

Aide à la mise en œuvre de l'enseignement de l'histoire des arts au collège

Année scolaire 2009-2010

■ Introduction

► « Donner toute sa place à l'éducation artistique et culturelle » est une des quinze priorités affichées dans la **circulaire de préparation de rentrée parue au BO n°21 du 21 mai 2009**. L'**histoire des arts** est désignée, avec la pratique artistique, comme l'un des deux piliers de la mise en œuvre de cette éducation artistique et culturelle, inscrite dans le projet de chaque établissement.

Donner toute sa place à l'éducation artistique et culturelle

Toutes les écoles et tous les établissements doivent avoir intégré à leur projet d'établissement l'éducation artistique et culturelle, comprenant la pratique artistique mais aussi l'histoire des arts. En outre, les classes à projet artistique et culturel, les ateliers artistiques, les chorales scolaires, ainsi que les classes à horaire aménagé doivent être développés.

Des classes ouvertes sur l'art et la culture

D'une manière générale, il est nécessaire de permettre à tous les élèves d'entrer en contact avec les artistes et les œuvres et de fréquenter les institutions culturelles. Il importe de prévoir les conditions d'une pratique artistique de qualité. À cet effet, le volet artistique et culturel de l'accompagnement éducatif sera encouragé, ainsi que les résidences d'artistes. Les classes à horaires aménagés continueront à se développer selon le plan établi pour chaque académie, en particulier dans les domaines des arts plastiques et du théâtre. Parmi les arts concernés par l'éducation artistique et culturelle, vous accorderez toute sa place au cinéma. Les dispositifs nationaux (« école et au cinéma », « collège au cinéma » et « lycéens au cinéma ») feront l'objet d'une attention particulière.

L'histoire des arts dans les programmes d'enseignement

Cet intérêt pour l'éducation artistique se traduit par sa place accrue dans les programmes d'enseignement. À l'école élémentaire, l'histoire des arts est inscrite dans les programmes, principalement au cycle des approfondissements. Au collège, les programmes en application à la rentrée 2009 intègrent tous un volet histoire des arts, qui concerne toutes les disciplines et représente un quart du programme d'histoire et la moitié des programmes d'éducation musicale et d'arts plastiques. Une épreuve obligatoire d'histoire des arts sera intégrée au diplôme national du brevet dès la session 2010. Au lycée professionnel, ce sont les disciplines constitutives de la culture humaniste qui portent l'enseignement de l'histoire des arts ; les programmes applicables à la rentrée 2009 intègrent cette dimension. Au lycée d'enseignement général et technologique, cet enseignement est développé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes actuels. Les plans académiques de formation prévoient également des actions de formation pour cet enseignement d'histoire des arts. Des « ressources pour faire la classe » seront mises à disposition des professeurs sur le site Eduscol. Un nouveau portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle est en cours de réalisation sous la responsabilité des ministères chargés de l'éducation et de la culture. Il fédérera, entre autres, les ressources pédagogiques et culturelles utiles à la mise en œuvre de cet enseignement.

in B.O. N°21 du 21 mai 2009

► Cette circulaire reprend les principaux éléments relatifs à la mise en œuvre d'un enseignement d'histoire des arts sur les trois niveaux d'enseignement – école, collège et lycée – à compter de la rentrée de septembre 2009, auparavant présentés dans l'**encart publié au B.O. n°32 du 28 août 2008 sous le titre « Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts »** et dans les différents programmes disciplinaires publiés au B.O. HS n°6 du 28 août 2008.

► Il s'agit donc ici de proposer des pistes de travail pour aider les équipes pédagogiques de l'académie à mettre en œuvre cet enseignement dès la rentrée 2009. Les quelques exemples pluridisciplinaires proposés ici concernent plus particulièrement les classes de 6ème et de 3ème :

- en 6ème, parce que tous les nouveaux programmes d'enseignement entrant en application à la rentrée prochaine, intégreront un volet Histoire des arts ;

- en 3ème, parce que la session 2010 du DNB comprendrait une épreuve orale d'Histoire des arts.

Cependant, par la démarche qu'ils mettent en œuvre, les exemples proposés, sont bien entendu tout à fait transposables aux autres niveaux d'enseignement.

1. Qu'est-ce que l'histoire des arts ?

⇒ **L'histoire des arts n'est pas une nouvelle discipline mais un nouvel enseignement de culture artistique partagée.** Il n'y a donc pas de programme spécifique d'histoire des arts au collège.

⇒ **L'histoire des arts ne se limite pas à « l'histoire de l'art ».** Elle lui ménage une place importante dans un ensemble plus vaste, qui répond à l'évolution des arts contemporains et inclut les *arts de l'espace, du quotidien, du visuel, du langage, du son et du spectacle vivant*. « Points de rencontres » des différentes formes d'art, ces six domaines dépassent les divisions disciplinaires et les classifications courantes. Non exclusifs les uns des autres, ils offrent de multiples possibilités de croisements, de recoupements et de métissages.

⇒ **L'enseignement de l'histoire des arts a pour ambition** de donner aux élèves une véritable culture, riche des apports de tous et des singularités de chacun : il s'agit bien de créer un discours pluriel sur un ou plusieurs objets communs, tout en respectant les exigences épistémologiques de chaque discipline, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires d'enseignement dont les compétences convergent pour élaborer un projet commun.

⇒ **L'histoire des arts instaure des situations pédagogiques nouvelles**, favorisant les liens entre la connaissance et la sensibilité **ainsi que le dialogue entre les disciplines.**

Toutes les disciplines scolaires contribuent à l'enseignement de l'histoire des arts, en cohérence avec les volets « histoire des arts » de leur programme disciplinaire (voir **BO spécial n° du 28 août 2008**) :

- en premier lieu, **les disciplines constitutives de la culture humaniste : l'éducation musicale et les arts plastiques**, pour lesquels l'enseignement de l'histoire des arts représente la moitié des nouveaux programmes, **l'histoire** pour laquelle l'enseignement de l'histoire des arts représente le quart du nouveau programme et **le français**, discipline associée par nature à cet enseignement et dont les nouveaux programmes contiennent un volet histoire des arts .

- mais les enseignements scientifiques et techniques ainsi que l'éducation physique et sportive peuvent également y contribuer.

⇒ **L'enseignement de l'histoire des arts est fondé sur une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d'art.** Il implique la conjonction de plusieurs champs de connaissances. Il s'appuie sur trois piliers : les « **périodes**

historiques », les six grands « **domaines artistiques** » et les « **listes de thématiques** » pour le Collège.

<p>4 périodes historiques</p> <p><i>qui vont de la Préhistoire aux temps actuels sur des aires géographiques et culturelles variées. Ce cadre chronologique suit le découpage des programmes d'histoire. Il n'implique pas l'enfermement dans une période étroite</i></p>	<p>Classe de 6e : De l'Antiquité au IXe s.</p> <p>Classe de 5e : Du IXe à la fin du XVIIe s.</p> <p>Classe de 4e : XVIIIe s. et XIXe s</p> <p>Classe de 3e : Le XXe s. et notre époque</p>
<p>6 domaines artistiques</p> <p><i>« points de rencontres » des différentes formes d'art, ces domaines dépassent les divisions disciplinaires et les classifications courantes. Non exclusifs les uns des autres, ils offrent de multiples possibilités de croisements, de recoupements et de métissages.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les « arts de l'espace » : architecture, urbanisme, arts des jardins. - Les « arts du langage » : littérature écrite et orale (roman, nouvelle, fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre, etc.). - Les « arts du quotidien » : arts appliqués, design, objets d'art ; arts populaires. - Les « arts du son » : musique vocale, musique instrumentale, technologies de création et de diffusion musicales. - Les « arts du spectacle vivant » : théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue. - Les « arts du visuel » : Arts plastiques : architecture, peinture, sculpture, dessin, photographie, bande dessinée, etc. Cinéma, audiovisuel, vidéo et autres images.
<p>6 thématiques</p> <p>Conçues pour assurer cohérence et sens à l'enseignement de l'histoire des arts. Quelques pistes d'étude et repères sont proposés aux professeurs, à titre indicatif. Les professeurs puisent librement dans ces listes qu'ils complètent éventuellement. Le choix des œuvres est laissé à leur appréciation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - « Arts, créations, cultures » - « Arts, espace, temps » - « Arts, Etats et pouvoir » - « Arts, mythes et religions » - « Arts, techniques, expressions » - « Arts, ruptures, continuités »

2. Quelles sont les modalités de sa mise en œuvre ?

⇒ **Un pilotage annuel à l'échelle de l'établissement par le conseil pédagogique.**
 Dans le cadre d'une lecture croisée de leurs programmes disciplinaires d'enseignement, les professeurs, notamment d'arts plastiques, d'éducation musicale, d'histoire et de français, déterminent pour chaque niveau d'enseignement une œuvre

unique ou un ensemble d'œuvres défini par des critères communs (lieu, genre, auteur, mouvement...) s'inscrivant dans l'un des six domaines artistiques cités ci-dessus. Le travail s'effectuera pendant l'année scolaire dans le cadre fédérateur d'au moins une thématique commune choisie parmi les six propositions suivantes :

Thématique « Arts, créations, cultures »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder les œuvres d'art à travers les cultures, les sociétés, les civilisations dont elles construisent l'identité et la diversité.	<p>* <i>L'œuvre d'art et la genèse des cultures</i> : leurs expressions symboliques et artistiques, les lieux de réunions, les modes de représentation (symboliques ou mythiques), les formes de sociabilité, les manifestations ludiques (jeux de société) ou festives (commémorations, carnavals, cortèges, fêtes et célébrations civiles, religieuses, militaires), etc.</p> <p>* <i>L'œuvre d'art, la création et les traditions</i> (populaires, régionales) qui nourrissent l'inspiration artistique (contes, légendes, récits et sagas, mythes dionysiaques, héroïques, épiques, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et ses formes populaires</i> (improvisation, bricolage, détournement, parodies, savoir-faire, etc.) et <i>savantes</i> (programmation, codification, symboles, etc.).</p>	<p>Cultures populaire et savante.</p> <p>Histoire des cultures.</p> <p>Métissages, croisements.</p> <p>Spectacles et festivités, etc.</p>

Thématique « Arts, espace, temps »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder les œuvres d'art à partir des relations qu'elles établissent, implicitement ou explicitement, avec les notions de temps et d'espace.	<p>* <i>L'œuvre d'art et l'évocation du temps et de l'espace</i> : construction (vitesse, durée, répétition ; perspectives, profondeur de champ ; illusions d'optique, etc.) ; découpages (unités, mesures, âges de la vie, époques, âge d'or, etc.) ; formes symboliques (clôture, finitude, mélancolie, nostalgie, Vanités, Thanatos ; ouverture, infinité, euphorie, Eros, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et les grandes figures culturelles du temps et de l'espace</i> : mythes (Hermès/ Mercure ; Cronos, etc.), héros épiques et légendaires (Ulysse, Pénélope, etc.), figures historiques (Alexandre le Grand, Marco Polo, Christophe Colomb, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et la place du corps et de l'homme dans le monde et la nature</i> (petitesse/ grandeur ; harmonie / chaos ; ordres/ désordres, etc.) ; les déplacements dans le temps et l'espace (voyages, croisades, découvertes, expéditions, migrations) et leur imaginaire (rêves, fictions, utopies).</p>	<p>L'homme dans l'espace : l'homme qui marche, se déplace, voyage ; mouvement ; ailleurs, frontière.</p> <p>L'homme dans le temps : passé, présent, futur ; rythme, mémoire, oublié.</p> <p>Nature, corps, cosmos, etc.</p>

Thématique « Arts, Etats et pouvoir »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport que les œuvres d'art entretiennent avec le pouvoir.	<p>* <i>L'œuvre d'art et le pouvoir</i> : représentation et mise en scène du pouvoir (propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvre engagée, contestatrice, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et l'Etat</i> : les mythes et récits de fondation (Romulus et Remus, etc.) ; le thème du Héros, de la Nation ; les œuvres, vecteurs d'unification et d'identification d'une nation (emblèmes, codes symboliques, hymnes, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et la mémoire</i> : mémoire de l'individu (autobiographies, témoignages, etc.), inscription dans l'histoire collective (témoignages, récits, etc.).</p>	<p>Héros, nation. Mémoire.</p> <p>Propagande, rhétorique.</p> <p>Mécénat.</p> <p>Art officiel, engagé, etc.</p>

Thématique « Arts, mythes et religions »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder les rapports entre art et sacré, art et religion, art et spiritualité, art et mythe.	<p>* <i>L'œuvre d'art et le mythe</i> : ses différents modes d'expressions artistiques (orale, écrite, plastique, sonore etc.) ; ses traces (récit de savoir et vision du monde) dans l'œuvre d'art (thème ou motif, avatars, transformations).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et le sacré</i> : les sources religieuses de l'inspiration artistique (personnages, thèmes et motifs, formes conventionnelles, objets rituels). Récits de création et de fin du monde (Apocalypse, Jugement dernier), lieux symboliques (Enfer, Paradis, Eden, Styx), etc. Le sentiment religieux et sa transmission (le psaume ou l'icône).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et les grandes figures de l'inspiration artistique en Occident</i> (Orphée, Apollon, les Neuf Muses, la fureur, etc.)</p>	<p>Spirituel, Divin, Sacré.</p> <p>Fêtes, cérémonies, rites et cultes.</p> <p>Fait religieux (polythéismes, monothéismes)</p> <p>Emotion, dévotion ; inspiration, Muses, etc.</p>

Thématique « Arts, techniques, expressions »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder les œuvres d'art comme support de connaissance, d'invention, d'expression en relation avec le monde technique.	<p>* <i>L'œuvre d'art et l'influence des techniques</i> : œuvre d'ingénieur ou d'inventeur (chronophotographie, cinématographe) ; liée à l'évolution technique (architecture métallique, en verre, etc.) ou à des techniques spécifiques (perspective, anamorphose, enregistrement, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et la technique, source d'inspiration</i> (mouvement, vitesse, machine, industrie, etc.). <i>Les grandes figures artistiques et techniques</i> (Icare, Dédale, Golem, Frankenstein, Faust, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et la prouesse technique</i> : preuve d'ingéniosité (automates, robots, etc.) ou de virtuosité liée à une contrainte formelle ou technique (art cinématique, etc.).</p>	<p>Inventions, innovations techniques et technologiques.</p> <p>Supports, outils.</p> <p>Figures, concepts, métaphores techniques.</p> <p>Virtuosité, etc.</p>

Thématique « Arts, ruptures, continuités »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder les effets de reprises, de ruptures ou de continuité entre les différentes périodes artistiques, entre les arts et dans les œuvres d'art.	<p>* <i>L'œuvre d'art et la tradition</i> : ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l'influence d'une époque, d'un mouvement d'une période à l'autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.) ; hommages (citations, etc.), reprises (<i>remake</i>, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et sa composition</i> : modes (construction, structure, hiérarchisation, ordre, unité, orientation, etc.) ; effets de composition / décomposition (variations, répétitions, séries, ruptures, etc.) ; conventions (normes, paradigmes, modèles, etc.).</p> <p>* <i>L'œuvre d'art et le dialogue des arts</i> : citations et références d'une œuvre à l'autre ; échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances, synesthésies, analogies, transpositions, parangons, etc.).</p>	<p>Inspiration.</p> <p>Imitation, tradition, Académisme/ originalité.</p> <p>Modèles, canons, conventions.</p> <p>Composition/ décomposition.</p> <p>Réécritures, dialogues, etc.</p>

Remarque : Pour ne pas alourdir le travail des professeurs d'enseignements artistiques qui ont souvent la charge de toutes les classes du collège, il est sans doute préférable d'éviter de multiplier les thématiques pour un même niveau d'enseignement.

⇒ L'enseignement de l'histoire des arts est d'abord mis en œuvre dans le cadre des enseignements disciplinaires.

Au rythme de leur progression disciplinaire et en utilisant les contenus d'enseignement (connaissances, capacités et attitudes) de leur discipline, les professeurs abordent avec leurs élèves l'étude des œuvres choisies en commun, éventuellement complétée par celle de supports disciplinaires.

« Les œuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins : formes, techniques, significations, usages. Ces critères peuvent être abordés selon plusieurs plans d'analyse notamment :

- **formes** : catégories, types, genres, styles artistiques ; constituants, structure, composition, etc.
- **techniques** : matériaux, matériels, outils, supports, instruments ; méthodes et techniques corporelles, gestuelles, instrumentales, etc.
- **significations** : message (émis, reçu, interprété) ; sens (usuel, général, particulier ; variations dans le temps et l'espace) ; code, signe (signifiant/ signifié) ; réception, interprétation, décodage, décryptage, etc...
- **usages** : fonction, emploi ; catégories de destinataires et d'utilisateurs ; destination, utilisation, transformation, rejets, détournements, etc ... » *B.O. n°32 du 28 août 2008*

⇒ L'enseignement de l'histoire des arts est également mis en œuvre dans le cadre de projets artistiques et culturels articulés au volet correspondant du projet d'établissement.

↳ Dans la mesure du possible, les élèves mettront en pratique les savoirs acquis en histoire des arts en réalisant des projets de formes diverses : expositions, spectacles, manifestations... L'enseignement de l'histoire des arts induit donc une pédagogie de projet.

↳ Ces projets doivent être conçus de préférence en partenariat, car l'enseignement de l'histoire des arts implique la fréquentation des lieux de création, de conservation et de diffusion de l'art et de la culture, relevant notamment du patrimoine de proximité.

La mise en place d'un enseignement d'histoire des arts est donc l'occasion de développer ou de relancer des partenariats avec :

- Les institutions artistiques et culturelles de l'Etat :
 - établissements de formation (universités et établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministère en charge de la culture, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ; écoles d'architecture ; écoles d'arts appliqués, design, métiers d'art ; écoles de cinéma et audiovisuel ; écoles et conservatoires de musique, d'art dramatique, de danse, etc.)
 - établissements publics à vocation artistique et culturelle dépendant du ministère en charge de la culture, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et, le cas échéant, d'autres ministères (Défense, Agriculture, Equipement) : musées, bibliothèques, lieux d'exposition et de spectacles, archives, médiathèques, cinémathèques, etc.
- Les ensembles patrimoniaux, lieux de mémoire, chantiers de fouilles archéologiques, villes d'Art et d'Histoire, et d'une façon générale, l'ensemble des

bâtiments civils, religieux, militaires et des ouvrages d'art, présentant un intérêt pour l'histoire des arts ;

- Les collectivités territoriales et les dispositifs artistiques et culturels qu'elles financent ;
- L'ensemble des structures artistiques et culturelles dont l'Etat exerce ou partage la tutelle avec les collectivités territoriales
- Les associations et les acteurs qualifiés et habilités des domaines artistiques et culturels.

La DAAC (délégation académique à l'éducation artistique et culturelle) vous permettra de connaître rapidement tant à l'échelon académique qu'à l'échelon départemental :

- les partenaires culturels agréés et les personnes – ressources
- l'actualité culturelle et scientifique

Elle mobilise également l'ensemble de ses conseillers relais, professeurs attachés à des structures culturelles (musées, théâtres, centres d'art ...), qui peuvent aider au montage de projets.

Toutes ces informations sont disponibles sur <http://espaceeducatif.ac-rennes.fr> rubrique Arts Sciences Culture (dans la colonne de droite), et également dans la lettre de la DAAC envoyée à chaque rentrée de vacances dans les établissements.

3. Quel suivi pour cet enseignement ?

⇒ **Les acquis attendus : des connaissances, des capacités et des attitudes.**

• Des connaissances

L'élève possède :

- des connaissances sur des œuvres appartenant aux grands domaines artistiques ;
- des repères artistiques, historiques, géographiques et culturels ;
- des notions sur les langages et les techniques de production des grands domaines artistiques et un vocabulaire spécifique.

• Des capacités :

L'élève est capable :

- de situer des œuvres dans le temps et dans l'espace ;
- d'identifier les éléments constitutifs de l'œuvre d'art (formes, techniques, significations, usages) ;
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l'analyse ;
- d'effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis (lieu, genre, forme, thème, etc.) ;
- de franchir les portes d'un lieu artistique et culturel, de s'y repérer, d'en retirer un acquis personnel ;
- de mettre en œuvre des projets artistiques, individuels ou collectifs.

• Des attitudes :

Elles impliquent :

- créativité et curiosité artistiques ;
- concentration et esprit d'initiative dans la mise en œuvre de projets culturels ou artistiques, individuels ou collectifs
- ouverture d'esprit.

⇒ Suivi et évaluation :

« Comme les autres enseignements, celui d'histoire des arts fait l'objet d'une évaluation spécifique et concertée à chaque niveau scolaire en utilisant les supports d'usage comme le bulletin trimestriel. Il contribue à l'acquisition d'une « culture humaniste ». Il participe aussi à l'acquisition de compétences transversales telles que « la maîtrise de la langue française », les « compétences sociales et civiques », et « l'autonomie et l'initiative ».

« L'élève garde mémoire de son parcours dans un « cahier personnel d'histoire des arts ». A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant assuré l'enseignement de l'histoire des arts. »

NB : les modalités d'évaluation de l'enseignement de l'histoire des arts au DNB ne sont pas encore définitivement fixées à ce jour.

▪ Quelques pistes de mise en œuvre

⇒ Un projet à quatre voix en classe de 6e (français, éducation musicale, arts plastiques et histoire)

Un objet d'étude : L'Enéide

Domaine : arts du langage

Thématique : « arts, espace, temps »

Thématique « Arts, espace, temps »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder les œuvres d'art à partir des relations qu'elles établissent, implicitement ou explicitement, avec les notions de temps et d'espace.	* <i>L'œuvre d'art et l'évocation du temps et de l'espace</i> : construction (vitesse, durée, répétition ; perspectives, profondeur de champ ; illusions d'optique, etc.) ; découpages (unités, mesures, âges de la vie, époques, âge d'or, etc.) ; formes symboliques (clôture, finitude, mélancolie, nostalgie, Vanités, Thanatos ; ouverture, infinité, euphorie, Eros, etc.).	L'homme dans l'espace : l'homme qui marche, se déplace, voyage ; mouvement ; ailleurs, frontière.
	* <i>L'œuvre d'art et les grandes figures culturelles du temps et de l'espace</i> : mythes (Hermès/ Mercure ; Cronos, etc.), héros épiques et légendaires (Ulysse, Pénélope, etc.), figures historiques (Alexandre le Grand, Marco Polo, Christophe Colomb, etc.).	L'homme dans le temps : passé, présent, futur ; rythme, mémoire, oubli.
	* <i>L'œuvre d'art et la place du corps et de l'homme dans le monde et la nature</i> (petitesse/ grandeur ; harmonie / chaos ; ordres/ désordres, etc.) ; les déplacements dans le temps et l'espace (voyages, croisades, découvertes, expéditions, migrations) et leur imaginaire (rêves, fictions, utopies).	Nature, corps, cosmos, etc.

Les extraits des programmes disciplinaires impliqués:

► Arts plastiques (programme de 6e p. 7):

Ils ont acquis une culture artistique prenant appui pour partie sur l'histoire des arts, qui leur permettra de :

- Reconnaître, distinguer, et nommer différentes formes de productions plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif approprié ;
- Reconnaître différents statuts de l'objet ;
- Identifier les modalités de présentation de l'objet ;
- Reconnaître, identifier et décrire quelques œuvres d'artistes liées à la question traitée en les situant chronologiquement.

► Education musicale (programme de 6e p. 18)

Les œuvres au cœur des séquences témoignent... de questions transversales (certaines croisant d'autres disciplines) de cadres géographiques et culturels, de contextes historiques		Musiques occidentales																							
		Tradition écrite												Tradition orale											
		Références à l'Antiquité			Moyen Âge			Renaissance			Baroque			Classique			Romantique			XIX ^e et XX ^e siècles					
		6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3
Musique...	« pure » narrative, descriptive, figurative spiritualité et symboles																								
Musique et arts du visuel	Cinéma documentaire, de fiction, d'animation, comédie musicale, etc.																								
Musique et arts du spectacle vivant	Opéra, danse, ballet, expressions corporelles et gestuelles, arts de la rue, etc.																								
Musique et arts du langage	Relation du texte à la musique Opéra, chanson, mélodie, poésie, littérature, théâtre, etc.																								
Musique et messages	Savant/populaire, ancien/moderne, occidental/non occidental, etc.																								
Musique, fonctions et circonstances	Sociales, économiques, publicitaires, industrielles, historiques, mémorielles, etc.																								
Musique, interprétation et création	Arrangement, transcription, pastiches, citations, références, etc.																								
Musique, intention et mémoire	Besoin de notation, fidélité à l'intention initiale, authenticité, etc.																								
Musique et société contemporaine	Musique vivante et musique enregistrée, technologies et diffusion musicales, droit d'auteur, etc.																								

Diversité des œuvres étudiées sur les quatre années du collège

► Lettres (programme de 6e p. 5)

II. La lecture

La progression pédagogique du professeur s'attache à traiter toutes les entrées du programme de lecture, certaines pouvant faire l'objet de plusieurs lectures d'œuvres. Les œuvres qu'elle retient sont étudiées en œuvre intégrale ou par groupements de textes en classe ; elles peuvent aussi faire l'objet d'une lecture cursive en dehors du temps scolaire.

Un projet d'organisation raisonnable au regard des objectifs poursuivis par ces programmes comprend la lecture d'au moins trois œuvres intégrales et trois groupements de textes étudiés en classe, et trois œuvres lues en lecture cursive en dehors du temps scolaire.

Pour certaines œuvres, une version modernisée ou une adaptation de qualité est recommandée ; un astérisque les signale.

Le programme rassemble des propositions parmi lesquelles le professeur est libre de faire des choix à l'intérieur des rubriques, selon le niveau de sa classe et son projet d'enseignement.

1. Textes de l'Antiquité

Le professeur fait lire des extraits choisis parmi les œuvres suivantes :

- *Le Récit de Gilgamesh** ;
- *La Bible** ;
- *L'Iliade**, *L'Odyssée** d'Homère ;
- *L'Énéide** de Virgile ;
- *Les Métamorphoses** d'Ovide.

► Histoire (programme 6e p. 8)

III- ROME (environ 25% du temps consacré à l'histoire)

Thème 1 - DES ORIGINES A LA FIN DE LA REPUBLIQUE : FONDATION, ORGANISATION POLITIQUE, CONQUETES

CONNAISSANCES	DEMARCHES
<p>Du mythe à l'histoire : l'<i>Énéide</i> et la légende de Romulus et Remus sont mises en relation avec les découvertes archéologiques (IXe- VIIIe siècle).</p> <p>La République romaine est un régime oligarchique dans lequel les citoyens ne sont pas à égalité de droits.</p> <p>L'enchaînement des conquêtes aboutit à la formation d'un vaste empire et à l'afflux d'esclaves. Cette expansion rompt l'équilibre social et politique, provoque des guerres civiles et la fin de la République.</p>	<p>L'étude est conduite à partir d'extraits de textes sur la fondation de Rome (l'<i>Énéide</i> de Virgile, l'<i>Histoire romaine</i> de Tite-Live...)</p> <p>Au choix : une journée d'élection à Rome, une promenade à travers les lieux de la vie politique...</p> <p>L'étude s'appuie sur l'exemple de la conquête de la Gaule par César.</p>
<p>CAPACITES</p> <p>Connaître et utiliser les repères suivants</p> <ul style="list-style-type: none">- La fondation de Rome au VIIIe siècle av. J.-C.- Jules César et Vercingétorix : Alésia, 52 av. J.-C.- Rome, l'Italie, la Gaule, sur une carte du bassin méditerranéen au Ier siècle av J.-C. <p>Raconter</p> <ul style="list-style-type: none">- La fondation légendaire de Rome- Le siège d'Alésia <p>Raconter et expliquer la carrière de César</p> <p>Décrire</p> <ul style="list-style-type: none">- La journée d'un citoyen romain un jour d'élections ou le Forum à la fin de la République	

⇒ Un projet à quatre voix en classe de 3^e
 (français, éducation musicale, arts plastiques et histoire)
 (Yannick Louis, professeur au collège A. Vannier à SAINT BRICE EN COGLES)

Objet d'étude: films de Jean RENOIR

Domaine : « Arts du visuel »

Thématique : « Arts, Etats, pouvoir »

Thématique « Arts, Etats et pouvoir »		
Définition	Pistes d'étude	Repères
Cette thématique permet d'aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport que les œuvres d'art entretiennent avec le pouvoir.	* <i>L'œuvre d'art et le pouvoir</i> : représentation et mise en scène du pouvoir (propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvre engagée, contestatrice, etc.). * <i>L'œuvre d'art et l'Etat</i> : les mythes et récits de fondation (Romulus et Remus, etc.); le thème du Héros, de la Nation ; les œuvres, vecteurs d'unification et d'identification d'une nation (emblèmes, codes symboliques, hymnes, etc.). * <i>L'œuvre d'art et la mémoire</i> : mémoire de l'individu (autobiographies, témoignages, etc.), inscription dans l'histoire collective (témoignages, récits, etc.).	Héros, nation. Mémoire. Propagande, rhétorique. Mécénat. Art officiel, engagé, etc.

Les extraits des programmes disciplinaires impliqués:

► Français (programme de 3e p. 163) :

L'image

On travaille sur les relations entre le visuel et le verbal (cf. entre autres, Théâtre, ci-dessus B.1.). Dans la perspective de l'argumentation, on étudie plus particulièrement l'image publicitaire et le dessin d'humour.

On aborde l'analyse du film en comparant le récit en image et le récit écrit (par exemple à travers une adaptation à l'écran d'une œuvre littéraire ou l'étude d'un scénario).

On développe l'esprit critique par l'analyse de productions audiovisuelles diverses (émissions télévisées, spots publicitaires, documentaires, fictions, etc.).

► Arts plastiques

Les deux composantes fondamentales du programmes / 3-Champ des créations photographiques et cinématographiques, analogiques et numériques/ Le cinéma et la vidéo / p.3

« Le cinéma et la vidéo construisent du temps et de la narration par l'enchaînement d'images et de sons. Entraînés à la pratique de l'image pour mieux en comprendre les enjeux, les élèves seront engagés à s'exercer à toutes les phases de l'élaboration de petites séquences filmiques ou vidéographiques (synopsis, story-board, montage) »

► Education musicale (programme de 3e p. 101)

B. Être sensible au discours musical, en sachant identifier ses principales composantes et leur organisation

Contenus	Compétences
- Interaction image-son.	- Percevoir et analyser les fonctions de la musique dans des productions visuelles diverses : spot publicitaire, clip, film.
Commentaires Les extraits étudiés doivent faire l'objet d'approches multiples susceptibles de déclencher des réactions et des observations pertinentes (image muette, bande-son). Les transformations des thèmes ou motifs musicaux dans les longs-métrages permettent d'aborder les procédés de variation liés à l'évolution des situations filmiques.	

► Histoire (programme de 3e p. 9 et 10)

3. Les crises des années 1930, à partir des exemples de la France et de l'Allemagne (6 à 7 heures)

L'étude de l'Allemagne nazie met en évidence la substitution à une démocratie d'un régime de type fasciste. On insiste sur les pratiques totalitaires d'un régime fondé sur le mythe d'une "race pure" et sur la volonté d'expansion qui conduit à la guerre. Pour la France, dont la tradition démocratique est plus ancienne et plus solide, on montre la remise en cause du régime parlementaire, la violence de l'opposition droite-gauche, et l'expérience du Front populaire.

Ces deux exemples permettent, dans le cadre européen, de présenter une vue d'ensemble des crises des années 1930 (aspects économiques, sociaux, politiques et culturels).

Documents : extraits du traité de Versailles. Un roman ou un témoignage sur la guerre de 1914-1918. Des affiches politiques et de propagande en France, URSS, Allemagne. Filmographie : Jean Renoir - S.M. Eisenstein. Discours du Maréchal Pétain du 17 juin 1940. Appel du Général de Gaulle du 18 juin. Extraits du statut des juifs (1940). Témoignages sur la déportation et le génocide. Témoignages sur la Résistance.

⇒ Un projet à plusieurs voix en classe de 3^e
(histoire, technologie, sciences physiques, arts plastiques et éducation musicale)
(Marie-Pierre Saulze, professeure au collège F. Truffaut BETTON)

Objet d'étude : l'art dans les tranchées

Thématique : « arts, créations, cultures »

Domaine : « arts du visuel »

+ Visite du Centre européen de la paix au nord d'Arras.

► **En histoire : Travail en classe sur des exemples d'œuvres d'art des tranchées (réalisés avec des objets quotidiens, des matériaux de récupération).**

-comprendre comment les soldats et leurs contemporains ont vécu (se chauffer, d'alimenter...)

-interroger et interpréter ces objets, qui dans le contexte d'une guerre totale, témoignent d'une humanité.

- découvrir ce réflexe de créer éprouvé par les soldats.
- quelles symboliques : patriotisme, mort, besoin de protection...
- quelle utilité : monnaie d'échange, témoignages d'affection, porte bonheur...

► **En technologie : les matériaux utilisés**

Partie 2 du programme

Connaissances	Capacités
Critères de choix d'un matériau pour une solution technique donnée.	Identifier les relations principales entre solutions, matériaux et procédés de réalisation.
La mise en forme des matériaux.	Identifier quelques procédés permettant de mettre en forme le matériau au niveau industriel et au niveau artisanal.
Méthodologie de choix de matériaux	Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre en compte pour répondre aux contraintes du cahier des charges. Hiérarchiser les propriétés. Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d'un critère défini dans le cahier des charges.
Origine des matières premières et disponibilité des matériaux.	Identifier l'origine des matières premières et leur disponibilité. Identifier l'impact d'une transformation et d'un recyclage en terme de développement durable.

Histoire des techniques : étude des objets techniques et des matériaux de l'époque.

► **En arts plastiques : l'espace, l'œuvre et le spectateur**

Artisanat de tranchée et détournement d'objets (atelier proposé à l'historial de Péronne mais transposable au collège)

Travail sur les matériaux : transformer, juxtaposer, associer des matériaux bruts ou composites, des matériaux de récupération, des objets extraits du quotidien...

Les élèves apportent des matériaux de récupération.

Cette activité peut correspondre à la première entrée du programme : la prise en compte et la compréhension de l'espace de l'œuvre.

Compétences :

1. Prendre en compte le lieu et l'espace comme éléments constitutifs du travail plastique.
2. Développer un comportement autonome et responsable permettant de
 - Concevoir et conduire un projet, l'évaluer
 - Faire preuve de curiosité et d'esprit critique envers l'art sous toutes ses formes
 - Travailler en équipe, animer un groupe
 - Analyser, argumenter, critiquer, participer à la verbalisation

- Ecouter et accepter les avis divers et contradictoires, en rendre compte.

Exposition dans le collège des œuvres.

► **En éducation musicale : activités liées à l'improvisation, invention, création.**

Une seconde vie " cette fois sonore " des objets du quotidien avec le groupe Les Pourkoapas

Intervention du collectif ça-i (pour le Sud Ouest de la France)

NB/ Les musiciens ont l'agrément de l'Inspection Académique et de la DRAC

Atelier : "Musique de récupération"

Fabrication d'instruments en matériaux recyclés/ateliers musicaux

⇒ Regards croisés sur des objets ou des thèmes d'étude
en classes de 4e et de 3^e
(Hélène Lecouvey-Guérin, professeur au collège Goas – Plat de PAIMPOL)

Niveau quatrième – Entrée par un objet d'étude			
Objet d'étude	Histoire	Français	Musique et ou arts plastiques
Le château de Versailles	Lieu de pouvoir et de propagande, la symbolique artistique, le Classicisme	Molière	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lully, musique baroque ▪ Un peintre Le Brun (les images et les pouvoirs)
Le massacre de Chios, la Liberté guidant le peuple de Delacroix	Aspirations aux libertés, les nationalismes au XIX ^e siècle Le romantisme	La figure de Gavroche dans les <i>Misérables</i>	Verdi, un musicien « révolutionnaire »
La colonisation, les européens dans le monde affiches	Une couverture de cahier d'écolier, 1902, une affiche vantant le colonialisme, la perception des peuples coloniaux	Une œuvre, <i>Cannibale</i> de Didier Daeninckx	Puccini, <i>Madame Butterfly</i> . Le japonisme
Paris d'Haussmann	Le Paris haussmannien, La percée de la rue Réaumur de Maximilien Luce, un immeuble bourgeois, l'opéra Garnier....	Une œuvre d'Emile Zola, <i>Au Bonheur des Dames...</i>	Une œuvre d'Offenbach

Niveau troisième – Entrée par un objet d'étude			
Objet d'étude	Histoire	Français	Musique et ou Arts Plastiques
Eisenstein	Un film d'Eisenstein, un art au service du pouvoir	Lecture cinématographique d'un film d'Eisenstein	Prokofiev (musique de deux films d'Eisenstein, <i>Ivan le Terrible et Alexandre Nevski</i>) Les affiches de propagande (engagement de l'artiste, œuvre de commande)
Des sculptures de Duane Hanson	La société de consommation	?	Une chanson de Boris Vian, <i>la complainte du progrès</i> Les nouveaux réalistes, L'hyperréalisme Arman, César

Niveau troisième - Entrée par le thème : les violences au XIXe siècle			
thème d'étude	Histoire	Français	Musique et ou arts plastiques
La Première Guerre Mondiale (autour du témoignage artistique)	Otto Dix, un témoin	Lettres de poilus, ouvrage de Remarque et de Barbusse	Arts plastiques, l'artiste dans la guerre, Otto Dix, Maurice Denis, les BD de Tardi.
Le génocide	Un tableau de Boris Taslitzky, le petit camp de Buchenwald	Primo Lévi	Le chant des Marais ou des résistants

Niveau troisième – Entrée par un thème : ville et mémoire, Berlin			
Thème d'études	Histoire	Arts plastiques	
La Shoah	Le musée de l'histoire juive de Berlin, le monument commémoratif pour les victimes de la Shoah	Architecture et commémoration.	
Le mur de Berlin	Les pans de mur de la Postdamerplatz, le sillon symbolisant la trace du mur de Berlin	Le statut de l'œuvre, comment une structure devient œuvre d'art. détournement de l'objet.	

⇒ **Un projet pluridisciplinaire en partenariat avec une structure culturelle en classe de 4e**

(Jean-Jacques GRALL professeur au collège C. Vallaux au RELECQ KERHUON et conseiller-relais DAAC)

Objet d'étude : le retable des Cinq Plaies de l'église St Derrien à Commana (Finistère).

Domaine : « Arts du visuel »

Thématique : « Arts, État et pouvoir »

Deux disciplines et une structure culturelle: Histoire – Arts plastiques – Musée de la Marine

Histoire : présentation de l'Europe moderne, leçon sur art baroque et art classique.

Activité en liaison avec les arts plastiques : comprendre la valeur fonctionnelle ou symbolique de la décoration d'un vaisseau, inventer des figures de proue ou d'autres éléments de décor naval dans une intention artistique.

Ce retable daté du XVIIe (sans doute vers 1680) permet de montrer que l'art baroque est un art européen qui pénètre aussi les terres traditionnellement acquises à l'art classique (en tous cas sur les cartes des manuels...). Il n'est pas signé mais sa facture fait tout de suite penser aux sculpteurs de la marine de Brest. D'ailleurs, dans la même église, les statues qui ornent le baptistère datées de 1683 sont signées Honoré Alliot, maître sculpteur de la marine habitant Recouvrance. Il reprend les canons de Jean Goujon.

Dans le retable des Cinq Plaies, les figures féminines aux seins nus ressemblent plus à des figures mythologiques pour la décoration des vaisseaux qu'à des anges, malgré leurs ailes dorées.

Les sculpteurs de la marine étaient chargés de la décoration des bâtiments de sa majesté, et l'on sait que Colbert tenait beaucoup à cette forme de propagande :

« Il n'y a rien qui [...] marque tant la magnificence du roi que de les bien orner comme les plus beaux qui aient encore paru à la mer... »

On fit donc appel à Jean Berain et Pierre Puget, car Colbert reprochait aux artisans bretons de ne pas savoir traiter la figure humaine. Que ce soit vrai ou non, l'atelier de Brest a permis l'émergence de nombreux sculpteurs locaux, souvent de talent (au XVIIe les frères Le Déan, Renard...). Quand ils ne travaillaient pas pour l'arsenal, ils ont été amenés à réaliser des œuvres pour les églises de l'ouest de la Bretagne. De plus, ils recevaient la visite d'autres sculpteurs venus voir leur façon de travailler.

A partir de ce retable, on peut donc évoquer les liens entre un art baroque européen et les œuvres locales qui résultent de sa diffusion. Les retables participent en effet à la diffusion dans le royaume des préceptes tridentins, mais avec les sculpteurs de la marine de Brest, c'est aussi *« la force de la pénétration de l'art royal qui s'affirmait, se développait et fournissait à la demande locale des modèles, des répertoires de formes et de décors. Mais la liberté d'organisation restait extrême »*. André Mussat, *Arts et cultures de Bretagne*, 1979.