Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et en précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais différentes mises en œuvre possibles d'une compétence dans des situations diverses liées à l'exercice des métiers.

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation

Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à l'École. En leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public d'éducation, ils concourent à la mission première de l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font partager à ce titre les valeurs de la République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en excluant toute discrimination.

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation

En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de la République. Ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité.

1. Faire partager les valeurs de la République

- Savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les discriminations.
- Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.

2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école

- Connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire de l'École, ses enjeux et ses défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de son organisation en comparaison avec d'autres pays européens.
- Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre réglementaire de l'École et de l'établissement scolaire, les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs et des personnels d'éducation.

Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves

La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition nécessaire d'une culture partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions éducatives.

3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

- Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte.
- Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les apports de la recherche.
- Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'enseignement et de l'action éducative.

4. Prendre en compte la diversité des élèves

- Adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves.
- Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du « projet personnalisé de scolarisation » des élèves en situation de handicap.
- Déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles.

5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

- Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique et éducatif.
- Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
- Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil de classe, conseil pédagogique, etc.), en contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des enseignements et des actions éducatives.
- Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, des séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur orientation.

6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

- Accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés.
- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative.
- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle.
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.
- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution.

- Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.
- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs familles.

7. Maîtriser la langue française à des fins de communication

- Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle.
- Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves.

8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier

- Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
- Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves.

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour permettre l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs.
- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative.
- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet.
- Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative

Les professeurs et les personnels d'éducation font partie d'une équipe éducative mobilisée au service de la réussite de tous les élèves dans une action cohérente et coordonnée.

10. Coopérer au sein d'une équipe

- Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la continuité des enseignements comme des actions éducatives.
- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en coopération avec les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologues, le parcours d'information et d'orientation proposé à tous les élèves.

11. Contribuer à l'action de la communauté éducative

- Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant un langage clair et adapté à la situation.
- Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre.
- Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs.
- Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative.

12. Coopérer avec les parents d'élèves

- Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents.
- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel.
- Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves.

13. Coopérer avec les partenaires de l'école

- Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle et l'action de chacun de ces partenaires.
- Connaître les possibilités d'échanges et de collaborations avec d'autres écoles ou établissements et les possibilités de partenariats locaux, nationaux, voire européens et internationaux.
- Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles ou établissements, notamment dans le cadre d'un environnement numérique de travail et en vue de favoriser la relation entre les cycles et entre les degrés d'enseignement.

14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

- Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques.
- Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des démarches d'innovation pédagogique visant à l'amélioration des pratiques.
- Réfléchir sur sa pratique - seul et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action.
- Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les ressources disponibles.

Compétences communes à tous les professeurs

Au sein de l'équipe pédagogique, les professeurs accompagnent chaque élève dans la construction de son parcours de formation. Afin que leur enseignement favorise et soutienne les processus d'acquisition de connaissances, de savoir-faire et d'attitudes, ils prennent en compte les concepts fondamentaux relatifs au développement de l'enfant et de l'adolescent et aux mécanismes d'apprentissage, ainsi que les résultats de la recherche dans ces domaines.

Disposant d'une liberté pédagogique reconnue par la loi, ils exercent leur responsabilité dans le respect des programmes et des instructions du ministre de l'éducation nationale ainsi que dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection et de direction.

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune

La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale sont la condition nécessaire de l'enseignement. Elles permettent aux professeurs des écoles d'exercer la polyvalence propre à leur métier et à tous les professeurs d'avoir une vision globale des apprentissages, en favorisant la cohérence, la convergence et la continuité des enseignements.

P 1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

- Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d'enseignement. En situer les repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques.
- Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle suivant.
- Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les programmes d'enseignement.

En particulier, à l'école

- . Tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines d'activités à l'école maternelle et assurer la cohésion du parcours d'apprentissage à l'école élémentaire.
- . Ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise des savoirs fondamentaux définis dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

En particulier, au collège

- . Accompagner les élèves lors du passage d'un maître polyvalent à l'école élémentaire à une pluralité d'enseignants spécialistes de leur discipline.

En particulier, au lycée général et technologique

- . Articuler les champs disciplinaires enseignés au lycée avec les exigences scientifiques de l'enseignement supérieur.

P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement

- Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves.
- Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et écrite.
- Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté éducative ou à un parent d'élève.

En particulier, à l'école

- . Offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder tous les élèves au langage de l'école.
- . Repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral et écrit (la lecture notamment) pour construire des séquences d'apprentissage adaptées ou/et alerter des personnels spécialisés.

En particulier, au lycée professionnel

- . Utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction des situations et en tenant compte du niveau des élèves.

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages

P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves

- Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des programmations et des progressions ; identifier les objectifs, contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d'étayage, modalités d'entraînement et d'évaluation.
- Différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins de chacun. Adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers.
- Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, origine ethnique, socio-économique et culturelle) pour traiter les difficultés éventuelles dans l'accès aux connaissances.
- Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des compétences visées.
- Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, collaboration) et le transfert des apprentissages par des démarches appropriées.

En particulier, à l'école

- . Tirer parti de l'importance du jeu dans le processus d'apprentissage.
- . Maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves de maternelle, en particulier dans les domaines de l'acquisition du langage et de la numération.

En particulier, au lycée

- . Faire acquérir aux élèves des méthodes de travail préparant à l'enseignement supérieur.
- . Contribuer à l'information des élèves sur les filières de l'enseignement supérieur.

En particulier, au lycée professionnel

- . Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage dans un cadre pédagogique lié au métier visé, en travaillant à partir de situations professionnelles réelles ou construites ou de projets professionnels, culturels ou artistiques.
- . Entretien des relations avec le secteur économique dont relève la formation afin de transmettre aux élèves les spécificités propres au métier ou à la branche professionnelle.

P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves

- Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance.
- Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les activités.
- Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des apprentissages.
- Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une dynamique d'échanges et de collaboration entre pairs.
- Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des plateformes techniques, des laboratoires, des équipements sportifs et artistiques.
- Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements inappropriés et pour intervenir efficacement s'ils se manifestent.

En particulier, à l'école

- . À l'école maternelle, savoir accompagner l'enfant et ses parents dans la découverte progressive de l'école, de ses règles et de son fonctionnement, voire par une adaptation de la première scolarisation, en impliquant, le cas échéant, d'autres partenaires.
- . Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de communication en fonction des situations et des activités (posture, interventions, consignes, conduites d'étayage).
- . Apporter les aides nécessaires à l'accomplissement des tâches proposées, tout en laissant aux enfants la part d'initiative et de tâtonnement propice aux apprentissages.
- . Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de l'enseignement et des autres activités, notamment dans les classes maternelles et les classes à plusieurs niveaux.
- . Gérer l'espace pour favoriser la diversité des expériences et des apprentissages, en toute sécurité physique et affective, spécialement pour les enfants les plus jeunes.

En particulier, au lycée professionnel

- . Favoriser le développement d'échanges et de partages d'expériences professionnelles entre les élèves.
- . Contribuer au développement de parcours de professionnalisation favorisant l'insertion dans l'emploi et l'accès à des niveaux de qualification plus élevés.
- . Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves à l'enseignement supérieur.

P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux assurer la progression des apprentissages.
- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences.
- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation et de consolidation des acquis.
- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs capacités d'auto-évaluation.
- Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des repères contenus dans les programmes.
- Inscire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de

Prises de contacts

Envers l'établissement

- **Le chef d'établissement (et son adjoint) : Principal(e) dans l'enseignement public, Directeur(trice) dans le privé.**

Dès la connaissance de votre affectation, prendre contact téléphoniquement avec votre supérieur hiérarchique administratif direct et convenir d'un rendez-vous pour vous présenter.

Puis prendre connaissance de l'établissement (livret d'accueil/projet/équipe d'établissement), de son contexte, du règlement intérieur, de l'emploi du temps et des classes confiées (niveaux, listes des élèves, options...).

S'informer sur les horaires précis (heures de début et de fin de cours, de récréation), sur les règles de mouvement des élèves entre les cours, les modalités d'appel et de signalement des absences ou retards d'élèves (responsabilités du professeur) ainsi que sur les différents usages en vigueur dans l'établissement.

Solliciter une visite de l'établissement, des bureaux administratifs, de la vie scolaire, du CDI, et surtout de la salle d'arts plastiques.

Percevoir les clés des salles, les codes d'accès à l'intranet de l'établissement,...

Envers l'équipe

- **Les collègues enseignants** : la salle des professeurs reste le lieu propice aux échanges d'informations, professionnels et cordiaux. Amicale, pots divers, etc. contribuent à la cohésion des équipes. Ne vous isolez donc pas dans votre salle, d'autant plus que vous êtes souvent seul disciplinairement parlant !
Si cela est possible, rencontrez le coordonnateur de la discipline arts plastiques ou le professeur que vous remplacez (compléments d'information, usages dans la discipline, devoirs et évaluations, progression, matériel,...)
- **Les professeurs principaux** : ils détiennent nombreuses informations précieuses sur les élèves de la classe qu'ils ont en responsabilité et attendent les vôtres comme éléments complémentaires ; que les seuls conseils de classes ne peuvent suffire comme temps d'échange satisfaisant.
- **Le professeur documentaliste** gère le Centre de Documentation et d'Information (CDI) de l'établissement et peut apporter sa précieuse collaboration sur divers projets interdisciplinaires ou autres diffusions d'informations. N'hésitez pas à échanger avec lui sur la ressource disponible dédiée aux arts et à la culture.
- **Le Conseiller Principal d'Éducation (CPE)** gère la Vie Scolaire (connaissance, suivi, gestion des élèves et de la discipline en dehors des cours, des sanctions,...) et les personnels de surveillance, assistants d'éducation,...

- **L'infirmière et/ou le médecin scolaire**, présents quelques jours par semaine possède également une bonne connaissance des élèves et des contextes familiaux. Dans les limites du secret médical, ils peuvent venir vous éclairer sur une situation ou être réceptif à une information qu'il vous appartiendrait de transmettre.
- **Le Conseiller d'Orientation Psychologue (COP)** est présent sur des temps dédiés à des entretiens avec les élèves/familles (voir son planning) et interventions d'informations programmées auprès de classes.
- **Le gestionnaire** gère les questions matérielles : budgets, achats, maintenance, équipement.
- **Le personnel d'entretien et de cuisine** : fait partie intégrante des personnels de l'établissement : ne les négligez pas.

Envers les arts plastiques

- **L'Inspecteur Académique - Inspecteur Pédagogique Régional (IA-IPR)** qui est votre supérieur hiérarchique en ce qui concerne la pédagogie, peut procéder à des visites-conseils d'accompagnement ou missionner l'une de ses chargées de mission (dont certaines sont spécifiquement dédiées au suivi des professeurs contractuels). Vous pouvez également le solliciter pour une visite ou toute autre question, par simple courriel : alain.murschel@ac-orleans-tours.fr
- **Le site disciplinaire académique**, reste l'interface privilégiée qui vous permet de recueillir moult informations.
N'omettez pas de le consulter régulièrement : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/, vous y trouverez notamment *la lettre de rentrée* dans laquelle figure nombreux liens et ressources.

Pensez à consulter régulièrement votre adresse mail académique professionnelle que vous recevrez, ou faites suivre les messages reçus sur votre adresse habituelle.

Bonne prise de poste et de fonction, en vous remerciant pour votre investissement et collaboration eu égard de la discipline et de la réussite des élèves.

Gestes professionnels

Les gestes des premières heures de cours (et pas seulement...)

- Assurer que les élèves soient rangés dans la cour ou devant la salle et les faire entrer dans le calme, avec les codes de courtoisie d'usage, tout en vous positionnant au seuil de la porte (garantissant un regard dans le couloir et l'autre dans la salle).
- Ritualiser le début de la séance (debout face à leur table, sacs au sol, vestes à ôter,...) et toujours faire l'appel en début de cours pour signaler les retards et les absences.
- Penser l'emplacement des élèves, la gestion du groupe classe, la nécessité éventuelle d'un plan de classe, la flexibilité possible, etc. Envisager que les élèves réalisent leur cartel avec leur identité (en faire un premier sujet ?)
- Poser et expliciter le cadre de travail et les différents attendus et modalités. Ceux-ci peuvent aussi s'inviter au sein d'une première mise en pratique conçue comme inaugurale, introductive à votre projet d'enseignement et manière d'enseigner... Une façon d'accrocher rapidement les élèves par la pratique.
- Quelques minutes avant la fin du cours, anticiper le rangement de manière à toujours quitter votre salle en respectant, avec vos élèves, la propreté du lieu et du matériel.
- Toujours veiller à ce que les élèves attendent votre autorisation pour sortir de la salle.

Autres gestes reflexes et incontournables

- Garantir l'application du règlement intérieur au sein de sa classe, en pleine cohérence et complémentarité de quelques règles (de bonne conduite, gestion de prise de parole,...) que vous aurez énoncées à vos élèves.
- Ne jamais laisser sa classe seule, les tenir en otage après la sonnerie (surtout en fin de journée : le ramassage scolaire n'attend pas) ou laisser un élève quitter le cours sans être accompagné.
- Signaler immédiatement à la vie scolaire le départ de cours non autorisé d'un élève.
- En cas d'incident solliciter l'intervention du CPE, la vie scolaire, l'infirmière,... Reportez tout conflit avec un ou plusieurs élèves, si possible, à la fin de l'heure.
- Rendre compte de tout incident ou de comportement déviant oralement et/ou par écrit.
- Signaler à l'infirmière, au CPE et/ou au chef d'établissement toute suspicion de mauvais traitement ou de harcèlement.
- Remplir régulièrement le cahier de textes numérique.
- Consulter et renseigner l'espace numérique de travail (ENT, pronote, sacoche,...).
- Participer aux réunions.
- Veiller au principe et aux règles du droit à l'image. Voir sur le site : http://arts-plastiques.ac-orleans-tours.fr/numerique/droit_a_limage/
- Respecter les valeurs laïques et républicaines. Pas de prosélytisme politique ou religieux dans les propos ou dans la tenue vestimentaire.
- Ne jamais rester seul avec un élève.

- Adopter la posture professionnelle : bannir l'indifférence ou le retrait, la communication par les réseaux sociaux, adopter une tenue vestimentaire et un niveau de langage adéquats à la fonction, éviter la familiarité,... Veillez à cette réciprocité avec vos élèves.
- Être responsable de la classe : être ponctuel, assurer le déroulement du cours en toute sécurité, dans le respect de la commande institutionnelle, du règlement intérieur et de l'intégrité des élèves,...
- Créer une dynamique de travail : déplacements réguliers dans la classe, voix ferme, posée, haute et intelligible du professeur, valorisation des élèves et organisation de leur prise de parole, donner du rythme au cours, de la scansion sur des activités variées,...
- Adapter et graduer les punitions aux problèmes rencontrés. Une punition annoncée doit être suivie et appliquée !
- Passer par la voie hiérarchique pour toute demande d'absence, de changements d'emploi du temps ou de salle, d'organisation de sorties.
- Toujours préparer son cours (objectifs, contenus, types d'activités, matériel,...).

Garant d'enseigner les arts plastiques

Un enseignement des arts plastiques obligatoire au collège

C'est la transmission, par un enseignement fondé sur la pratique, d'une culture artistique commune, diversifiée, située et référencée ; propice à développer et faire acquérir aux élèves des compétences plasticiennes, culturelles, théoriques. La sensibilité, l'intelligence, l'altérité, l'esprit critique et l'ouverture à l'art et par l'art y sont continuellement éprouvés et développés.

C'est à travers 9 notions que les élèves sont ainsi sollicités à développer leur expressivité personnelle, ouverte à la différenciation et diversification ; qu'ils sont confrontés à des œuvres d'art et des situations pratiques et de cours problématisés au sein desquels ils ont à résoudre, par la pratique (et l'expérimentation) des questionnements plastiques, artistiques et culturels.

C'est aussi permettre à l'élève de comprendre, construire et d'exprimer un langage singulier, favorisant le développement et la démarche de projet ; dont les moyens et intentions plastiques donnent in fine sens et dont les formes produites résonnent consciemment avec d'autres créations, domaines artistiques, environnements et contextes.

C'est enfin placer l'élève dans un monde sensible, pour en faire un citoyen sensible et sensibilisé, où lui comme l'art, y ont toute leur place.

Si les productions des élèves restent le témoin de votre projet d'enseignement et l'illustration tangible de ce que les élèves y ont engagé, le cahier d'arts plastiques de l'élève (format et utilisation variables) reste une trace dont la réceptivité mérite tout autant votre attention.

Le positionnement des Arts Plastiques s'arrime à la fois dans la salle de cours et au sein de l'établissement !

Qu'il s'agisse de s'impliquer dans la dynamique et organisation de la vie de l'établissement, de son volet et projet culturel ou d'être associé à des projets disciplinaires (sans être pour autant obligatoirement partout), le professeur d'arts plastiques peut être aisément fédérateur, parce qu'il enseigne une discipline intrinsèquement ouverte sur le monde et autrui.

Attention cependant aux (nombreuses) sollicitations de collègues qui instrumentaliserait la discipline, au profit de projets qui ne s'inscriraient pas intelligemment à vos objectifs d'apprentissages et attendus, programmes disciplinaires.

La contribution des Arts Plastiques au Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) des élèves, à un Enseignement de pratiques interdisciplinaires (EPI) ou à l'enseignement de l'Histoire des Arts permettra même d'offrir aux élèves la possibilité de soutenir un oral à coloration artistique et culturelle lors de l'épreuve orale obligatoire du Diplôme National du Brevet, dès la session 2018.

Renseignez-vous rapidement sur son fonctionnement dans votre établissement.

Maitriser quelques mots clés pour saisir sereinement un cours

Un enseignement est un ensemble organisé de **séquences** composé de **séances** qui met en œuvre un **projet**, une **problématique** et des **questionnements** au sein d'une **pratique** plastique et artistique **référencées**.

Il ne s'agit donc pas de concevoir une suite de cours juxtaposés, sans lien et progression cohérente d'ensemble. (Voir fiche de cours en annexe).

- Pour une suppléance d'une durée limitée en cours d'année, réfléchir à la logique et à la cohérence de l'enseignement pour cette période déterminée en ayant pris, si possible, connaissance des méthodes et des choix pédagogiques retenus par l'enseignant remplacé.
- Pour un poste à l'année, organiser l'enseignement en fonction d'une programmation et d'un calendrier assez précis qu'il vous appartient de respecter pour construire un ensemble cohérent et progressif.

Le projet : le sujet élaboré par l'enseignant et la réalisation menée par l'élève, dont la finalité doit toujours veiller à maintenir des contenus, pratiques et enjeux plastiques, artistiques et culturels. Le projet permet à l'élève de construire une démarche et d'aboutir à une production. Le projet conduit par l'enseignant doit toujours être garant d'un apprentissage.

Le(s) lanceur(s) incitatif(s) : textuel, visuel, sonore et/ou un dispositif pour stimuler les élèves et les mettre en pratique rapidement. De ce fait privilégier des pratiques immédiates en lieu et place d'exposés inauguraux trop laborieux et longs. Veiller à toujours faire en sorte que vos incitations soient claires, accessibles aux élèves et qu'elles favorisent des propositions ouvertes à la diversité dans les réponses attendues.

Penser à adopter une démarche allant du plus simple au plus complexe pour toujours garder en vue la faisabilité de la séquence, du projet, par des élèves en difficulté, mais pas toujours (approche et accompagnement personnalisé à prévoir dans une démarche d'anticipation).

Les objectifs d'apprentissages (artistique, méthodologique,...) : qu'est ce qui est visé au travers de la mise en œuvre de la séquence et de l'exploration/exploitation de la problématique posée/traitée ? Ces objectifs doivent reposer sur les trois **composantes** :

- Plastique : quel(s) savoir-faire ?
- Culturelle : quelle(s) connaissances ?
- Théorique : quel(s) savoir-être ?

La problématique : ce qui fait sens et pivot dans le projet d'apprentissage : qu'apprennent les élèves ? Ne surtout pas être dans une proposition de type occupationnelle ou « à la manière de » tel artiste.

Posez-vous toujours la question de votre plus-value en tant qu'enseignant et non surveillant ?

En somme de quelle question, enjeu, traite la séquence proposée ? Veiller en ce sens à ce que les références artistiques convoquées s'ouvrent bien sur votre questionnement/problématique et ne l'illustre pas seulement. En ce sens il est préconisé de ne pas multiplier les œuvres. *Voir annexe, usage des références.*

Les notions : répertoriées au nombre de neuf (dans les nouveaux programmes d'arts plastiques ; arrêté du 9 nov. 2015 - J.O. du 24 nov. 2015), elles invitent à être investiguées, travaillées et questionnées, à dessiner d'en développer leur concept et la connaissance que l'on a d'elles. Il s'agit de *la forme, de l'espace, la lumière, la couleur, la matière, du geste, du support, de l'outil et du temps.*

Le champ référentiel : quelles références artistiques sont convoquées au sein de la séquence et comment elles sont exploitées ? Privilégier le dialogue permanent entre l'œuvre et la pratique en train de se faire, en lieu et place de temps trop distincts ; tout en sachant justifier les choix opérés. Avoir une vision très élargie sur l'ensemble des périodicités : des origines à nos jours, afin de faire monstration d'une maîtrise chronologique.

La verbalisation : Temps d'échanges oraux à partir d'observations de productions d'élèves, de références artistiques, ... Veiller à ce que ce temps favorise bien la prise de parole des élèves, afin qu'ils soient réellement les acteurs des éléments relevés/partagés. Penser sa fonction : sert-elle de lanceur, de relance, de point d'étape, d'analyse, de bilan, d'évaluation,... ?

L'évaluation : quelles compétences sont ciblées, visées et travaillées ? A minima une compétence par composante pour chaque séquence : cela garantit les trois composantes au sein de la séquence. Quels supports, modalités, co-implication des élèves, incursion dans la séquence ? Distinguer l'évaluation formative (qui aide l'élève à progresser, notamment par une approche par compétences) d'une évaluation sommative (la notation chiffrée).

Pour aller plus loin dans l'approche et l'évaluation par compétences :

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/evaluation/socle_commun_de_compétences/

La reformulation : Faire répéter les élèves sur ce qui vient d'être dit ou montré précédemment. Elle permet de vérifier si l'élève a compris ou retenu.

Les modalités : concerne l'organisation matérielle et spatiale.

La temporalité : comment la séquence est-elle planifiée ? Quelles sont les scissions de la séance ? A quel dessein ? La place centrale de la pratique est-elle bien assurée ?

Glossaire disciplinaire

Vocabulaire spécifique des arts plastiques :

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/ressources/definitions_et_glossaire/

Repérage chronologique des œuvres

Frise chronologique : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/parcours/histoire_des_arts/

Gestions

D'une salle spécifique et dédiée

- Diversifier les supports, matériaux, outils, techniques, dans votre pratique d'enseignant. Penser productions bidimensionnelles (dessin, peinture, photo,...) et tridimensionnelles (volume, sculpture, installation,...).
- Diversifier les modalités et conditions de travail : l'élève travaille sur table, au sol, adossé au mur ; seul, en binôme et en groupe ; sur des temporalités variables (une horloge murale pour vous aider dans l'orchestration de cette temporalité).
- Diversifier les conditions spatiales : travail en îlots, présentation des productions d'élèves sur des tables regroupées ou par affichage, différenciation des apprentissages dans une même salle, circulation, espaces dédiés à l'informatique, la documentation (ouvrages spécifiques dédiés ; revues, magazines en tant que matériaux plastiques) ou à la coupe, au séchage de travaux, à l'usage des pistolets à colle,...
- Diversifier les modes d'accrochage : verbalisation formative, élément de relance du cours, exposition des travaux au sein de la classe, valorisation des travaux exposés au sein de l'établissement, créer des espaces et galeries dédiés,...
- Diversifier les supports visuels et incitations : vidéoprojection, tableau blanc ou à craie, affichage, frise chronologique à réaliser, afficher sur le mur ou à vidéoprojecter et exploiter, ordinateurs, etc.
- Vérifier le(s) poste(s)/pôle informatique(s), leur connexion et penser leurs usages.
Voir installation de logiciels spécifiques libres de droits : https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/numerique/outils_logiciels/
- Si la salle est partagée, s'entendre avec le collègue pour la gestion du matériel, des affichages, de la salle et de la réserve.

D'un espace d'exposition : une mini-galerie au sein de l'établissement

- Ces espaces hors de votre salle de classe, à créer ou à faire vivre, et temps pédagogiques gagnent à être expérimentés, vécus et questionnés.
Vous pouvez vous mobiliser sur ce type de projet, in fine aussi rayonnant que porteur, pour la discipline des arts plastiques, portée au regard des autres et de toute la communauté éducative et du public.
Vos programmes d'enseignements en font explicitement références ; prenez en ce sens appuis sur eux pour (au besoin) convaincre leurs mises en place au sein de votre établissement :

Extrait des programmes du cycle 3, page 138 : « La représentation plastique et les dispositifs de présentation : les élèves sont engagés, chaque fois que possible, à explorer les lieux de présentation de leurs productions plastiques ou d'œuvres, dans l'espace scolaire ou dans des lieux adaptés, pour saisir l'importance des conditions de présentation dans la réception des productions et des œuvres ».

Extrait des programmes du cycle 4, page 269 : « Le travail à partir de l'exposition des productions des élèves ou dans le cadre de l'accueil d'œuvres d'art est mené dans des espaces de l'établissement scolaire organisés à cet effet (mini galeries). Plus exceptionnellement, d'autres espaces extérieurs à l'école peuvent être sollicités ».

Voir l'implantation académique :

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/galleries/carte_des_implantations_academiques/

Du matériel et de la réserve

- Orientez-vous vers le Chef d'établissement, son adjoint et/ou le gestionnaire pour faire le point, une demande budgétaire et d'achat sur le matériel nécessaire inhérent à notre pratique d'enseignement.
- Assurer une bonne gestion et organisation du matériel, veillez à ce qu'il ne disparaisse pas (mettez en ce sens un protocole en place avec les élèves), anticipez vos besoins et investissez correctement la réserve adossée à la salle, qui n'est pas un dépôt.
- Eviter l'accès de la réserve aux élèves, sauf si vous pouvez en garantir un accès sécurisé et responsabilisé, à l'instar du matériel et des outils mis à la disposition des élèves.

Différentes instances

Une déclinaison de conseils

Le professeur contractuel peut être désigné par le chef d'établissement pour prendre part aux travaux de la commission éducative, du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté,...

S'il est affecté à l'année, le professeur contractuel peut également se porter candidat aux élections du conseil d'administration. En cas d'élection, il sera amené à siéger au conseil d'administration et potentiellement aux instances qui en émanent.

Conseil de classe : est présidé par le chef d'établissement qui supervise et régule les échanges entre tous les protagonistes présents autour d'une classe ciblée : les enseignants de ladite classe, le CPE, le COP, deux représentants de parents d'élèves, les deux délégués d'élèves. Les compétences, résultats et souhait d'orientation des élèves y sont examinés et statués.

Conseil de discipline : est présidé par le chef d'établissement et composé des personnes suivantes : adjoint, CPE, gestionnaire, 5 représentants du personnel, représentants des parents et représentants des élèves.

Il est compétent pour prononcer auprès de l'élève qui est entendu et assisté de sa famille, des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur de l'établissement.

Conseil d'enseignement : est constitué par l'ensemble des enseignants d'une même discipline. Il vise à s'harmoniser, formuler des demandes diverses communes, remonter informations et états des lieux de la discipline, être source de propositions. A l'instar de l'Education musicale, le professeur d'arts plastiques est souvent seul. Il est en ce sens souvent invité à s'associer avec d'autres disciplines (artistiques), collègues.

Conseil pédagogique : présidé par le chef d'établissement, il réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, un professeur par champ disciplinaire, le CPE et toute autre personne susceptible d'apporter sa collaboration : l'infirmière,... En favorisant la concertation, il avance des propositions et prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

Conseil école-collège : présidé par le chef d'établissement, assisté de son adjoint, du CPE, en co-animation éventuelle avec l'Inspecteur d'Education Nationale (IEN) du premier degré, d'un IA-IPR référent, d'un conseiller pédagogique premier degré, il réunit des équipes enseignantes du premier et second degré, à dessin d'élaborer une politique commune favorisant la liaison école-collège.

Commission permanente : Issue du conseil d'administration, elle est composée du chef d'établissement, qui préside, de son adjoint, du gestionnaire, du CPE, de 5 représentants élus des personnels et de 5 représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Elle instruit les questions soumises à l'examen du C.A.

Conseil d'administration : selon l'importance de l'établissement, il est composé de 24 ou 30 membres. Un tiers, de représentants des collectivités territoriales (3 ou 4), de l'administration de l'établissement et d'une ou plusieurs personnes qualifiées ;

Un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

Un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Il a une compétence d'ordre consultatif et décisionnel (adoption du budget, délibérations sur diverses questions,...).

Les PROGRAMMES D'ARTS PLASTIQUES

Le cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème)

Après la sensibilisation aux activités et à la perception des langages artistiques conduite en maternelle, le cycle 2 a fait découvrir aux élèves quelques notions fondamentales en arts plastiques, en s'appuyant sur des préoccupations qui leur sont proches. Durant le cycle 3, l'enseignement des arts plastiques s'appuie sur l'expérience, les connaissances et les compétences travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves dans une pratique sensible plus autonome, qu'ils apprennent à analyser davantage. Le développement du potentiel d'invention et de création est poursuivi. Les apprentissages sont nourris par l'introduction de connaissances plus précises et par une attention plus soutenue à l'explicitation de la production plastique des élèves, des processus artistiques observés, de la réception des œuvres rencontrées. Il s'agit de donner aux élèves les moyens d'élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que d'accéder à un premier niveau de compréhension des grandes questions portées par la création artistique en arts plastiques. L'enseignement conduit prépare ainsi aux notions, aux pratiques et aux connaissances du cycle 4.

Comme au cycle 2, l'enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes favorisant l'initiative, l'autonomie et le recul critique. La pratique plastique exploratoire et réflexive, toujours centrale dans les apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion sont travaillées dans un même mouvement pour permettre l'appropriation des références artistiques qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves.

Tout au long du cycle 3, les élèves sont conduits à interroger l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention, d'un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s'enrichir d'utilisations renouvelées, voire détournées. Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir les moyens qu'ils s'inventent ou qu'ils maîtrisent. Une attention particulière est portée à l'observation des effets produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise...), au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ...) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours...).

Compétences travaillées

Expérimenter, produire, créer

- » Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- » Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
- » Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
- » Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique.

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique

- » Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
- » Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.
- » Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- » Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

Domaines du socle : 2, 3, 5

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- » Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- » Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
- » Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

Domaines du socle : 1, 3

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- » Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- » Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- » Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions :

- » **La représentation plastique et les dispositifs de présentation** : Les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui manifeste leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série, ainsi qu'à l'organisation d'images pour sous-tendre un récit ou un témoignage. Poursuivant le travail entrepris en cycle 2, les élèves sont engagés, chaque fois que possible, à explorer les lieux de présentation de leurs productions plastiques ou d'œuvres, dans l'espace scolaire ou dans des lieux adaptés, pour saisir l'importance des conditions de présentation dans la réception des productions et des œuvres.
- » **Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace** : La pratique bidimensionnelle faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications en trois dimensions sont essentielles dans ce cycle. Elles développent chez les élèves l'attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Les changements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires qui leurs sont attachées. La pratique du modelage, de l'assemblage, de la construction et l'approche de l'installation favorisent la sensibilisation à la présence physique de l'œuvre dans l'espace et aux interactions entre celle-ci et le spectateur.
- » **La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre** : Les élèves prennent la mesure de la réalité concrète de leurs productions et des œuvres d'art. Ils mesurent les effets sensibles produits par la matérialité des composants et comprennent qu'en art, un objet ou une image peut devenir le matériau d'une nouvelle réalisation. Le travail fréquent de matériaux variés permet aux élèves d'identifier et de savoir nommer les notions relevant de leur qualité physique, d'éprouver les effets du geste et de divers outils, de prendre plaisir au dialogue entre les instruments et la matière. La notion même de matériau s'élargit ainsi que la palette de leurs usages. La perception de la relation entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée s'affine et profite de la découverte d'œuvres contemporaines ou passées significatives des conceptions et des questions relatives à la matérialité et à la couleur.

Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolément ou mises en relation, elles permettent de structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, lumière, couleur, matière, corps, support, outil, temps), en mobilisant des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, collage...), des pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, installation...) et les pratiques artistiques de l'image fixe et animée (photographie, vidéo, création numérique), pour développer chez les élèves des habiletés à fabriquer, représenter, mener un projet et s'exprimer sur son travail ou sur une œuvre.

Le professeur favorise une rencontre régulière, directe ou médiatisée, avec des œuvres d'art de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la sensibilité et l'imaginaire des élèves, enrichir leurs capacités d'expression et construire leur jugement. Il veille à aborder la diversité des pratiques, des époques et des lieux de création dans les références culturelles exploitées.

Le professeur est attentif à l'acquisition d'un vocabulaire spécifique, à partir du travail sur les entrées du programme : diversité, richesse et justesse du lexique portant sur les sensations, les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, les notions... Ce lexique permet d'aller progressivement au-delà de la description vers la caractérisation, l'analyse, l'interprétation.

Le professeur veille à organiser l'espace de travail pour favoriser l'accès à l'autonomie.

Questionnements	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
La représentation plastique et les dispositifs de présentation	
<ul style="list-style-type: none"> » La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation. » L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural : ses incidences sur la représentation, sur l'unicité de l'œuvre, son lien aux notions d'original, de copie, de multiple et de série. » Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations : la différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique. » La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter. » La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal...), ses contextes (l'espace quotidien privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée...), l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle d'exposition, installation, in situ, l'intégration dans des espaces existants...). » La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...). 	<ul style="list-style-type: none"> » Recherche d'imitation, d'accentuation ou d'interprétation, d'éloignement des caractéristiques du réel dans une représentation, le surgissement d'autre chose... » Utilisation de l'appareil photographique ou de la caméra, notamment numériques, pour produire des images ; intervention sur les images déjà existantes pour en modifier le sens par le collage, le dessin, la peinture, le montage, par les possibilités des outils numériques. » Mise en œuvre, en deux et trois dimensions, de principes d'organisation et d'agencements plastiques explicites pour raconter ou témoigner ; productions plastiques exprimant l'espace et le temps, également au moyen d'images animées (ralenti, accélération, séquençage...). » Observation et analyse d'œuvres ou d'images ; comparaison d'œuvres différentes sur une même question ou dans d'autres arts ; découverte et observation dans l'environnement proche de réalisations ou de situations liées à la représentation et ses dispositifs. » Exploration des divers modalités et lieux de présentation de sa production et de l'œuvre ; rôle du rapport d'échelle.

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

- » **L'hétérogénéité et la cohérence plastiques** : les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits ; le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions.
- » **L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets** : création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction.
- » **L'espace en trois dimensions** : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur.
- » Prise en compte des qualités formelles de matériaux, d'objets ou d'images dans leur association au profit d'un effet, d'une organisation, d'une intention (collage d'éléments hétéroclites, association d'images disparates, intrusion de perturbations...).
- » Modification des qualités physiques d'un objet, expérience de la dimension poétique qui peut ainsi être provoquée.
- » Exploration des conditions du déploiement de volumes dans l'espace, en lien notamment avec l'architecture (équilibre et déséquilibre ; forme ouverte, fermée).
- » Création, fabrication, transformation d'objets en lien avec des situations à forte charge symbolique ; jeux sur les relations entre formes et fonction, entre dimension symbolique et qualités plastiques.
- » Observation et analyse d'œuvres, d'architectures, d'objets ; comparaison d'œuvres différentes sur une même question ou dans d'autres arts ; découverte et observation dans l'environnement proche de réalisations ou de situations porteuses des questions que posent l'espace, l'objet et l'architecture.

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

- » **La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre** : le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre ; faire l'expérience de la matérialité de l'œuvre, en tirer parti, comprendre qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériau.
  - » **Les qualités physiques des matériaux** : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité...) sur la pratique plastique en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages...) et en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens.
  - » **Les effets du geste et de l'instrument** : les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d'outils, de médiums et de supports variés ; par l'élargissement de la notion d'outil (la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils inventés...) ; par les dialogues entre les instruments et la matière (touche, trace, texture, facture, griffure, traînée, découpe, coulure...) ; par l'amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité.
  - » **La matérialité et la qualité de la couleur** : la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs...), des effets induits par les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure...), les supports, les mélanges avec d'autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, nuances, lumière...).
- » Expérience, observation et interprétation du rôle de la matière dans une pratique plastique : lui donner forme, l'éprouver, jouer de ses caractéristiques physiques, des textures, pour nourrir un projet artistique ; identification de la part du hasard, de celle de l'intention.
  - » Exploration des qualités physiques des matériaux, des médiums et des supports pour peindre ou dessiner, pour sculpter ou construire.
  - » Découverte et utilisation des qualités plastiques et des effets visuels obtenus par la mise en œuvre et les interactions entre outils, médiums et supports variés.
  - » Mise en œuvre de l'amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité (désir d'agir sur le support, de laisser trace, affirmation des aspects physiques, matériels, gestuels, rythmes, vitesse, étendue ou profondeur dans son rapport aux limites, aux bords, à la matérialité du support ou du médium...).
  - » Productions engageant des liens entre les qualités de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs...), ses usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure...); les effets induits par les supports et les mélanges avec d'autres médiums.
  - » Observation et analyse d'œuvres ; comparaison d'œuvres différentes sur une même question ou dans d'autres arts ; découverte et observation dans l'environnement proche de réalisations mettant en évidence le rôle de la matérialité et de la couleur.

Croisements entre enseignements

Les enjeux liés à l'entrée intitulée « la représentation plastique et les dispositifs de présentation » se relient naturellement à ce qui concerne l'enseignement du français, de l'histoire et de la géographie, des sciences et de l'éducation physique et sportive, par exemple dans des situations qui mêleront relation d'une expérience vécue, découverte d'un lieu complexe ou récit d'une aventure à la taille des élèves concernés.

Le développement de la compétence « Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art » permet notamment des rapprochements avec l'enseignement des langues vivantes, par la prise en compte de contextes artistico-culturels différents.

L'importance accordée en arts plastiques au champ de l'expérimentation, au goût pour la recherche, croise celui des sciences et de la technologie comme celui des arts appliqués ou du design. La modélisation d'expériences scientifiques et de leur résultats, le travail sur les musées autour d'espèces imaginaires ou d'animaux méconnus, comme l'invention de traces archéologiques fictives, y compris à partir d'éléments scientifiquement validés, relèvent de ces possibles croisements. Par ailleurs, la pratique plastique nécessite le recours à des compétences et des notions (espace, perspective, proportion, mesure...) qui peuvent être reliées à celles développées en mathématiques.

La compétence « Mettre en œuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un travail pluridisciplinaire (éducation musicale, français, éducation physique et sportive) autour d'une forme artistique voisine des arts plastiques sur des projets incluant notamment la représentation (théâtrale), l'espace scénique ou l'espace de présentation. Par ailleurs, la production artistique requiert l'utilisation de compétences et de notions (espace, proportion, mesure...) qui sont développées en lien avec les mathématiques.

Les PROGRAMMES D'ARTS PLASTIQUES

Le cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème)

L'enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création artistique. Il offre les moyens de porter un regard informé et critique sur l'art et sur les univers visuels auxquels il renvoie, artistiques et non artistiques.

Privilégiant la démarche exploratoire, l'enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de références dans l'objectif de construire une culture commune. Il s'appuie sur les notions toujours présentes dans la création en arts plastiques : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps. Il couvre l'ensemble des domaines artistiques se rapportant aux formes : peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo, nouveaux modes de production des images... Les élèves explorent la pluralité des démarches et la diversité des œuvres à partir de quatre grands champs de pratiques : les pratiques bidimensionnelles, les pratiques tridimensionnelles, les pratiques artistiques de l'image fixe et animée, les pratiques de la création artistique numérique. Ces pratiques dialoguent avec la diversité des arts et des langages artistiques, par exemple dans les domaines de l'architecture, du design et du cinéma, notamment dans le cadre de projets pédagogiques transversaux ou de démarches interdisciplinaires. Au moins une fois par an, le professeur intègre à son enseignement une des thématiques d'histoire des arts.

Le cycle 4 poursuit l'investigation des questions fondamentales abordées dans les cycles précédents (représentation, fabrication, matérialité, présentation) en introduisant trois questionnements : « La représentation ; les images, la réalité et la fiction » ; « La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre » ; « L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur ». Les questions sont travaillées tous les ans dans une logique d'approfondissement.

Durant les cycles précédents, une sensibilisation à la création avec des outils et appareils numériques simples a été conduite, notamment au service de la production et de la transformation des images. Le cycle 4 introduit une approche plus spécifique des évolutions des arts plastiques à l'ère du numérique. Toutefois, les apprentissages ne se confondent pas au collège avec un enseignement isolé d'un art numérique. Les professeurs créent les conditions matérielles et didactiques d'un recours au numérique à travers des outils, des supports, des applications accessibles et des pratiques variées. Il s'agit de faire appréhender aux élèves le numérique comme technique, comme instrument, comme matériau qui se manipule et s'interroge dans une intention artistique, et donc non strictement dans des usages plus poussés des logiciels de traitement des images.

La notion de projet est mise en place et développée graduellement sur l'ensemble du cycle dans les situations de cours ordinaires, dans les nouveaux espaces que sont les enseignements pratiques interdisciplinaires, dans des dispositifs plus exceptionnels engageant des moyens plus conséquents. Elle se comprend et se travaille selon quatre dimensions articulées l'une à l'autre dans l'enseignement :

- » au niveau du professeur, il s'agit de concevoir un projet de parcours de formation pour les élèves, à l'échelle du cycle ;
- » dans les situations d'apprentissage, par l'encouragement de la démarche de projet chez l'élève en favorisant désir, intentions et initiatives ;
- » en aboutissant ponctuellement à des projets d'exposition pour travailler les questions de la mise en espace et en regard de la production plastique des élèves ;
- » par la rencontre avec l'œuvre d'art et l'artiste, en contribuant à la démarche de projet dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

Le travail à partir de l'exposition des productions des élèves ou dans le cadre de l'accueil d'œuvres d'art est mené dans des espaces de l'établissement scolaire organisés à cet effet (mini galeries). Plus exceptionnellement, d'autres espaces extérieurs à l'école peuvent être sollicités.

Compétences travaillées

Expérimenter, produire, créer

- » Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
- » S'appropriier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
- » Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.
- » Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.
- » Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.
- » Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet

- » Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.
- » Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.
- » Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles.
- » Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.
- » Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

Domaines du socle : 2, 3, 4, 5

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- » Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.
- » Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.
- » Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- » Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- » Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.
- » Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.
- » Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.
- » Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.
- » Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Questionnements	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
La représentation ; images, réalité et fiction	
<ul style="list-style-type: none"> » La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance. » Le dispositif de représentation : l'espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et composition; l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation), l'intervention sur le lieu, l'installation. » La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse... » L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation : l'autonomie de l'œuvre vis-à-vis du monde visible; inclusion ou mise en abyme de ses propres constituants; art abstrait, informel, concret... » La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre. » La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique: les incidences du numérique sur la création des images fixes et animées, sur les pratiques plastiques en deux et en trois dimensions; les relations entre intentions artistiques, médiums de la pratique plastique, codes et outils numériques. 	<ul style="list-style-type: none"> » Productions tirant parti des interrelations entre des médiums, des techniques, des processus variés à des fins expressives. » Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité ou production d'une fiction). » Découverte et utilisation des différents modes de représentation de l'espace et du temps pour en comprendre les usages et les origines (pratiques en deux et trois dimensions, images fixes et animées, créations numériques). » Production, utilisation et analyse des images de divers natures et statuts, fixes et mobiles (opérations plastiques, composition, cadrage, montage, point de vue...). » Utilisation des outils numériques pour produire des images et des formes (captations, inclusions, codages, transformation du code, mémoire et exploitation des différents états de l'image ou de l'œuvre...). » Approche des usages du numérique pour diffuser des œuvres, pour les analyser. » Observation et analyse d'œuvres ou d'images, comparaison d'œuvres différentes sur une même question ou dans d'autres arts, découverte et observation dans l'environnement de réalisations ou de situations liées à la représentation et ses dispositifs.

La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

» La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique ; le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique globale de l'œuvre. » Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique, les notions de fini et non fini ; l'agencement de matériaux et de matières de caractéristiques diverses (plastiques, techniques, sémantiques, symboliques). » La matérialité et la qualité de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur. » L'objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; la sublimation, la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une démarche artistique. » Les représentations et statuts de l'objet en art : la place de l'objet non artistique dans l'art ; l'œuvre comme objet matériel, objet d'art, objet d'étude. » Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : l'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l'interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique.	» Exploitation dans une création plastique du dialogue entre les instruments et la matière, en tirant parti des qualités physiques des matériaux, en faisant de la matérialité une question à explorer, un enjeu dans la perception comme l'interprétation de l'œuvre. » Investigation des relations entre quantité et qualité de la couleur (interactions entre format, surface, étendue, environnement... et teinte, intensité, nuances, lumière... et les dimensions sensorielles de la couleur). » Intervention plastique sur des objets (formes, textures, taille...) pour en modifier le statut et le sens, l'intégration de l'objet, y compris non artistique, comme matériau de l'œuvre (transformation, sublimation, citation, détournement), interaction entre forme et fonction. » Mise en scène et présentation d'objets à des fins expressive ou symbolique. » Créations plastiques hybridant des techniques, des matériaux ; incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques (mise au service de la dimension plastique, conséquences sur la conception et la production d'œuvres, tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'œuvre...). » Observation et analyse d'œuvres, comparaison d'œuvres différentes permettant de comprendre : les représentations et les statuts de l'objet, y compris non artistique, dans l'art, l'œuvre considérée dans sa matérialité et sa présence physique, son exposition et sa réception.

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- » **La relation du corps à la production artistique** : l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus ; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l'espace : traces, performance, théâtralisation, événements, œuvres éphémères, captations...
  - » **La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre** : le rapport d'échelle, l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.
  - » **L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre** : les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; l'espace et le temps comme matériaux de l'œuvre, la mobilisation des sens ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée.
  - » **Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques** : les évolutions repérables sur la notion d'œuvre et d'artiste, de créateur, de récepteurs ou de public ; les croisements entre arts plastiques et les sciences, les technologies, les environnements numériques.
- » Expérimentation et constat des effets plastiques et sémantiques de la présence du corps de l'auteur dans l'œuvre (affirmation ou minoration des gestes, traces, mouvements, déplacements...), de l'inscription d'éléments de la vie réelle ou fictive de l'auteur.
  - » Sollicitation des sens du spectateur (vécu temporel et spatial, utilisation de l'œuvre ou participation à sa production).
  - » Appropriation plastique d'un lieu ou de l'environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec les caractéristiques du lieu, affirmation de l'œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, parcours...), jeux sur l'échelle et la fonction de l'œuvre, sur les conditions de sa perception et de sa réception.
  - » Conception et réalisation d'un espace, d'une architecture en fonction de sa destination, de son utilisation, sa relation au lieu ou au site et les différentes modalités de son intégration (osmose, domination, dilution, marquage...).
  - » Créations plastiques s'hybridant avec des technologies, notamment numériques, des processus scientifiques, incidences du dialogue entre pratiques traditionnelles et outils numériques, jeu sur la tension ou complémentarité entre présence concrète et virtuelle de l'œuvre...
  - » Observation et analyse d'œuvres, comparaison d'œuvres différentes pour comprendre l'impact des conditions d'exposition, de diffusion, de réception sur les significations de l'œuvre, pour situer le point de vue de l'auteur ou du spectateur dans la relation à l'œuvre, à son espace et sa temporalité, l'engagement du corps dans la relation à l'œuvre.

Croisements entre enseignements

Les arts plastiques trouvent un cadre renouvelé dans les enseignements pratiques interdisciplinaires pour travailler des objectifs et des contenus du programme comme pour les prolonger dans des associations fructueuses avec d'autres domaines artistiques ou d'autres disciplines. Les différentes expériences faites dans ce cadre enrichissent le parcours d'éducation artistique et culturelle.

La thématique « Culture et création artistiques » peut permettre de travailler sur toutes les composantes de l'enseignement des arts plastiques : compétences et contenus, démarches et projets, pratique et culture artistiques. Les professeurs explorent aussi les autres thématiques, pour lesquelles l'enseignement des arts plastiques peut constituer un apport pertinent et motivant pour les élèves, nuancé ou renforçant d'autres approches, apportant des méthodes spécifiques par sa démarche de construction des savoirs à partir des pratiques des élèves. À titre de pistes possibles :

« **Culture et création artistiques** » en lien avec l'éducation physique et sportive, le français, l'éducation musicale.

- » Présentation, mise en scène, appropriation de l'espace : comment valoriser une production, rendre compte de son travail, transmettre à un public...

« **Culture et création artistique** », « **Information, communication, citoyenneté** » en lien avec le français, la technologie.

- » La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique

« **Culture et création artistique** », « **Transition écologique et développement durable** », « **Langues et cultures de l'Antiquité** », « **Langues et cultures étrangères ou régionales** », « **l'histoire des arts** », « **Monde économique et professionnel** » en lien avec la technologie, l'histoire et la géographie, les mathématiques, le français, les langues vivantes, les langues et cultures de l'Antiquité, les sciences de la vie et de la Terre ; contribution le cas échéant au parcours avenir

- » Architecture, art, technique et société : l'évolution de la création architecturale ; l'architecture comme symbole du pouvoir ; architectures et progrès techniques ; les grandes constructions du passé et d'aujourd'hui...
- » La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace
- » La ville en mutation, construire, entendre, observer, représenter... : villes nouvelles ; éco-quartiers ; hétérogénéité architecturale...

« **Culture et création artistiques** », « **Sciences, technologie et société** » en lien avec la technologie la physique-chimie.

- » Formes et fonctions, la question de l'objet : évolution de l'objet ; statuts de l'objet ; design et arts décoratifs...
- » Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques

« **Culture et création artistiques** », « **Langues et cultures étrangères ou régionales** » en lien avec le français, les langues vivantes, l'histoire et la géographie.

- » La représentation et la narration (évolutions, ruptures, formes/supports...) : représentation réaliste, symboliste, métaphorique...

« **Culture et création artistiques** », « **Corps, santé, bien-être et sécurité** » en lien avec les sciences de la vie et de la Terre, l'éducation physique et sportive, l'éducation musicale, le français.

- » Le corps et l'espace : la relation du corps à la production artistique : spectacle vivant, danse, cirque, théâtre, performances...
- » La transformation de la matière, en particulier les relations entre matières, outils, gestes.

CYCLE 3 CM1 CM2 6^e	<ul style="list-style-type: none"> - Passage de l'Art visuel aux Arts plastiques. - Traitement de l'ensemble des questions dans une logique graduelle <u>sur tout le cycle</u>. - Vers une pratique sensible plus développée, autonome, explicitée et connaissances plus précises au regard de la création artistique. - Introduction des notions (du cycle 4). 	Représentations plastiques et dispositifs de présentation	La ressemblance	Prise de conscience valeur expressive de l'écart dans la représentation.	
			L'autonomie du geste	Incidences sur la représentation, l'unicité de l'œuvre ; copie, multiple, série.	
			Différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations	Images artistiques, scientifiques, documentaires ; dessinées, peintes, photographiées, filmées ; transformations dans une visée poétique/artistique.	
			Narration visuelle	Compositions 2D/3D et organisation d'images fixes/animées à des fins narratives.	
			Mise en regard de l'espace	Modalités, contextes, explorations des différents modes de présentations (lieux,...)	
			Prise en compte spectateur/effet recherché	Découverte des modalités de présentation afin de saisir la réception de l'œuvre/product.	
			Hétérogénéité et cohérence plastique (2D/3D)	Choix, relations formelles, qualités et sens produits entre divers constituants plastiques.	
			Objets : inventions, fabrications, détournements, mise en scène	A des fins narratives, symboliques, poétiques. Prise en compte du statut: Forme/fonction.	
			Espace en 3D	Découvertes et expérimentations : forme ouverte/fermée, contour/limite, vide/plein, int/ext, enveloppe/structure, passage/transition, interpénétrations œuvre/espace/specta.	
			Réalité concrète d'une production/œuvre	Rôle/expérience de la matérialité et effets sensibles produits. Objet et image = matériaux.	
CYCLE 4 5e 4e 3^e	<p style="text-align: center;">Connaissances et champ référentiel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utiliser, diffuser, observer, analyser des images, des œuvres. - Croisement comparatif d'œuvres diverses sur une même question traitée. - Construction d'une culture commune. - Vocabulaire spécifique. - Contextualisation de l'œuvre. <p style="text-align: center;">Notion de PROJET</p> <p>Traitement de l'ensemble des questions dans une logique graduelle d'approfondissement <u>sur tout le cycle</u> :</p> <p style="text-align: center;"><i>au sein des séquences de cours</i> <i>au sein des EPI</i> <i>au sein d'autres dispositifs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Concevoir un PARCOURS de formation sur tout le cycle - Inciter les démarches de projet. - Projets d'expositions des productions d'élèves (espaces spécifiques au sein de l'établissement) - Rencontres avec l'œuvre/l'artiste (contribution au P.E.A.C.) <p style="text-align: center;">Le NUMERIQUE</p> <p>= technique, instrument, matériau qui se manipule et s'interroge <u>dans une intention artistique</u>. (Approche plus spécifique des évolutions des arts plastiques à l'ère du numérique).</p>	REPRESENTATION image, réalité, fiction	La ressemblance	- Rapport au réel et valeur expressive de l'écart en art. - Images artistiques et rapport à la fiction. - Différence ressemblance et vraisemblance.	
			Le dispositif	- Organisation et composition. - 2D (littéral/suggéré) - 3D (structure, construction, installation) - Intervention sur le lieu / installation.	
			La narration visuelle	- Mouvement et temporalité (suggéré/réel) - Dispositif séquentiel, dimension temporelle : durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...	
			Autonomie de l'œuvre	- Modalités de son autoréférenciation, face au monde visible. - Inclusion, mise en abyme de ses propres constituants : abstrait, informel, concret,...	
			Création, matérialité, statut, signification des images	- Appréhension, compréhension diversité des images. - Propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques. - Différences d'intentions entre : <i>expression artistique/communication visuelle œuvre/image d'œuvre.</i>	
			Conception, production, diffusion à l'ère du numérique	- Incidences du numérique sur : <i>la création d'images fixes/animées.</i> <i>les pratiques plastiques 2D/3D.</i> - Relations entre intentions, médiums, codes et outils numériques.	
			MATERIALITE OEUVRE OBJET	Transformation - matière	- Relations entre matières, outils, gestes. - Réalité concrète d'une œuvre/d'une production. - Le pouvoir de la représentation, la signification de la réalité physique de l'œuvre.
				Qualités physiques - matériaux	- Potentialité de signification des matériaux dans une intention artistique. - Fini/non fini. - Agencement de matériaux, de matières diverses (plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).
				Couleur - matérialité/qualité	- Relations entre : <i>sensation colorée et qualités physiques.</i> <i>quantité et qualité.</i>
				Objet - matériau	- Transformation, détournement dans une intention artistique. - Sublimation, citation, effets de dé/re-contextualisation dans une démarche.
Objet - représentations/statuts	- Place de l'objet non artistique dans l'art. - L'œuvre comme : objet matériel/objet d'art/objet d'étude.				
OEUVRE ESPACE AUTEUR SPECTATEUR	Numérique	- Appropriation, dans la pratique, des outils et langages numériques. - Dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques. - Interrogation de la manipulation du numérique par et dans la pratique.			
	Relation au corps	- Implication du corps de l'auteur. - Effets du geste et de l'instrument : qualités plastiques, effets visuels obtenus. - Lisibilité du processus de production et déploiement dans le temps et l'espace : <i>traces, performances, théâtralisation, événements, éphémère, captations,...</i>			
	Présentation et présence matérielle de l'œuvre dans l'espace	- Rapport d'échelle. - L'in situ. - Dispositifs de présentation. - L'éphémère. - L'espace public. - Exploration des présentations des productions. - Architecture.			
		Métissage arts plastiques et technologie numérique	- Les évolutions repérables sur la notion d'œuvre et d'artiste, de créateur, de récepteur ou de public. - Croisements arts plastiques et sciences, technologies et environnements numériques.		

La fiche de cours : structuration didactique d'une séquence

CYCLE 3 / 4		SEQUENCE :		« Titre »					
NOTION	FORME	ESPACE	LUMIERE	COULEUR	MATIERE	GESTE	SUPPORT	OUTIL	TEMPS
QUESTION (Entrée programmes)									
PROBLEMATIQUE(S)									
Temporalité annuelle dans la PROGRESSION									
SITUATION(S) DE COURS									
Champ de pratiques	☐ 2D : graphiques - picturales			☐ 3D : sculpturales - architecturales			☐ Photo - vidéo - numérique		
MODALITES-MATERIALITE de travail									
OBJECTIF(S)									
COMPETENCES Plasticiennes, théoriques, culturelles	Expérimenter, produire, créer :		Mettre en œuvre un projet artistique		S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité		Se repérer dans les domaines liés aux APL, être sensible aux questions de l'art :		
EVALUATION (critères)	PRATIQUE					CULTURELLE			
INCITATION(S)									
CHAMP REFERENTIEL	Oe ancienne								
	Oe moderne								
	Oe contemporaine								
	Oe satellites								
INTERDISCIPLINARITE	E.P.I.	Histoire des Arts	Parcours (Citoyen, Avenir, Santé) :						
P.E.A.C.									
Séance 1	<i>Déroulé, différentes temporalités, références, incitations,... - Report dans l'ENT (par un copier-coller)</i>								
Séance 2,...									

*L'exemple n'est pas le modèle : il sert juste à pointer les éléments incontournables à penser et à positionner lors de l'élaboration d'une séquence.
La forme de votre fiche de cours doit vous être propre !*

Les COMPETENCES mises en œuvre et évaluées

Les 5 DOMAINES		1	Les langages pour penser et communiquer
		2	Les méthodes et outils pour apprendre
		3	La formation de la personne et du citoyen
		4	Les systèmes naturels et les systèmes techniques
		5	Les représentations du monde et l'activité humaine
Expérimenter, produire, créer <i>Domaines du socle : 1, 2, 4, 5</i>	Cycle 3	Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent	
		Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...)	
		Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes	
		Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique	
	Cycle 4	Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu	
		S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive	
		Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique	
		Explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques	
		Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique	
		Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création	
Mettre en œuvre un projet artistique <i>Domaines du socle : 2, 3, 4, 5</i>	Cycle 3	Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique	
		Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles	
		Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création	
		Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur	
	Cycle 4	Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs	
		Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur	
		Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles	
		Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique	
		Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci	
S'exprimer, analyser sa pratique celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité <i>Domaines du socle : 1, 3, 5</i>	Cycle 3	Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe	
		Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation	
		Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art	
	Cycle 4	Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre	
		Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées	
		Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires	
		Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques	
	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art <i>Domaines du socle : 1, 3, 5</i>	Cycle 3	Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques
			Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain
			Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée
Cycle 4		Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt	
		Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique	
		Proposer et soutenir l'interprétation d'une œuvre	
		Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur	
		Prendre part au débat suscité par le fait artistique	

Exemple : Évaluation adossée aux composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que d'une évaluation sommative (critères d'évaluation)

EVALUATION des compétences visées et énoncées aux élèves en cours (évaluation formative) à des compétences évaluées et partagées au SCCC

COMPOSANTES DISCIPLINAIRES

COMPETENCES VISEES, TRAVAILLEES et EVALUEES

COMPOSANTES DU SOCLE
Éléments signifiants

1. Composante plasticienne

Je suis capable de réaliser une production tridimensionnelle citant un événement et intégrant des images (de presse,...)

Expérimenter, produire, créer

Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création

D1.4

Les langages pour penser et communiquer ; comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives

Critères chiffrés :

- Utilisation d'un ou plusieurs visuels : / 4 pts
- Qualité plastique dans l'intégration d'un ou plusieurs visuels : / 6 pts
- Rendu volumétrique par l'utilisation du carton : / 4 pts
- Exploitation diversifiée et plastique du matériau carton : / 6 pts ..... / 20

/ 20

2. Composante culturelle

Je suis capable de citer et d'expliquer des démarches artistiques engagées (œuvres, artistes)

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur

D3

La formation de la personne et du citoyen

Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement

Critères chiffrés :

- Planche projet de recherches et présentation de croquis préparatoires légendés : / 8 pts
- Recherches effectuées et présentation de l'événement choisi : / 3 pts
- Présentation, dans le cahier, d'un artiste/une œuvre en lien à ma production : / 5 pts ..... / 16

/ 20

3. Composante théorique

Je suis capable de présenter mon projet oralement, face à un groupe, à la classe

S'exprimer, analyser sa pratique celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre

D1.1

Les langages pour penser et communiquer ; comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

S'exprimer à l'oral

Critère chiffré :

- Présentation orale de ma production : / 4 pts ..... / 4

Une entrée et approche par compétences pour garantir les 3 compétences/composantes et piliers disciplinaires au sein de chaque séquence.

Composantes plasticiennes
Exprimer, produire, créer ;
Mettre en œuvre un projet

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...) :

Je suis capable de réaliser une forme.

1	2	3	4
---	---	---	---

Je suis capable de la faire évoluer... /10

0-1	2	3-4	5-6
-----	---	-----	-----

D1.4 Les langages pour penser et communiquer ; comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Composantes théoriques
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
Établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre :

Je suis capable d'expliquer mon travail et ma démarche.

0-1	2	3	4
-----	---	---	---

D1.1 Les langages pour penser et communiquer ; comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

Composantes culturelles
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique :

Je suis capable de décrire une œuvre et de la placer dans son contexte.

0-2	3-4	4-5	5-6
-----	-----	-----	-----

D5 Les représentations du monde et l'activité humaine
Situer et se situer dans le temps et l'espace

Articulation entre compétences et notes, compétences disciplinaires et socle commun

Le champ référentiel au service d'une pratique problématisée

Sans rendre cette approche obligatoire, l'investigation, l'approche et le croisement de regards sur (a minima) trois œuvres d'art, extraites de trois temporalités différentes, permettent d'accroître les similitudes plasticiennes, formelles, voire sémantiques.

En cela, cette méthodologie permet de **renforcer la problématique et donc les questionnements** que vous souhaitez soulever au sein des pratiques engagées des élèves.

Voir **diaporama spécifique** « Mener une réelle pratique (plus immédiate) problématisante, questionnante et référencée au sein d'une séquence de cours » :

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Formation/19_La_proble%CC%81matisation.pdf

Evidemment, par leurs recherches, vous capitalisez un nombre considérable d'œuvres qu'il vous appartient d'archiver et d'utiliser de manière *satellite* par rapport aux trois œuvres sélectionnées qui deviennent *pivot* de votre projet d'enseignement et devront être maîtrisées et situées chronologiquement par les élèves.

Veiller à être précis dans le cartel descriptif des œuvres :

Œuvre ancienne : Le Baroque	Œuvre moderne : Le Dadaïsme	Œuvre contemporaine : La Figuration Narrative
		
<p>Diego VELASQUEZ (1599-1660) -<i>Les Menines</i>- 1656 Huile sur toile 318 x 276 cm Musée du Prado, dans le palais du roi Philippe VI Madrid (Espagne).</p>	<p>Kurt SCHWITTERS (1887-1948) -<i>Miroir-collage</i>- 1920/22 Assemblage, huile sur miroir cloué à une toile 28,50 x 11 cm Musée d'art moderne de la ville de Paris.</p>	<p>Jacques MONORY (1924 -) -<i>Le Meurtre n°10/2</i>- 1968 Série Les Meurtres / Peinture en trois panneaux Huile sur toile et miroir brisé avec impacts de balles 160 x 400 cm. Centre Pompidou de Paris.</p>
<p>Période ancienne (<i>Renaissance, primitif flamand</i>)</p> 	<p>Période moderne (<i>Surréalisme</i>)</p> 	<p>Période contemporaine (<i>XIXème</i>)</p>
<p>Jérôme BOSCH (v. 1450-1516) <i>L'homme-paysage</i>, détail du volet gauche du triptyque <i>La tentation de Saint-Antoine</i>. 1501, huile sur panneau. 131,5x226cm. Musée National de Lisbonne, Portugal.</p>	<p>Salvador DALI (1904-1989) <i>Espagne</i>. 1936-38, huile sur toile. 91,8x60,2cm. Musée Boymans-van Beuningen, Rotterdam.</p>	<p>Liu BOLIN (1973-), <i>J.P. Gaultier</i>. 2011, photographie de la série <i>Lost in fashion</i>, consistant à camoufler réellement de grands couturiers qui se prêtent au jeu (ici J.P. Gaultier). Projet à la demande du magazine américain <i>Harper's Bazaar</i>.</p>

Exemples de fiches séquences autour du numérique et de la matérialité de l'image :

<http://arts-plastiques.ac-orleans-tours.fr/numerique/sequences/>

Dans quelle situation de pratique engagez-vous vos élèves ?

~~Pratique
occupationnelle~~

~~Pratique
« à la
manière de »~~

~~Pratique
type
exercice~~

Pratique
problématique

Exercice : Activité structurée et adaptée dans un apprentissage, qui consiste en l'application d'un modèle de résolution et à la consolidation des connaissances et de savoir en construction.

Procédure opératoire de résolutions préexistantes **qui ne constitue pas un problème.**

Elaborer un dispositif invitant, incitant et permettant de **résoudre un problème.**

« **Problématiser** ce n'est pas discuter de son opinion ; problématiser nécessite de se situer dans un champ de questions intellectuellement légitimes. Il faut avoir des connaissances pour se poser des problèmes. Il n'y a de problème que sous un horizon de savoirs, qu'à partir de perspectives qui mettent ensemble ou excluent un certain nombre de données, qui permettent d'interroger, d'interpréter la réalité ou les faits sous une certaine lumière, sous un certain point de vue. Cet ensemble on l'appellera une problématique. »

Capacité à analyser ce qu'il y a d'enseignable à travers la notion traitée.

PROBLEMATISER

Rendre problématique

Mettre en cause et en question

Mettre à jour

Rechercher, dégager, clarifier

Formaliser un problème

Transposer, formuler

Formuler, lister, organiser et hiérarchiser plusieurs questions

Faire émerger un problème de ces questions autour de connaissances, de pratiques, d'un objet d'étude...

Formuler le problème (à distinguer donc de(s) la question(s)) : ouvert ou fermé

Question : Demande faite pour obtenir une information, vérifier des connaissances, apprendre, s'éclairer. Connaissance incomplète ou incertaine qui peut donner lieu à examen et discussion ; sujet qui implique des difficultés à résoudre, d'ordre théorique ou pratique.

Problème : Question, situation (complexe) à résoudre qui prête à raisonnement, discussion scientifique et sert à construire une connaissance, un savoir. Difficulté qu'il faut résoudre pour obtenir un certain résultat ; situation pénible, contraignante, exigeant une décision.

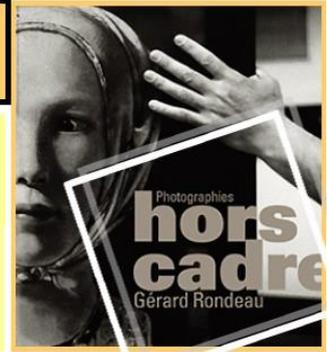

Exemple d'une fiche de cours pour les élèves

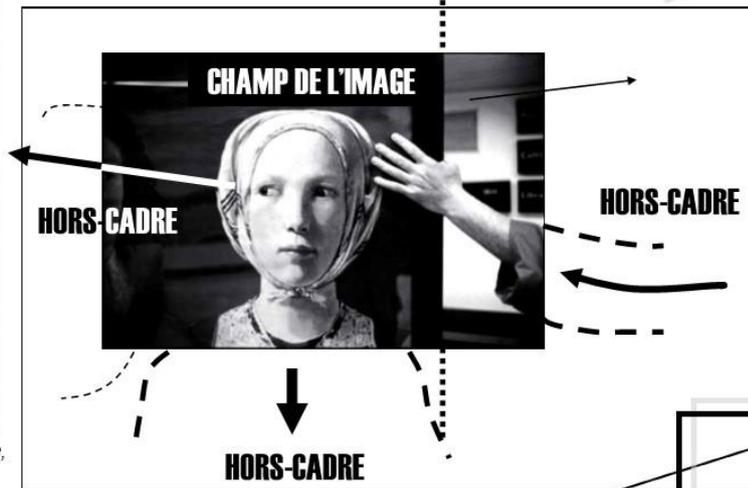
« Une histoire HORS-CADRE »

Le hors-champ est utilisé pour évoquer l'espace non visible et extérieur d'une image. On parle aussi de hors-cadre.

Au cinéma, au moment où l'on tourne chaque plan d'un film, le « *champ de l'image* » est la portion d'espace, à la fois en largeur, en hauteur et en profondeur, qui va être filmée. Ce champ peut être fixe, ou variable (zoom, travelling,...) et présenter un personnage *qui regarde hors-cadre*, ce qui invitera le spectateur à imaginer ce qu'il y a *hors-champ*.

Georges DE LA TOUR (1593-1652) *La diseuse de bonne aventure*, 1630. Huile sur toile, 102x123 cm. Metropolitan Muséum of Art, New York.

Gérard RONDEAU (1953-) *Georges de La Tour, Paris*, Galeries nationale du Grand Palais, 1997/98, photographie.

En partant de la photographie de Gérard Rondeau, raconte une histoire *hors-cadre* !

-Pour cela tu dessineras dans un premier temps **une image hors-cadre** en lien avec la photographie.

-Puis, tu **imagineras une histoire** en l'illustrant par une suite d'images.

-Enfin, tu veilleras à utiliser toutes les **valeurs de cadres/ de plans** (voir document 2).

Evaluation par compétences.

- Composante plasticienne :

Je suis capable de réaliser une suite narrative en utilisant différentes valeurs de plans qui influent sur elle.

- Composante culturelle :

Je suis capable de situer chronologiquement et dans leurs contextes les œuvres étudiées.

- Composante théorique :

Je suis capable de développer une autonomie de travail

XVIIème : Art Baroque (Espagne)

XXème : Art MODERNE (Surréalisme)

XXIème : Art CONTEMPORAIN

Diego VELASQUEZ (1599-1660) *Les Ménines ou La famille de Phil. IV d'Espagne*, 1656. Huile sur toile, 318x276 cm. Musée du Prado, Madrid, Espagne.

René MAGRITTE (1898-1967) *L'appel des cimes*, 1942. Huile sur toile, 66x56 cm.

BANKSY (1974-) *Des Glaneuses (de MILLET)*, 2009. Musée de Bristol, Angleterre.

Exemple de séquence

à destination des professeurs non titulaires (stagiaires, contractuels, vacataires)

L'élaboration de séquences doit contenir tous les éléments didactiques infra, mais la fiche de cours vous est propre tant dans sa formalisation que dans les choix opérés dans ses contenus, objectifs et enjeux d'apprentissage. Celle-ci est donc ici volontairement à compléter, à dessein d'appropriation et d'affirmation de votre direction entreprise.

CYCLE	?	NIVEAU	?	SEQUENCE	L'immensité d'un paysage							
Temporalité annuelle dans la PROGRESSION												
NOTION(S)				FORME	ESPACE	LUMIERE	COULEUR	MATIERE	GESTE	SUPPORT	OUTIL	TEMPS
MOTS CLES				La question du genre en peinture, perspective (atmosphérique/linéaire), profondeur de champ, plans, espace littéral/suggéré, à compléter								
Champ de pratiques				☐ 2D : graphiques			☐ 3D : sculpturales			☐ Photo - vidéo - numérique		
QUESTIONNEMENT(S) des programmes				Quel questionnement ? (A compléter : rendez-vous dans les programmes)								
PROBLEMATIQUE(S)				Comment traduire l'immensité et l'étendue sur une surface plane restreinte ?								
OBJECTIF(S)				Amener l'élève à traduire l'immensité/l'étendue d'un espace (paysage) sur un support bidimensionnel restreint. Prendre en considération le rôle du cadrage et du point de vue dans cette traduction spatiale.								
SITUATION(S) de cours, modalités de travail, matériel				Couper une feuille de type Canson (24x32 cm) en quatre et distribuer à chaque élève ce support au format "carte postale". Outils graphiques : crayons (de couleurs), feutres, stylos, etc.								
EVALUATION				Par COMPETENCES (garantir la présence des 3 piliers disciplinaires)			SOMMATIVE (par notes) :					
<ul style="list-style-type: none"> - Expérimenter, produire, créer - Mettre en œuvre un projet artistique - S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité - Se repérer dans les domaines liés aux APL, être sensible aux questions de l'art 				- Plasticiennes			Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique tout en restant attentif à l'inattendu.			- Prélèvement des éléments figurant l'espace observé / 3pts		
				- Culturelles			Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. (Enjeu de l'articulation constante à faire entre pratique/culture)			- Efficacité des stratégies mises en place pour traduire l'étendue (plans, réduction taille, choix d'un point de vue pertinent, dégradés de valeurs, couleurs, superposition des éléments, hors cadre,...) / 5pts		
				- Théoriques			Prendre part au débat suscité par le fait artistique			- Qualités plastiques d'ensemble / 2pts		
INCITATION(S) textuelle, visuelle, sonore, dispositif				<p>Etape 1 : (compresser pour mieux saisir l'expansion)</p> <p>Textuelle : « Tout tient dans cet espace »</p> <p>Visuelle : projection ou distribution photocopie de l'œuvre de David HOCKNEY (1937-), <i>Mulholland Drive : la route du studio</i>, 1980. (voir infra p.2)</p> <p>ou dispositif : de leur place ou librement installé dans la salle de classe chaque élève doit représenter toute la salle sur ce petit format.</p> <p>Etape 2 : (évaluation lors des verbalisations)</p> <p>Textuelle : « Votre espace carte postale suffoque : vite de l'air ! J'ai besoin de m'étendre ! ». Distribution de feuilles (grand format)</p>								
CHAMP REFERENTIEL				3 œuvres pivots pour servir le questionnement/la problématique et le repérage chronologique					A quelle(s) séance(s) et pour quelle(s) intention(s) ?			

	Oe période ancienne	 <p>https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Le_Jardin_de_N%C3%A9bamoun.jpg</p>	<p><i>Le jardin, fresque du tombeau de Nébamoun, v. -1380 av J.C.</i> Peinture murale/sur plâtre, 72x62 cm. Antiquité égyptienne. British Museum, Londres.</p>	A préciser	
	Oe époque/art moderne	A trouver	 <p>Andreas GURSKY (1955-), <i>Salerno I</i>, 1990. Photographie montée sur plexiglas avec devanture en verre à l'intérieur du châssis de l'artiste. 170,2 x 205,5 cm. http://www.andreasgursky.com/en/works/1990/salerno-1</p>	Séance 2	Afin d'introduire/aborder simultanément la perspective atmosphérique, linéaire et le rapport d'échelles des différents éléments/plans, que l'artiste condense ici sur une même image.
	[Oe satellites]	<p>SEURAT (1859-1891), <i>Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte</i>, 1884/86. Les panoramas (peinture et photos) de David HOCKNEY (1937-). Ana Teresa BARBOZA (1981-) et ses paysages brodés (pour les questions de cadrage/Hors cadre, qui vont suivre...) A poursuivre</p>			

David HOCKNEY (1937-), *Mulholland Drive : la route du studio*, 1980.
 Peinture acrylique sur toile. 218,44 × 617,22 cm.
 Musée d'art du comté de Los Angeles (LACMA).
<https://thedavidhockneyfoundation.org/artwork/3812>