

PASSEPORT CULTUREL ARTS

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS
CE2/CM1/CM2

Livret du maître

PASSEPORT CULTUREL Cycle 3

Livret du maître

SOMMAIRE

Préface	3
Préambule	4
Utilisation du PORTFOLIO	5
Arts Visuels – Présentation	
Le dessin	9
Les compositions plastiques	10
Les images	11
L'approche et la connaissance des œuvres	12
Lexique	13
Liste d'œuvres de référence en Arts Visuels	20
Liste des musées du grand est	23
Éducation Musicale - Présentation	27
Voix et chant	29
Ecoute	30
Pratique instrumentale	31
Réalisation de projets musicaux	32
Liste d'œuvres de référence en E. Musicale	33
Les projets artistiques	36
Ressources	39
Auteurs	41

Préface

Texte de Monsieur l'Inspecteur d'Académie

PASSEPORT CULTUREL

PREAMBULE

Ce dossier (livret du maître + Portfolio de l'élève) **poursuit un triple objectif** :

- développer les actions culturelles à l'école Primaire
- aider les enseignants dans la mise en œuvre des programmes
- faciliter la mise en place de projets artistiques

Mettant en évidence la progressivité dans les apprentissages, le **portfolio** de l'élève portera les traces du parcours culturel effectué.

Ce support individuel, pensé pour durer 3 ans, suit l'élève de classe en classe, et assure la continuité dans les apprentissages.

Tout au long de cet itinéraire éducatif, des étapes majeures balisées en fin de chaque cycle permettront de délivrer le "**passport**" pour la poursuite du parcours culturel.

Le portfolio constitue la mémoire des apprentissages vécus au sein du cycle.

Il revient donc à chaque équipe d'école de **programmer** ce "**voyage culturel**" à l'aide du **livret du maître**.

Ultérieurement, ce travail de **programmation** pourra s'effectuer au niveau d'un secteur de collège, voire d'une circonscription (...) afin de s'accorder sur un "**patrimoine culturel**" constituant ainsi une "communauté" regroupée autour d'une **culture partagée**.

Pour le groupe
Le Responsable du Groupe
Arts et Culture 54

PORTFOLIO ARTS VISUELS

Le portfolio donne à voir ce qu'a fait et appris l'élève durant les trois années du cycle.

Sa forme est laissée à l'entière initiative de chaque professeur ou équipe de professeurs.

Quelques exemples :

- un classeur avec plusieurs parties
- un carton à dessin avec des soufflets pour chacune des parties
- un cahier type « porte vues »
- un carnet de dessin créé par chaque enfant qui peut personnaliser la première et la quatrième de couverture

...

L'enseignement des arts visuels s'appuie sur une éducation du regard par une pratique régulière et par la rencontre avec les œuvres. Il s'organise en différentes étapes : mise en situation, mise en action, échanges et apports, présentation et mise en valeur...

Les techniques ou les procédés ne sont jamais enseignés en tant que tels mais répondent aux besoins du projet.

Le professeur favorise des habitudes de questionnement, met en place des moments d'échanges et s'assure que les élèves progressent vers la compétence 5 du deuxième palier pour la maîtrise du socle commun attendue à la fin du CM2 :

- *interpréter de mémoire une chanson, participer avec exactitude à un jeu rythmique ; repérer des éléments musicaux caractéristiques simples ;*
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie
- distinguer les différentes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées ; savoir les situer dans le temps et dans l'espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique ;

- exprimer ses émotions et préférence face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances ;
- pratiquer le dessin et diverses formes d'expression visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques ;
- inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive

De manière transversale, d'autres disciplines seront traitées de front (littérature, histoire et géographie) et permettront d'acquérir encore d'autres jalons :

- dire de mémoire, de façon expressive une dizaine de poèmes et de textes en prose ;
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et humains de l'échelle locale à celle du monde ;
- connaître quelques éléments culturels d'un autre pays ;

L'histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l'art contemporain ; ces œuvres leur sont présentées en relation avec une époque, une aire géographique (sur la base des repères chronologiques et spatiaux acquis en histoire et en géographie), une forme d'expression (dessin, peinture, sculpture, architecture, arts appliqués, musique, danse, cinéma) et le cas échéant une technique (huile sur toile, gravure,...), un artisanat ou une activité créatrice vivante.

L'histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les productions artistiques de l'humanité et les différentes cultures considérées dans le temps et dans l'espace. Confrontés à des œuvres diverses, ils découvrent les richesses, la permanence et l'universalité de la création artistique.

En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l'histoire des arts, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, des musées, des ateliers d'art ou des spectacles vivants ou des films en salle de cinéma pourront être découverts. Ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les chefs d'œuvre ou les activités artistiques de leur ville ou de leur région.

L'enseignement d'histoire des arts s'articule sur les six périodes historiques du programme d'histoire ; il prend en compte les six grands domaines artistiques suivants :

- les arts de l'espace : architecture, jardins, urbanisme
- les arts du langage : littérature, poésie
- les arts du quotidien : objets d'art, mobilier, bijoux
- les arts du son : musique, chanson
- les arts du spectacle vivant : théâtre, chorégraphie, cirque
- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.

Les maîtres devront choisir autour de chaque période historique différentes pistes d'études qui verront des développements dans différents domaines artistiques et permettront d'aborder des œuvres issues (par exemple) de la liste donnée par le ministère.

Le passeport fait apparaître deux grandes entrées à la fois dans le guide du maître et dans le portfolio de l'élève : une pratique diversifiée et une approche culturelle. Il permettra de faire le point régulièrement sur les pratiques de la classe et de programmer au sein du cycle des projets réfléchis.

LA PRATIQUE

- Le dessin
- Les compositions plastiques
- Les images

LA CULTURE

- Les différentes catégories d'images :
Origine, nature, composantes, fonctionnement, sens et relation avec les autres disciplines
- L'approche et la connaissance d'œuvres :
rencontre avec des œuvres
visites de musées
rencontres avec un artiste
séances de cinéma
visites d'une ville, d'un site, d'un monument, d'un bâtiment, d'un jardin

représentations de théâtre, de danse, de cirque, de spectacles, des arts de la rue, ...

On s'attache à inclure dans le livret de l'élève:

- des photos
- des dessins
- des articles de journaux, de magazines,...
- le programme de la manifestation, le ticket d'entrée,...

...

LES HORAIRES

Culture humaniste :	Durée annuelle des enseignements	Durée hebdomadaire des enseignements
Pratiques artistiques et histoire des arts**	78 heures	(En fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour le domaine)
Histoire-géographie-instruction civique et morale	78 heures	(En fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour le domaine)

***A noter que l'enseignement annuel d'histoire des arts est de 20 heures et concerne l'ensemble des domaines disciplinaires.*

Les pages suivantes présentent :

- des propositions de travail
- un lexique qui définit les mots suivis d'un astérisque,
- la liste des *Références pour une première culture artistique* proposée en 2002

NB : une liste faisant référence aux six domaines de l'histoire des arts est également téléchargeable sur le site :

http://eduscol.education.fr/D0246/HistoireArts_Liste_oeuvres.pdf

- la liste des musées du Grand Est,
- les types de projets artistiques,
- les ressources documentaires en circonscriptions

LE DESSIN

<p>Compétences à acquérir :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Utiliser le dessin* dans ses diverses fonctions en utilisant diverses techniques* ○ Réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de consignes précises ○ Choisir, manipuler et combiner des matériaux*, des supports*, des outils ○ Réinvestir dans d'autres disciplines les apports des arts visuels.
<p>Attitudes du maître :</p>	<p>Il conduit progressivement l'élève à faire varier les différentes composantes par lui-même, en fonction de ses propres intentions, de son projet personnel d'expression et de recherche d'effets</p> <p>Il offre les conditions d'une pratique régulière du dessin* personnel</p> <p>Il amène l'élève à expliquer sa démarche*, valorise la recherche et le tâtonnement</p> <p>Il incite à prendre en compte les notions* d'organisation de surface, de rendu des matières*, d'efficacité du trait, de proportions et de cadrage</p>
<p>Propositions d'activités :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Proposer des carnets* recevant les esquisses, les croquis, les tests et essais divers qui permettent à l'élève d'élaborer différentes "astuces" graphiques, de les conserver, de les comparer, de les faire évoluer ○ Associer plusieurs techniques* comme la plume, la plume associée au pastel, ..., sur un même support* ○ Jouer sur des paramètres déjà rencontrés et repérés au cours des cycles antérieurs : <ul style="list-style-type: none"> - le support* : si les différentes qualités du papier (couleur*, épaisseur, texture) ont une influence sur le rendu final, il est aussi possible d'expérimenter d'autres supports* comme la toile, le bois ou le sol de la cour - l'instrument : il y a ceux qui marquent par eux-mêmes (craie, pastel, crayon, pierre, ...), ceux qui s'associent à un médium* (plume, stylo, tire-lignes, brosse, pinceau, ...) et ceux qui marquent le support* (pointe, peigne, manche du pinceau, ...) - le geste : précis ou aléatoire, vif ou modéré, souple ou cassant, appuyé ou léger, impliquant le corps entier, le bras ou seulement le poignet, guidé ou non à l'aide d'un instrument (règle ; compas ; ...) - le médium* (quand il est nécessaire : encre, gouache, aquarelle, ...) ○ Exploiter les multiples facettes de la calligraphie pour d'enrichir cet aspect important de l'expérience esthétique ○ Dessiner pour s'exprimer, donner forme à sa pensée (élaborer un scénario, préparer la fabrication d'un objet,...), mémoriser, raconter, inventer, anticiper, restituer des informations en adaptant sa manière de dessiner,... ○ Combiner le dessin* avec d'autres moyens : photographie, support* récupéré

LES COMPOSITIONS PLASTIQUES

<p>Compétences à acquérir :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de consignes précises ○ Choisir, manipuler et combiner des matériaux*, des supports*, des outils ○ Réinvestir dans d'autres disciplines les apports des arts visuels.
<p>Attitudes du maître :</p>	<p>Il conduit l'élève :</p> <ul style="list-style-type: none"> - à mieux évaluer les effets de la composition en fonction de ses intentions initiales - à reprendre éventuellement son projet - à réinvestir dans d'autres réalisations ce qu'il a observé et compris <p>Il incite l'élève à rechercher une plus grande adéquation entre un matériau* et sa fonction (faire tenir, recouvrir, supporter, rigidifier, faire contrepoids, lier,...) et à jouer sur les rapports d'échelle et à envisager différents points de vue</p> <p>Il apprend à l'élève à présenter son travail, le valoriser, le mettre en scène et l'inscrire dans un lieu</p> <p>Il permet de rapprocher les choix des élèves des œuvres</p> <p>Il met en place des situations qui permettent à l'élève de réinvestir ses connaissances et de savoir faire</p>
<p>Propositions d'activités</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Assembler, transformer, juxtaposer et associer des matériaux* divers ○ Rechercher des effets ○ Manipuler, fabriquer, construire ○ Jouer avec la superposition, la transparence, les contrastes de matières*, la répartition de pleins et de vides ○ Rechercher une plus grande adéquation entre un matériau* et sa fonction (faire tenir, recouvrir, supporter, rigidifier, faire contrepoids, lier, ...) ○ Anticiper certains effets des matériaux*, outils et supports* ○ Faire un croquis de ce qu'il va réaliser ○ Choisir tout ou partie de ses matériaux* ou de ses outils ○ Prévoir les étapes de sa réalisation ○ Présenter, installer, médiatiser l'exposition des réalisations ○ Prendre des vues de sa production, en conserver une trace ○ Mettre en relation son travail avec des oeuvres

LES IMAGES

<p>Compétences à acquérir :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Témoigner d'une expérience, décrire une image, s'exprimer sur une œuvre ○ Identifier différents types d'images en justifiant son point de vue ○ Choisir, manipuler et combiner des matériaux*, des supports*, des outils ○ Réinvestir dans d'autres disciplines les apports des arts visuels.
<p>Attitudes du maître :</p>	<p>Il dote l'élève d'outils d'observation et d'analyse lui permettant de mieux comprendre le monde d'images dans lequel il vit, et de mieux s'y repérer</p> <p>Il amène l'élève à développer son point de vue sur ses propres images et celles des autres</p> <p>Il aide l'élève à comparer les procédés* employés dans les œuvres d'art, les affiches publicitaires, les clips vidéo, les films, et les émissions de télévision</p> <p>Il anime des moments d'échange et de discussion touchant au scénario</p> <p>Il accompagne les élèves dans leur travail d'écriture en ce qui concerne la démarche* de conception et les dessins* préparatoires au projet</p> <p>Il donne des points d'appui pour comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> -le rapport entre le temps réel et le temps filmé -le mouvement (le rapport entre le déplacement de personnages et les mouvements de caméra) -le choix des angles de prise de vue et de lumière
<p>Propositions d'activités :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Poser des questions se rapportant à l'image, son origine, sa nature, ses composantes, son fonctionnement et son sens aussi bien dans le cadre de leur production que de leur analyse en relation avec les autres disciplines l'utilisant comme l'histoire, la géographie, les sciences expérimentales et la technologie ○ Distinguer les images à caractère artistique (reproductions d'œuvres, photographies d'art, dessins* d'artiste, etc.), des images documentaires ou scientifiques ou à destination commerciale ○ Repérer les notions* de ressemblance, de vraisemblance, d'illusion, d'impression, de sensation, de fiction ○ Comparer les procédés* employés dans les œuvres d'art, les affiches publicitaires, les clips vidéo, les films, et les émissions de télévision ○ Utiliser l'appareil photographique (analogique et si possible numérique), pour travailler le cadrage, le point de vue, le caché et le montré, le flou et le net, le proche et le lointain ○ Retravailler, transformer, combiner (photomontages) entre eux les résultats obtenus (tirages papier, impressions numériques, reproductions photocopées) associés à d'autres éléments photographiques extraits de quotidiens ou de magazines ○ Inventer, tester, déclencher des relations entre les éléments d'une composition et produire du sens ○ Concevoir et réaliser une brève production vidéo ○ Identifier et comparer les procédés* utilisés en photographie (images de presse ...), dans la publicité (clips), la vidéo, les films et les émissions de télévision et les « nouvelles images » multimédia et les jeux vidéo ○ Produire des images pour informer, pour faire rire, pour faire réfléchir, pour émouvoir

L'APPROCHE ET LA CONNAISSANCE DES OEUVRES

<p>Compétences à acquérir :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier et nommer quelques références (œuvres, personnalités, événements...) à partir des œuvres de la liste nationale ; pouvoir les caractériser simplement et les situer historiquement. ○ Réinvestir dans d'autres disciplines les apports des arts visuels
<p>Attitudes du maître :</p>	<p>Il présente des oeuvres situées par rapport à une époque, un auteur, par rapport aussi à d'autres formes d'expression littéraire ou musicale, en rapport donc avec les autres références culturelles du répertoire</p> <p>Il encourage la constitution d'un "musée personnel" fait d'images et d'objets sélectionnés</p> <p>Il suscite la création d'un "musée de classe"</p> <p>Il propose des œuvres qui initient à la pluralité de points de vue et d'approches et nécessitent des moments autonomes d'observation et d'analyse. Elles permettent de poser les bases d'une culture commune sur laquelle vient prendre appui la culture de l'élève</p> <p>Il travaille avec des reproductions ou des originaux</p> <p>Il utilise différents supports* de reproduction : illustration issue d'un magazine, d'un album, d'un livre d'art, d'un cd-rom ou collectée sur la Toile, carte postale, sérigraphie, affiche, diapositive ...</p> <p>Il éduque le regard de l'élève en lui apprenant à voir, à nommer, à qualifier, à distinguer, à repérer, à relier</p> <p>Il peut montrer une œuvre d'art pour illustrer, expliciter une idée, un événement, un phénomène, y compris en dehors du cadre des arts visuels</p> <p>Il précise la spécificité du message artistique</p>
<p>Propositions d'activités</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rencontrer une œuvre d'art ○ Constituer un « musée personnel », un « musée de classe » ○ Etablir des correspondances explicites entre les productions personnelles, les images et objets collectionnés ainsi que les œuvres découvertes ○ Comprendre les réalités artistiques et culturelles ○ S'initier à la pluralité des approches et des points de vue ○ Recourir à des moments autonomes d'observation et d'analyse ○ Distinguer l'original d'une reproduction pour aborder les questions fondamentales du format, de la matérialité, du détail, du point de vue, de la couleur, de l'encadrement, de son espace d'exposition ... ○ Dépasser le jugement rapide « j'aime, je n'aime pas » ○ Analyser une œuvre en identifiant les éléments qui la constituent : distinguer les couleurs, les lignes, repérer leur disposition dans l'espace, analyser les éléments distincts d'une composition

LEXIQUE

« Qui tient le mot tient l'idée. Il y a un vocabulaire propre à chaque discipline. Il importe que les enseignants connaissent la signification de ces mots pour les employer à bon escient. » (1, p. 279)

Anamorphose : n. f. – 1751 ; du gr. *Anamorphoun* « transformer » 1♦ PHYS. MATH. Transformation, par un procédé optique ou géométrique, d'un objet que l'on rend méconnaissable, mais dont la figure initiale est restituée par un miroir courbe ou par un examen hors du plan de la transformation. – Image résultant d'une telle transformation. *Principe d'anamorphose de Calanne*, utilisé pour la construction de monogrammes. 2♦ (1967) ZOOLOG. Type de métamorphose où la larve naît avec un nombre de segments différent de celui de l'adulte, qu'elle acquiert ultérieurement. (2)

Calame : n. m. – 1540 ; lat. *calamus* « chaume, roseau » ♦ DIDACT. Roseau taillé dont les Anciens se servaient pour écrire. (2)

Carnet de croquis / de dessin : moyen de faire entrer les élèves dans un processus artistique, le carnet de croquis, outil privilégié de la plupart des artistes, est le lieu du plaisir et des engrangements. Le contenu en sera laissé libre, la forme et la taille également dans la mesure du possible, après que son rôle a été explicité, et le désir de l'investir motivé, par quelques exemples de carnets d'artistes.

Il aura fonction de :

1. Recueil d'essais effectués pour un travail ou une recherche, de prises de « notes » lors de promenades, visites de musées, etc.
2. Catalogue de modèles (images, morceaux de magazines, papiers, tissus, éléments naturels, proposant formes et textures).
3. Mémoire de travaux antérieurs (reproduits, photographiés, conservés entiers ou morcelés).
4. Répertoire affectif de formes, textes, images...
5. Support d'entraînement au geste, à la reproduction, à l'imitation, à l'invention.
6. Lieu de plaisir, où l'on peut travailler de manière gratuite, quand on en a le loisir et le désir, où l'on peut écrire, coller, dessiner, conserver pour soi, s'essayer sans crainte d'échec.

L'enseignant(e) devra le prendre en compte, en suscitant et favorisant l'usage, en demandant à le consulter, en proposant des expositions de pages choisies ou de carnets entiers, en incitant à la finition (présentation) de pages (encadrements, compléments, remplissage) et à la réutilisation de motifs (reproduction en d'autres tailles, d'autres techniques, utilisation dans une production de modèles ou de matières répertoriées...). (3, p. 12)

✕

L'enseignant offre les conditions d'une pratique régulière du dessin personnel en proposant des carnets recevant les esquisses, les croquis, les tests et essais divers qui permettent à l'élève d'élaborer différentes "astuces" graphiques, de les conserver, de les comparer, de les faire évoluer. (4, p. 257)

Couleur : outre sa qualité intrinsèque, [elle] se décline en degré de clarté (valeurs du sombre au clair), de teinte (espèce de couleur), de pureté (saturation ou dégradation), de nuance (variation d'une teinte). Dans le cadre technique, elle donne lieu à des manipulations (mélanges, dégradés, modulations) et prend des appellations particulières (monochrome, camaïeu). Au delà, elle véhicule des valeurs symboliques, variables selon les civilisations. (3, p. 9)

✕

Il est devenu commun de dire que « la couleur du peintre n'est pas celle du physicien ». En effet, bien que, pour l'un comme pour l'autre, la lumière constitue un phénomène déterminant, l'artiste, lui, doit manipuler des matériaux dont la texture et le comportement conditionnent des effets optiques qu'il recherche en fonction des exigences de sa propre création, création pour laquelle il opère déjà une sélection subjective constante. Même les artistes « scientifiques », comme les cinéticiens, demeurent en partie tributaires de cette subjectivité ; leurs lumières et couleurs « objectives » dépendent aussi de leur imagination. Dans les deux cas, ce sont évidemment les formes de la recherche artistique en fonction des matériaux choisis qui engagent le jeu de la couleur [...] (5)

Croquis : n. m. – 1752 ; de croquer 1♦ esquisse rapide (le plus souvent au crayon, à la plume). ⇒ **crayon, dessin, ébauche, esquisse, croquer**. *Croquis à la plume. Carnet de croquis*. PAR EXT.

Dessin rapide complétant une explication. ⇒ **schéma**. VAR. FAM. CROBARD. **2♦** TECHN. Croquis coté. ⇒ **épure**. (2)

⌘

n. m. Première pensée d'un peintre qui trace en quelques coups de crayon, de pinceau, l'essentiel de ce qu'il veut représenter. (6)

Démarche : n. f. **1♦** Démarche, manière de conduire sa raison. **2♦** Par ext. Manière d'agir. Spécialt. Manière de conduire sa raison. **1♦** Démarche se dit des Allées et venues, des tentatives que l'on fait pour réussir une entreprise, pour mener à bien une affaire, un projet. (6)

Dessin : organisation d'une surface par des moyens graphiques. Toute recherche en vue d'exécuter une peinture, une sculpture, une architecture commence par un dessin. Le mot a le sens alors de projet. (1, p. pp. 279-283)

⌘

Représentation graphique des formes, comportant ou non des rehauts colorés destinés à marquer certains volumes ou certains accents, exécutée sur des supports de dimensions ou de nature variables (tablette, parchemin, carton, papier teinté ou non, textile, matières synthétiques) à l'aide de différents matériaux (dessin au crayon, à la sanguine, lavis.) Ensemble des lignes et des contours qui déterminent une forme peinte : « Premièrement l'on appelle dessin la pensée d'un tableau laquelle le peintre met sur du papier ou sur de la toile pour juger de l'ouvrage qu'il médite [...] L'on appelle (aussi) dessin les justes mesures, les proportions et les contours que l'on peut dire imaginaires des objets visibles » (Roger de Piles). [...] (5)

⌘

n. m. **1♦** Représentation ou suggestion des objets sur une surface à l'aide de moyen graphiques ; par extension : Toute œuvre d'art formée d'un ensemble de signes graphiques organisant une surface. **2♦** Absolt : L'art qui enseigne et utilise la technique, les procédés propres à organiser une surface par des moyens graphiques. Le dessin est opposé à la peinture en ce qu'il néglige la couleur ou qu'il la subordonne à la forme. **3♦** Par opp. à la couleur, les éléments graphiques d'un tableau, d'une tapisserie, etc. **4♦** Représentation linéaire, exacte et précise, de la forme des objets, dans un but scientifique, technique, industriel. **5♦** Fig. voir canevas, conception. **6♦** Disposition des ornements sur certains objets graphiques ; aspects linéaire et décoratif des formes naturelles. (6)

Dessin de réserve : dans les dessins au lavis ou à l'aquarelle, on appelle *réserves* les plages non colorées, non recouvertes d'encre ou de sépia et qui laissent ainsi apparaître le papier brut. Ces blancs ainsi réservés correspondent aux parties claires de la composition ; ils sont plus intenses que le blanc, obtenu par un pigment. On dit alors *réserver des lumières*. Une exposition a été consacrée à ce thème (Louvre, cabinet des Dessins) en 1995. Ce procédé est également pratiqué dans la peinture à l'huile, les peintres laissant fréquemment apparaître la préparation ou la couche d'apprêt ; on dit réserver les dessous. Il arrive aussi que le support lui-même soit réservé ; le peintre, tirant parti de l'aspect et de la structure du matériau de support (bois veiné, marbres, pierres dures), les fait ainsi entrer dans la composition. (5)

Écriture / lettre : les interactions entre disciplines artistiques qui se sont multipliées depuis le début du siècle ont conduit de nombreux peintres à jouer sur l'ambiguïté du statut que peuvent occuper les signaux sémantiques au sein de l'œuvre

À partir des expérimentations des futuristes italiens, la relation au texte et à l'écriture s'opère selon les axes du lisible, du visible et de l'audible, sans que l'on puisse véritablement déceler de hiérarchie entre ces modes d'appréhension.

Ce projet est clairement affirmé par les suprématises russes. Dans leur manifeste « Une gifle au goût officiel » (1912), Velimir Khlebnikov, Alexei Kroutchenykh (auteur du livret de l'opéra « aveniriste » *Victoire sur le soleil* en collaboration avec le compositeur Matiouchine et le peintre Malevitch), David Bourliouk, Vladimir Maïakovski, Benedict Livchits déclarent : « Nous avons cessé de considérer la construction des mots et de leur prononciation selon les règles grammaticales [...]. Nous avons secoué la syntaxe [...]. Nous avons commencé à donner un contenu aux mots selon leurs caractéristiques graphiques et «phonétiques» [...]. Nous nions l'orthographe [...]. Les voyelles sont pour nous l'espace et le temps, les consonnes sont les couleurs, les sons, les odeurs. » Un peu plus tard est créé une langue, qualifiée de stellaire ou de transmentale, s'adressant directement à la conscience au-delà de la signification et du langage rationnel, le « zaoum ».

Pour ces formes d'expression pluri-artistiques, le mouvement Dada constitue un antécédent majeur. L'inscription de lettres, de suggestions phonétiques dans les œuvres graphiques de Raoul Hausmann

ou de Kurt Schwitters va très vite se trouver projetée hors du champ strictement visuel pour s'étendre à celui de la représentation scénique et donner lieu à des sortes de performance vocale.

Encore faut-il distinguer l'inscription de lettres ou de fragments de texte par le biais du collage, de l'intrusion d'une écriture qui représente une modalité particulière du geste graphique et de sa rythmicité [...].

Dans « Topographie de la Typographie » (1923), El Lissitzky envisage des mesures pour tirer parti des propriétés visuelles des lettres [...].

La peinture lettriste se développe à partir de 1946 avec la publication de la première revue du groupe, *La Dictature lettriste*. En 1950, les termes « métagraphie », « pictographie », sont utilisés par Isodore Isou, Gabriel Pomerand, Maurice Lemaître pour désigner des œuvres où le mot est remplacé par un dessin, ou bien la lettre traditionnelle par un signe inventé.

À partir des années 50, les artistes liés au mouvement de la « poésie sonore » sont eux aussi conduits à exercer des activités qui, par nature, impliquent l'adoption de différents types de support (le livre, l'espace plastique, la scène, les moyens de reproduction sonore mécanique). Ainsi Henri Chopin explore-t-il visuellement les possibilités de la machine à écrire dans ses « Dactylo-Poems », Bernard Heidsieck celles de l'écriture dans ses « Foules », etc.

Pour les adeptes de la « poésie concrète » (associé à un mouvement né à São Paulo au cours des années 50, le terme connaîtra un peu plus tard un retentissement international), la langue constitue une matière sur laquelle il est possible d'agir aussi bien à partir de traitements acoustiques que graphiques.

Les ramifications des tendances de la poésie visuelle, concrète (Ferdinand Kriwet, John Furnival, Ian Hamilton Finlay, Jean-François Bory, Julien Blaine...) et sonore (Henri Chopin, Brion Gysin, Bernard Heidsieck, François Dufrêne...) montrent que les courants d'échange entre modes d'expression deviennent de plus en plus effectifs, atténuant, plus encore que ne l'avaient fait les générations précédentes, les divisions de l'art en catégories.

Rejoignant sur le plan visuel la pratique poétique du « cut-up » développée par William Burroughs, l'œuvre de Tom Phillips échappe partiellement au domaine plastique, « poésie d'un non-poète », ou « composition d'un non-compositeur », ainsi qu'il le déclare à propos d'*A Humument*, dont les premiers volumes sont publiés à Londres en 1970. Son projet inclut des préoccupations où s'entrecroisent des systèmes de signes de nature divergente qui renvoient tantôt au langage, tantôt à l'espace plastique, et qui acquièrent, à travers l'ouvrage de l'auteur victorien W.H. Mallock *A Human Document*, une forme de conjonction. Épine dorsale de son travail pendant plusieurs années, ce « livre trouvé » apparaît ainsi comme une structure d'accueil ouverte aux métamorphoses les plus inattendues, jusqu'à le conduire à la conception d'un opéra ouvert, *Irma* (1969). *A Humument* nous invite à défricher de nouveaux rapports entre figures plastiques et fragments de texte dans l'espace de chaque page et à multiplier à l'infini les itinéraires de lecture.

Les tensions pouvant s'exercer entre textes et images ont par ailleurs incité certains artistes, tels Dieter Roth ou Marcel Broodthaers, à traiter le livre en tant qu'objet plastique et à jouer sur l'aspect hybride d'un tel support.

La présence de l'écriture s'insinue en fait dès le tracé de la signature. Or, selon Michel Butor, les conséquences de la signature vont bien au-delà de la simple authentification de l'œuvre : « Une bonne partie de la peinture gestuelle, de l' 'Action painting', peut être interprétée comme un développement de la signature ; l'artiste en effet prétend ne nous intéresser que par son graphisme, c'est-à-dire la façon dont il manie son pinceau ou sa plume, ce qui l'identifie véritablement dans sa griffe, fait qu'elle est indubitablement sienne » (*Les Mots dans la peinture*, Skira, 1969, p. 101).

Déjà autour de 1935, Mark Tobey réalisait ses écritures blanches, les « White Writings » [...].

Chez Georges Noël, la signature se fond dans le réseau de signes, des traces et de marques qui constitue l'œuvre [...].

Le retournement d'une feuille sur laquelle il avait écrit les premières lignes du « Train mongol » incite Christian Dotremont à élaborer, à partir de 1962, une écriture imaginaire, qu'il qualifie de « logogramme », où la dimension plastique prend le pas sur le signifiant [...].

La plasticité de l'écriture a incité plusieurs artistes (ou écrivains, tel Roland Barthes dans ses « contre-écritures ») à explorer la dimension gestuelle qui en constitue l'essence, à inventer des écritures en deçà de tout contenu sémantique déterminé, comme Jiří Kolář dans ses « Analphabétogrammes » [...].

Les œuvres de Henri Michaux, Cy Twombly, Jean Degottex, Brion Gysin témoignent d'affinités avec l'écriture idéogrammatique, le graffiti, la calligraphie, sans relever pour autant d'un domaine précis ni correspondre à une technique d'exécution déterminée. Les « Grandes Écritures » réalisées par Twombly à la fin des années 60 semblent ainsi, à travers leur enchevêtrement de ratures, taches,

bribes de signe, ramener l'écriture à son tracé rythmique, sismographique. « Ce qui s'impose », pour Roland Barthes, « ce n'est pas telle ou telle écriture, ni même l'acte d'écriture, c'est l'idée d'une texture graphique » (Cy Twombly « *Non multa sed multum* », in *L'Obvie et l'Obtus*, Seuil, 1982, p. 154) [...].

Par ailleurs, on constate un vif intérêt pour la calligraphie arabe chez des artistes comme Hossein Zenderoudi, Mehdi Qotbi ou Mahdjoud Ben Bella, pour qui cette pratique de l'écriture permet de déployer de nouvelles formes d'osmose entre cultures occidentale et extra-européenne. (7)

Forme : en dehors de sa configuration (cercle, carré...) [elle] peut donner lieu à un dénombrement d'éléments simples qui la constituent (point, ligne, volume). Elle se décline en apparence (disposition, figure, manière) et style (façon, facture). Dans le mode opérationnel, elle renvoie aux notions de déformation et de transformation... et aux idées de limites, de vides et de pleins, d'opposition forme/fond, de relations et proportions... (3, p. 9)

✕

n. f. **I** - **1**• Ens. des contours d'un objet, d'un être résultant de l'organisation de ses parties. **2**• Apparence extérieure donnant à un objet ou à un être son originalité, sa spécificité. **3**• Apparence physique d'un être humain pris individuellement. **4**• Les contours considérés d'un point de vue esthétique. **II** – Fig. en parlant de notions ou d'opérations abstraites. **1**• Manière variable dont elles se présentent. **2**• Aspect sous lequel se présente un terme ou un énoncé. **3**• Manière dont une pensée ou une idée s'exprime. Absolt. (Littr et Arts) Manière dont les moyens d'expression sont organisés en vue d'un effet esthétique ; l'effet produit par cette organisation. **4**• Manière de se conduire. **5**• Manière de procéder, d'agir selon des règles convenues, établies. **6**• Condition physique (d'un cheval, d'un sportif, etc.) favorable aux performances. (6)

Graphisme : ce mot vient du grec *graphein* qui veut dire « écrire » ; manière qui privilégie le trait et la ligne. (1, p. 281)

✕

Ce terme s'emploie dans le vocabulaire des arts du dessin et de la peinture pour désigner une manière qui, pour rendre les contours, privilégie le trait et la ligne, par opposition à celles qui ont recours au modelé et qui procèdent par masses, par empâtements ou par des hachures. (5)

✕

Caractère propre d'une écriture et Spécialt. Caractères particuliers d'une écriture individuelle donnant des indications sur la psychologie, les tendances... du scripteur. – par ext. Aspects des signes graphiques (écriture, dessin...) considérés sur le plan esthétique. (6)

✕

Toute trace linéaire, qu'il s'agisse d'écriture ou de dessin. (8, p. 124)

Langage plastique : cf. couleur, forme, geste, matière, médium, procédé, processus, support, technique.

Matériau : ce qui constitue l'oeuvre (nature du support, des outils, des médiums). (3, p. 9)

Matière : renvoie à des caractéristiques palpables ou visuellement repérables (épaisseur, densité, fluidité, dureté, rugosité, poli, brillance, transparence, etc.). Dans le champ de l'action, elle fait, elle aussi, l'objet de manipulations (superposition, juxtaposition, grattage etc.) conduisant à des effets (contraste, opposition, translucidité...) (3, p. 9)

✕

n. f. **I** – **1**• Philo. et Phys. Substance qui constitue les corps et « qui est objet d'intuition dans l'espace et possède une masse mécanique » (Lalande). **2**• Fond indéterminé de l'être, que la forme organise. **II** – **1**• Au sens usuel **1**• Se dit de toute substance ayant les caractéristiques de la matière et connaissable par les sens, qu'elle prenne ou non une forme déterminée. **2**• Spécialt : Se dit des produits destinés à être employés et transformés par l'activité technique ou artistique de l'homme. Beaux-Arts : ce dont une oeuvre d'art est faite, ce à quoi l'activité de l'artiste donne forme. **3**• Substances alimentaires contenant des corps gras. **III** – **1**• Ce qui constitue l'objet, le champ, le point de départ ou d'application de la pensée. **2**• Ce sur quoi s'exerce ou peut s'exercer l'activité humaine, en quelque forme et à quelque degré que ce soit. (6)

Médium : n. m. **1**• Mus. : Étendue de la voix, registre des sons entre le grave et l'aigu. **2**• Personne douée du pouvoir de communiquer avec les esprits. **3**• Moyen terme. **4**• T. de Peinture : Tout liquide servant à détrempier les couleurs (huile, essence, etc.). (6)

Notion/concept : en arts plastiques comme ailleurs, toute opération se fonde sur l'approche d'une notion et au-delà d'un concept. Notons que, si le dictionnaire confère aux deux termes le même sens, nous donnons ici à *concept* la signification de *représentation mentale abstraite*, à *notion* celle de *branche élémentaire du savoir* (Foulquié). Ainsi le premier sera-t-il une généralité pluriforme, tandis que la deuxième recouvrira un contenu plus spécifique, disciplinaire, susceptible d'être concrétisé dans des actions plastiques. Une notion ne se construira jamais seule, mais en opposition avec son contraire qui la confirme, et avec d'autres qui, en constellation la complètent ou lui sont assujetties. Par exemple, le mot ton recouvre une notion particulière aux arts plastiques (valeur d'une couleur), tout en ayant d'autres sens qui, ensemble, participent du concept de couleur. Un bleu peut être d'azur (qualité), mais azur, par l'intermédiaire de connotations littéraires, se développe en ciel (notion concrète d'une autre nature), lui-même évocateur d'infini (concept). Le concept d'espace se travaille dans toutes les disciplines par acquisition de notions diversifiées plus ou moins spécifiques. En arts plastiques, il est partout présent : il est lieu du travail, surface de la feuille, représentation particulière qui emprunte des notions mathématiques (perspective), et/ ou (superpositions, échelonnements), etc. Le concept de transparence est, concrétisé, la qualité d'un matériau et celui-ci, puisqu'on le voit à travers, instaure des relations devant/derrière, dedans/dehors, éventuellement dessus/dessous, qui construisent dans leur formulation des notions spatiales. Sa qualité l'oppose à l'opacité, et une recherche de synonymes ouvrira toute une gamme de translucide à cristallin, diaphane, hyalin, opalescent, pellucide, clair, toutes notions transférables à d'autres matériaux, tandis que limpide, lumineux, vitreux, vaporeux et fin suggèrent les thématiques de l'eau, de la lumière, de la vitre, du voile, et l'idée de l'éther...

Les notions, donc, concernent les composantes plastiques (formes, couleur, matière, matériau, c'est à dire les qualités des constituants premiers, amis aussi leurs modes de fonctionnement et d'organisation à l'intérieur de la réalisation). Leur nombre ne rend le listage exhaustif irréalisable. Il n'est cependant pas inutile de le tenter partiellement. (3, p. 10)

✕

n.m. (xve s. du latin *conceptus* – recevoir et au fig. concevoir) Idée générale et abstraite construite par l'esprit soit à partir de l'expérience, soit à partir d'un contenu mental inné. (6)

✕

Idée générale et abstraite que l'on se fait d'un objet ou d'une catégorie d'objets, d'un procédé ou d'un savoir-faire ; instrument de notre pensée qui catégorise le réel. L'homme crée des concepts pour (se) représenter le monde et agir sur lui. (9)

Opérations plastiques :

1. L'éducation du regard comme préalable aux activités

Les opérations plastiques permettent aux élèves d'exercer leurs pouvoirs et offrent l'avantage d'être transférables à d'autres secteurs de l'activité humaine. [...]

2. Quelques opérations plastiques

ISOLER	REPRODUIRE	TRANSFORMER	ASSOCIER
- priver du contexte ; juxtaposer	- copier ;	- modifier, dissocier	- rapprocher,
• supprimer, • cacher, • cadrer, • extraire ; rassembler	- doubler ; - photocopier ; - calquer ; - photographier ;	fragmenter, effacer, ajouter, supprimer ; - combiner, inverser, alterner ;	superposer, relier, opposer ; - multiplier ; - assembler,
- privilégier par rapport au contexte : • montrer, • différencier.	- refaire ; - répéter.	- déformer, allonger, raccourcir, changer d'échelle, exagérer ; - changer la technique (outils, supports, couleurs, formats).	imbriquer.

Ces opérations doivent être comprises comme intervenant dans des activités de jeux avec les formes, afin d'en créer d'autres, et non comme exercice stérile de décomposition systématique de formes existantes. [...]

3. Adaptation des exercices aux différents niveaux

Les opérations plastiques concernent tous les niveaux. Les programmes et instructions officiels les indiquent seulement au cours moyen : ils attirent ainsi l'attention sur la nécessité qu'ont les élèves de prendre conscience progressivement de leurs manières de faire. [...]

4. Évaluation

[...] Les opérations plastiques permettent de réutiliser les connaissances dans des situations nouvelles. De plus, « isoler », « reproduire », « transformer », « associer », désignent des actions intéressantes d'autres domaines d'activité humaine. Ces opérations appartiennent ici au processus d'élaboration de la production. [...]

L'évaluation concerne à la fois le résultat et la démarche suivie. [...] L'évaluation n'est donc pas fondée sur une préférence personnelle ou sur une appréciation subjective du maître. En ce qui concerne les opérations plastiques, elle se fait par l'intermédiaire d'une interrogation de l'ordre du « pourquoi ? » et du « comment ? » en relation avec les résultats et les intentions. (10)

Principes ou modes d'organisation et de composition :

Disposition : répartition des pleins et des vides, répétition, alternance, orientation, concentration, dispersion, équilibre, juxtaposition, superposition, alignement, entassement, accumulation, imbrication, semis, éparpillement, dissociation. Au delà, inversion, symétrie, asymétrie, décalage, tête-bêche, recto verso...

Effets produits par l'organisation : ordre/désordre, équilibre/déséquilibre, régularité, progression, statisme/dynamisme, fluidité, instabilité, etc. Espace, profondeur, plan/plans, proportion, échelle, mouvement, contraste, lumière...

Organisation générale : concentrique, rayonnante, excentrique, orthogonale, diagonale, oblique... Elle constitue un ensemble et s'appuie sur une structure. (3, p. 10)

Procédé : méthode employée pour parvenir à un certain effet. (1, p. 282)

Projets artistiques : cf. tableau, p. 31.

Schéma : n. m. – 1867 ; « figure géométrique » 1765 ; scema « figure de rhétorique » v. 1350 ; lat. *schema*, gr. *skhêma* « manière d'être, figure » 1♦ Figure donnant une représentation simplifiée et fonctionnelle (d'un objet, d'un mouvement, d'un processus). ⇨ **diagramme**, 3. **plan**. *Faire un schéma*. *Schéma de l'appareil respiratoire*. *Schéma d'un moteur*. « dessiner un schéma de la coupe transversale d'une racine, de la racine théorique, où nous représenterons les faisceaux vasculaires en rouge » (Larbaud). – *Schéma d'aménagement*, *schéma directeur* : plan d'urbanisation d'une région. – *Schéma fonctionnel*, décrivant un automatisme. – Représentation figurée, souvent symbolique, de réalités non perceptibles et de relations. *Schéma du fonctionnement d'un système électoral*. 2♦ Description ou représentation mentale réduite aux traits essentiels (d'un objet, d'un processus). ⇨ **abrégé**, **canevas**, **esquisse**, **pattern**, **schème**. *Voici le schéma de l'opération*. *L'observation scientifique « confirme ou infirme une thèse antérieure ; un schéma préalable, un plan d'observation »* (Bachelard). Présenter sous forme de schéma. ⇨ **schématiser**. ♦ PSYCHOL. *Schéma corporel* : image mentale (subjective) de son propre corps. 3♦ DR. CAN. Proposition soumise à un concile. (2)

Support : n. m. 1♦ Le fait, l'action de supporter, d'aider, de soutenir. 2♦ Ce qui supporte ; ce sur quoi une chose repose ou est destinée à reposer. 3♦ Fig. et Vx : Ce qui sert d'aide, d'appui (chose ou personne). 4♦ Élément concret, matériel qui sert de base à une œuvre graphique. (6)

Technique : métier. Qui concerne les mécanismes nécessaires à une action ou à une activité déterminée. (1, p. 283)

I – 1♦ adj. Propre aux arts et à leurs procédés. 1♦ Qui appartient à un domaine particulier, spécialisé, de l'activité ou de la connaissance. 2♦ Qui, dans le domaine de l'art, concerne ou suppose le savoir-faire, les procédés de travail et d'expression plus que les dons artistiques et l'effort créateur. **II** – 1♦ n. f. La partie technique d'un art, le faire d'un artiste. 2♦ **A** – (Dans l'Art en général dans les diverses formes de l'activité humaine en dehors de la science) Ensemble de procédés plus ou moins empiriques employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé. **B** – (Dans le domaine scientifique) Ensemble de procédés méthodiques fondés sur des connaissances scientifiques, employés à la production. (6)

Texture : par analogie avec les éléments d'un tissage, le mot texture est utilisé pour désigner l'aspect de surface d'une matière, son grain (lisse, velouté, satiné, strié, granuleux...). (3, p. 9)

Vocabulaire élémentaire de description de l'image : analogie, analyse textuelle, ancrage, axe plastique de l'image, cadrage, cadre, champ, hors-champ, composition, connotation, contexte,

contextualisation / décontextualisation, convention, dénotation, ellipse, fonction esthétique, icône, imitation, indice, messages, métaphore, métonymie, oxymoron, perception, perspective, polysémie, profondeur de champ, référent, relai, rhétorique, scénographie, sémiologie, signe, symbole, texture, trace... (11, p. 118)

- (1) LAGOUTTE Daniel, *Enseigner les arts plastiques visuels*, Hachette, 2002.
- (2) *Le Petit Robert de la langue française*, 2006.
- (3) REYT Claude, *Enseigner les arts visuels, L'image au cycle 3*, Guide pour l'enseignant, Bordas-Pédagogie, 2005.
- (4) B.O. hors série n° 1, 14-02-2002,
Qu'apprend-t-on à l'école maternelle ?; Qu'apprend-t-on à l'école élémentaire ? Les programmes, CNDP-Xo Éditions, 2002.
- (5) *L'atelier du peintre, dictionnaire des termes techniques*, Larousse-Références, 1990, rééd. 1998.
- (6) *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Le Robert, 1980 .
- (7) BOSSEUR Jean-Yves, *Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle*, Minerve, 1998.
- (8) DANJOUX Mireille, *L'épreuve d'arts plastiques au concours de professeur des écoles*, Armand Colin, 1997.
- (9) BON Denis, *Dictionnaire des termes de l'éducation*, Éditions de Vecchi, 2004.
- (10) *Les opérations plastiques à l'école élémentaire*, 01-06-86. Compléments aux programmes et instructions du 13 mai 1985, Ministère de l'Éducation Nationale, Direction des écoles, 6 pages.
- (11) JOLY Martine, *Introduction à l'analyse de l'image*, Nathan-Université, 1994.

Les Programmes 2002, CNDP-Xo Éditions, 2002.

Anamorphose : C2 : p. 135.

Calame : C2 : p. 133.

Carnet de croquis / de dessin : Mat. : p. 142 ; C3 : p. 257.

Couleur : Mat. : pp. 141, 142, 146 ; C2 : pp. 134, 135 ; C3 : pp. 257, 260.

Croquis : C2 : p. 133 ; C3 : p. 258.

Démarche : Mat. : pp. 139, 140 ; C2 : pp. 131, 132, 136 ; C3 : pp. 252, 255, 256, 258, 260, 261.

Dessin : Mat. : pp. 139, 140, 141, 142, 143, 145 ; C2 : pp. 132, 133, 135, 136 ; C3 : pp. 255, 256, 257, 259, 260, 261.

Dessin de réserve : Mat. : p. 141.

Écriture / lettre : Mat. : p. 140 ; C2 : pp. 133, 134 ; C3 : p. 260.

Forme : Mat. : pp. 140, 141, 142, 143, 144, 146 ; C2 : pp. 131, 134, 135 ; C3 : pp. 255, 256, 260, 261.

Graphisme : Mat. : pp. 140, 141, 142 ; C2 : pp. 133, 134 ; C3 : pp. 257, 258.

Langage plastique : Mat. : p. 140.

Matériau : Mat. : pp. 138, 140, 142, 146 ; C2 : pp. 132, 134 ; C3 : pp. 257, 258, 261.

Matière : Mat. : pp. 139, 142, 146 ; C2 : p. 134 ; C3 : pp. 252, 258.

Médium : Mat. : p. 141 ; C3 : p. 257.

Notion / concept : C2 : pp. 135, 136 ; C3 : pp. 256, 257, 258.

Opérations plastiques : C2 : p. 136.

Principes ou modes d'organisation et de composition : C2 : p. 134 ; C3 : p. 257.

Procédé : Mat. : pp. 139, 140, 141, 142, 146 ; C2 : pp. 132, 135, 136 ; C3 : pp. 257, 259.

Projets artistiques : C3 : p. 252.

Schéma : C2 : p. 133.

Support : Mat. : pp. 140, 141, 143, 144, 146 ; C2 : pp. 133, 134, 135, 136 ; C3 : pp. 257, 261.

Technique : Mat. : pp. 138 ; 141, 142, 144 ; C2 : pp. 132, 133, 135 ; C3 : pp. 252, 255, 256, 257, 259, 260, 261.

Texture : C3 : p. 257.

Liste d'œuvres de référence en Arts Visuels proposée en 2002

DIVERSITE DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES

Architecture civile

- Un château de la Loire : le château de Chambord (1519-1550).
- Une villa de patricien : Andrea Palladio, la Rotonda près de Vicence (Italie, 1566-1570).
- Une architecture utopique : Claude-Nicolas Ledoux, les salines royales d'Arc-et-Senans (Franche-Comté, 1775-1779).
- Un gratte-ciel américain, première moitié du XXe siècle : William Van Alen, le Chrysler Building (New York, 1930).
- Un habitat collectif : Le Corbusier, la Cité radieuse (Marseille, 1945-1952).
- Une ville neuve : Oscar Niemeyer, Brasilia (Brésil, 1960).
- Deux architectures à vocation culturelle : Renzo Piano et Richard Rogers, le Centre Georges-Pompidou (Paris, 1977) ; Franck O. Gehry, le musée Guggenheim (Bilbao, Espagne, 1997).

Cinéma

- Une œuvre majeure du patrimoine mondial : Charlie Chaplin, *Le Kid* (États-Unis, 1920), *La Ruée vers l'or* (1925) ou *Les temps modernes* (1935).
- Une adaptation littéraire : Jean Cocteau, *La Belle et la Bête* (France, 1946).
- Un western : Howard Hawks, *Rio Bravo* (États-Unis, 1959) ou Fred Zinneman, *Le train sifflera trois fois* (États-Unis, 1952).
- Une comédie musicale : Stanley Donen et Gene Kelly, *Chantons sous la pluie* (*Singin' in the Rain*, États-Unis, 1952).
- Un film d'aventure : Fritz Lang, *Les Contrebandiers de Montfleury* (États-Unis, 1954).
- Un dessin animé : Paul Grimault, *Le Roi et l'Oiseau* (France, 1980).
- Une fiction contemporaine : Abbas Kiarostami, *Où est la maison de mon ami ?* (Iran, 1987).

Dessin

- Une gravure d'Albrecht Dürer (XVe-XVIe siècles).
- Un dessin à la sanguine de Michel-Ange (XVe-XVIe siècles).
- Une planche de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (1762-1772).
- Un dessin au trois crayons de Antoine Watteau (XVIIIe siècle).
- Une aquarelle de William Turner (XVIIIe-XIXe siècles).
- Un dessin à la mine de plomb de Jean Auguste Dominique Ingres (XIXe siècle).
- Un dessin au fusain de Georges Seurat (XIXe siècle).
- Un dessin à la brosse de Hans Arp (XXe siècle).

Peinture et compositions plastiques

Les constituants de l'œuvre

- La lumière : Johannes Vermeer (XVIIe siècle), *La Dentellière* (musée du Louvre, Paris) ou *La Laitière* (Rijkmuseum, Amsterdam) ; ou Georges de La Tour (XVIIe siècle), *La Nativité* (musée des Beaux-Arts, Rennes) ou *Job et sa femme* (musée départemental des Vosges, Épinal).
- La couleur : une tapisserie de Sonia Delaunay (XXe siècle) ou un monochrome d'Yves Klein (XXe siècle).
- La perspective : Fra Angelico, *L'Annonciation* (couvent San Marco, Florence, Italie, XVe siècle).
- La composition : Diego Vélasquez, *Les Ménines* (musée du Prado, Madrid, Espagne, XVIIe siècle).

Les procédés

- Le collage : une œuvre de Kurt Schwitters (XXe siècle).
- Le montage et le photomontage : une œuvre de Max Ernst (XXe siècle).
- L'égouttage « dripping » : une œuvre de Jackson Pollock (XXe siècle).

Les genres

- L'autoportrait : Rembrandt (XVIIe siècle) ou Vincent Van Gogh (XIXe siècle).
- La nature morte : Paul Cézanne (XIXe-XXe siècles).

- Le paysage : Camille Corot (XIXe siècle) ou Claude Monet (XIXe-XXe siècles).

Photographie

- Nadar : Portrait de Sarah Bernhardt ou de Baudelaire (XIXe siècle).
- André Kertész : *La Fourchette* (1928).
- Henri Cartier-Bresson : *Écluse de Bougival* (1955).
- Man Ray : un rayogramme (XXe siècle).
- Une photographie couleur, par exemple de William Wegman (XXe siècle).
- Robert Capa : *mort d'un soldat républicain près de Cerro Muriano* (Espagne, septembre 1936).

Sculpture

- Une sculpture de l'Antiquité : *La Vénus de Milo* (musée du Louvre, Paris, vers 100 av. J.-C.).*
- Un chapiteau roman ou un tympan (par exemple celui de la basilique de Vézelay ou de Moissac).*
- Un marbre de Michel-Ange : *David* (Gallerie dell'Accademia, Florence, Italie, 1504).*
- Un bronze d'Auguste Rodin : *Les Bourgeois de Calais* (musée Rodin, Paris, 1884).*
- Un plâtre d'Alberto Giacometti : *Objet désagréable* (MNAM, Paris, 1931).*
- Un mobile d'Alexandre Calder : *Mobile sur deux plans* (MNAM, Paris, 1955).*
- Un bois peint de Louise Nevelson (XXe siècle).
- Une installation vidéo de Nam June Paik : *Moon in the Oldest TV* (MNAM, Paris, 1965).
- Une sculpture animée de Jean Tinguely : *L'Enfer, un petit détail* (MNAM, Paris, 1984).

Vitrail

- Un vitrail médiéval : *Charlemagne*, cathédrale de Chartres (Eure-et-Loire, XIIIe siècle).
- Un vitrail moderne : Henri Matisse, chapelle de Vence (Alpes-Maritimes, 1948-1951).
- Un vitrail contemporain : Pierre Soulages, abbatial de Conques (Aveyron, 1987-1994)

ŒUVRES PAR GRANDES PÉRIODES

La Préhistoire

- Lascaux ou la grotte Chauvet (France) ou Altamira (Espagne).

L'Antiquité classique

- Le trésor de Vix, trésor celte (haute vallée de la Seine en Côte-d'Or, Ve siècle av. J.-C.).
- Un monument gallo-romain : arc de triomphe, arènes, théâtre...
- Une mosaïque : *Les travaux et les Jours* de Saint-Romain-en-Gal (musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye, I^e siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.).

Le Moyen Âge

- Une abbaye, une basilique ou une église.
- Une cathédrale gothique.
- Un château médiéval.
- Un palais : Alambra, la cour des Lions (Grenade, Espagne, XIVe siècle).
- Une synagogue : Carpentras (Vaucluse, 1367, restaurée au XVIIIe siècle).
- Une peinture religieuse : Robert Campin, *La Nativité* (musée des Beaux-Arts, Dijon, 1420) ou *La Pietà* de Villeneuve-lès-Avignon (musée du Louvre, vers 1455).
- Une miniature : les frères Limbourg, *Les Très Riches Heures du duc de Berry* (musée Condé, Chantilly, 1411-1416).

Les Temps modernes

- Léonard de Vinci : *La Cène* (Santa Maria Delle Grazie, Milan, Italie, vers 1495-1498).
- Jérôme Bosch (XVe-XVIe siècles) : *La tentation de saint Antoine* (Lisbonne, musée national des Beaux-Arts, Portugal) ou *L'Escamoteur* (musée municipal, Saint-Germain-en-Laye).
- Bruegel l'Ancien : *La Tour de Babel* (Kunsthistorisches Museum, Vienne, Autriche, 1563).
- La basilique et la place Saint-Pierre de Rome (Italie, XVe-XVIIe siècles).
- Architectures et jardins de Versailles (XVIIe-XVIIIe siècles).
- La place Stanislas à Nancy (1752-1757).

XIXe siècle

- Eugène Delacroix : *La liberté guidant le peuple* (musée du Louvre, Paris, 1830).
- Charles Garnier : l'Opéra (Paris, 1862-1875).
- Honoré Daumier : une lithographie.

- Jean-François Millet : *Le Semeur* (Museum of Fine Arts, Boston, 1851).
- Édouard Manet : *Le Déjeuner sur l'herbe* (musée d'Orsay, Paris, 1863).
- Gustave Eiffel : la tour Eiffel (Paris, 1889).
- Edward Munch : *Le Cri* (Oslo Nasjov, Norvège, 1893).

XX° siècle

- Un élément de mobilier urbain : Hector Guimard, une entrée de métro (Paris, année 1900).
 - Des peintures : Georges Braque, *L'Homme à la guitare* (MNAM, Paris, 1914) ; Vassily Kandinsky, *Jaune-Rouge-Bleu* (MNAM, Paris, 1925) ; Pablo Picasso, *Le Violon* (MNAM, Paris, 1914) ou *Petit Paul en arlequin* (musée Picasso, Paris, 1924).
 - Un film : Georges Méliès, *Le Voyage dans la lune* (1902).
 - Des pratiques diversifiées :
 - Un objet surréaliste : Meret Oppenheim, *Le Déjeuner en fourrure* (musée d'Art moderne, New York, 1936) ;
 - Le land art : Robert Smithson, *Spiral Jetty* (MNAM, Paris, photographie, 1970) ;
 - L'art pauvre : Iannis Kounellis, *Sans titre (notte)* (MNAM, Paris, 1965) ;
 - Le nouveau réalisme : Arman, *Home Sweet Home* (MNAM, Paris, 1960) ;
 - Le pop'art : Andy Warhol, *Electric Chair* (MNAM, Paris, 1967) ou Claes Oldenburg, *Giant Ice Bag* (MNAM, Paris, 1969-1970).
 - l'architecture : Ieoh Ming Pei, la pyramide du Grand Louvre (Paris, 1987).
- Pour l'art actuel, on peut choisir des œuvres dans les fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) et les centres d'art.

Les grandes civilisations du monde

Les civilisations méditerranéennes

- Figures masculines et féminines, peintures de la région de Tassili (Algérie, 6000 à 2000 av. J.-C.).
- Le trésor de Toutankhamon (découvert en 1922, Égypte, 1532 av. J.-C.).
- Le Parthénon, Athènes (Grèce, 447-438 av. J.-C.).
- La mosaïque de la synagogue de Hamat (Galilée, Israël, IV° siècle).
- La mosquée de Kairouan (Tunisie, IX° siècle).

Les civilisations asiatiques

- Le temple d'Angkor Vat (architecture khmère, Cambodge, XII° siècle).
- Le Taj Mahal (architecture indo-musulmane, époque moghole, Agra, Inde, XVII° siècle).
- Le Palais impérial dans la Cité interdite (Pékin, Chine, XV° siècle).
- Une miniature persane : Bihzad, *Iskandar et les Sept Sages* (British Museum, Londres, XV° siècle).
- Une estampe japonaise : Hokusai, l'une des *Trente Six Vues du mont Fuji* (XIX° siècle).

Les civilisations précolombiennes

- Les bas-reliefs du temple du Soleil de Palenque (Yucatan, Mexique, VII°-VIII° siècles) ou le Machu Picchu (Pérou, 1460-1470).

Les civilisations africaines au Sud du Sahara

- Un masque africain en bois de la région Itumba, Afrique centrale (Musée d'Art moderne, New York).
- La ville de Tombouctou (Mali).

Les civilisations océaniques

- Peinture sur gaine foliaire de palmier (Numuroaka).
- *Maternité*, sculpture sur bois, art du lac Santai, Nouvelle-Guinée occidentale (musée de Bâle, Suisse).

Musees

Musées Grand Est (Mis à jour en février 2005)

Meurthe-et-Moselle

BACCARAT : Musée du Cristal **93 bis cour Cristalleries 03 83 76 60 06**

BADONVILLER : Musée ateliers céramique et verre **03 83 42 19 57**

CONFLANS EN JARNISY : Musée de l'art forain et de musique mécanique **6 place A. Briand 03 82 82 33 57 30**

DENEUVRE : Musée des Sources d'Hercule **rue de la Porte Saint Nicolas 03 83 75 22 82**

DIEULOUARD : Musée des Amis du Vieux Pays **Vieux Château (mairie) 03 83 23 57 18**

FENNEVILLER : Musée du vélo

FILLIERES : Musée campagnard **45 Grande rue 03 82 25 00 72**

HERSERANGE : Musée de la céramique Saint-Jean-l'Aigle **Château de la Faïencerie 03 82 24 58 20**

JARVILLE LA MALGRANGE : Musée du Fer **1 av. du Général de Gaulle 03 83 15 27 70**

LANEUVEVILLE DEVANT NANCY : Château de Montaigu - Musée salin **167 rue Lucien Galtier 03 83 53 16 96**

LAY SAINT CHRISTOPHE : Musée d'art et d'histoire

LONGWY : Musée municipal des émaux **Porte de France 03 82 23 85 19**

Musée Sidérurgie, Arts, Histoire et terroir **03 82 25 51 19**

LUNÉVILLE : Musée du Château **03 83 76 23 57**

Conservatoire de la broderie perlée **place château Stanislas 03 83 73 56 86**

www.broderie-luneville.com

NANCY : Maison de la Communication **11 rue Maurice-Barrès www.maison-communication.asso.fr 03 83 86 50 00**

Musée des Beaux-Arts **3 place Stanislas 03 83 85 30 72 serv. éduc. 03 83 85 33 25**

Musée de l'École de Nancy **36 rue du Sergent-Blandan 03 83 40 14 86 serv. éduc. 03 83 85 33 25**

Musée Lorrain Palais Ducal **64 / 66 Grande-Rue 03 83 32 18 74**

Muséum aquarium de Nancy **34 rue Sainte-Catherine 03 83 32 99 97**

PONT-A-MOUSSON : Musée au fil du papier **13 rue Magot de Rogéville 03 83 87 80 14**

SAINTE-NICOLAS-DE-PORT : Musée de cinéma et de la photographie **10 rue Georges Rémy 03 83 45 18 32**

www.museecinemapphoto.com

Musée français de la Brasserie **62 rue Charles-Courtois 03 83 46 95 52**

SAINTE GENEVIEVE : Musée de la machine agricole

SAXON SION : Musée archéologique et missionnaire **11 rue Notre-Dame 03 83 25 15 51**

THIAUCOURT REGNIÉVILLE : Musée de la bataille du Saillant de Saint Mihiel **2 rue Neuve 03 83 81 98 36**

THOREY LIAUTEY : Château-musée du Maréchal Lyautey et musée national du Scoutisme

TOUL : Musée d'art et d'histoire **25 rue Gouvion-Saint-Cyr 03 83 64 13 38**

VAL ET CHATILLON : Mémoires du textile **av. Veillon (ouvert du 01/04 au 31/10) 03 83 42 59 13**

VELAINE EN HAYE : Musée de l'automobile de Lorraine **Parc de loisirs de la Forêt de Haye 03 83 22 28 38**

VILLERS LES NANCY : Jardins botaniques **03 83 41 47 47**

VILLEY LE SEC : Musée fort de Villey-le-sec

VRONCOURT : Musée agricole Girard **14 rue Saint Joseph 03 83 26 25 51**

Meuse

AZANNES ET SOUMAZANNES : Musée des vieux métiers vivants (mairie) 03 29 85 62 03
BAR LE DUC : Musée Barrois **esplanade du château** 03 29 76 14 67
COMMERCY : Musée de la céramique et de l'ivoire **av. Carcano** (mairie) 03 29 91 02 18
FLEURY DEVANT DOUAUMONT : Musée mémorial de Verdun **av. du Corps Européen** 03 29 84 35 34
GONDRECOURT LE CHÂTEAU : Musée lorrain du Cheval **La Tour rue Saint-Blaise** (mairie) 03 29 89 63 38
HANNONVILLE SOUS LES CÔTES : Maison des Arts et Traditions rurales 03 29 87 32 94
HATTONCHATEL : Musée Louise Cottin
MONTMÉDY : Musée de la Fortification et musée Bastien Lepage (OT) 03 29 80 15 90
RARECOURT : Musée de la faïence **domaine de Rarecourt de la Vallée** 03 82 46 15 54
SAINTE MIHIEL : Centre d'Art sacré **rue du Palais de Justice** (mairie) 03 29 89 15 11
SAMPIGNY : Musée Départemental Raymond Poincaré **Clos Raymond Poincaré** 03 29 90 70 50
SOUILLY : Musée de la voie sacrée **22 Voie Sacrée** 03 29 80 52 76
STENAY : Musée européen de la Bière **rue de la Citadelle** 03 29 80 68 78
Musée du Pays de Stenay **rue de la Citadelle** 03 29 80 68 78
VARENNES EN ARGONNE : Musée d'Argonne **rue Louis XVI** (mairie) 03 29 80 71 01
VAUCOULEURS : Musée municipal **place Achille François** (SI) 03 29 89 51 82
VERDUN : Citadelle souterraine **bd du 5° R.A.P.** (OT) 03 29 86 14 18
Musée de la Princerie **16 rue de la Belle Vierge** (OT) 03 29 86 14 18
Moselle

AMNEVILLE LES THERMES : Musée d'histoire et de Tambow (OT) 03 87 70 10 40
AUMETZ : Musée des Mines **rue du Puits** 03 82 85 76 55
AUDUN LE TICHE : Musée archéologique de la Sahla
BITCHE : Musée de la Citadelle (OT) 03 87 06 16 16
BLIESBRUCK : Parc archéologique européen **1 rue Robert Schuman** 03 87 02 25 79
BURE TRESSANGE : Musée militaire de Bure
CONTZ LES BAINS : Musée de la vigne
DABO : Musée des vieux métiers et des eaux de vie
DELME : Musée archéologique
FREYMING MERLEBACH : Musée historique et militaire
GORZE : Maison de l'Histoire de «La Terre de Gorze» **22 rue de l'église** 03 87 52 04 57
MANDEREN : Château de Malbrouck
MARSAL : Musée départemental du sel **Porte de France** 03 87 01 16 75
MEISENTHAL : Musée du Verre et du Cristal **Place Robert Schumann** 03 87 96 91 51
METZ : Musée de La Cour d'or **2 rue du Haut Poirier** 03 87 75 10 18 Serv. éduc. 03 87 76 09 13
Trésor de la cathédrale **place d'Armes** 03 87 75 54 61
NEUFCHÉF : Musée des Mines **Lieu-dit «Hamevillers»** 03 82 85 76 55
PETITE-ROSSELLE : Musée du Bassin houiller lorrain **Carreau Wendel** 03 87 87 08 54
PHALSBOURG : Musée militaire et Erckmann-Chatrion **Hôtel de ville Place d'Armes** 03 87 24 41 20
SAINTE LOUIS LES BITCHE : Musée de la cristallerie de Saint-Louis
SARRALBE : Musée historique du pays d'Albe
SARREBOURG : Musée du Pays de Sarrebourg **13 av. de France** 03 87 03 27 86
SARREGUEMINES : Musée municipal **15-17 rue Poincaré** 03 87 98 93 50
SOUCHT : Musée du Sabotier
THIONVILLE : Musée de la Résistance et de la Déportation **square Jean Moulin** 03 82 51 94 95
Musée de la Tour aux Puces **Mairie** 03 82 82 35 36
VECKRING : Musée de la Ligne Maginot
VIC SUR SEILLE : Musée départemental Georges de La Tour **Hôtel de la Monnaie** 03 87 01 16 26

Vosges

DARNEY : Musée franco-tchécoslovaque **Place André Barbier (SI) 03 29 09 33 45**
DOMREMY LA PUCELLE : Maison natale de Jeanne d'Arc et Centre d'interprétation **03 29 06 95 86**
ÉPINAL : Musée départemental d'Art ancien et contemporain **1 place Lagarde 03 29 82 20 33 serv. éducatif**
GRAND : Site gallo-romain **4 rue de la mosaïque 03 29 06 77 37**
HENNEZEL : Musée du verre, du fer, du bois et de la Résistance **11 rue du Moulin Robert 03 29 07 00 80**
LIFFOL LE GRAND : Musée archéologique de Liffol (mairie) **03 29 06 60 25**
MIRECOURT : Musée de la Lutherie **32 rue du Général Leclerc (OT) 03 29 37 01 01**
PLOMBIÈRES LES BAINS : Musée Louis Français **30 av. Louis Français (mairie) 03 29 66 00 24**
REMIREMONT : Musée Charles Friry **12 rue du Général Humbert (mairie) 03 29 62 42 17**
Musée municipal Charles de Bruyères **70 rue Charles de Gaulle (mairie) 03 29 62 42 17**
SAINT DIÉ DES VOSGES : Musée Pierre Noël, musée de la vie dans les Vosges **place Georges Trimouille 03 29 51 60 35**
VILLE SUR ILLON : Musée vosgien de la Brasserie **route de Mirecourt (mairie) 03 29 36 53 18**
VINCEY : Musée d'Art militaire **11 rue d'Alsace (mairie) 03 29 67 45 07**

Luxembourg ville

Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain **41 rue Notre-Dame** www.casino-luxembourg.lu
Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean **2 rue du Palais de Justice** www.mudam.lu
Mémorial de la Déportation **3a rue de la Déportation**
Musée de la Banque **1 place de Metz**
Musée de la Forteresse **rue du Fort Thüngen**
Musée des Tramways et Autobus **63 rue de Bouillon**
Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg **14 rue du Saint-Esprit** www.musee-hist.lu
Musée national d'histoire naturelle- 'natur musée' **25 rue Münster** www.mnhn.lu
Musée national d'histoire et d'art **Marché-aux-Poissons** www.mnha.lu

Strasbourg

Musées de Strasbourg www.musees-strasbourg.org
Service éducatif : Palais Rohan – 2 place du Château 03 88 52 50 04
Musée d'Art moderne et contemporain – 1 place Jean Arp 03 88 23 31 15

Cabinet des Estampes et des Dessins **5 place du Château 03 88 52 50 00**
Centre Tomi Ungerer **4 rue de la Haute Montée 03 88 32 31 54**
Galerie de l'Ancienne Douane **1a rue du Vieux Marché aux Poissons 03 88 75 10 77**
Galerie Heitz, Palais Rohan **Palais Rohan – 2 place du Château 03 88 52 50 00**
Musée Alsacien **23-25 quai Saint Nicolas 03 88 52 50 01**
Musée Archéologique **Palais Rohan – 2 place du Château 03 88 52 50 00**
Musée d'Art moderne et contemporain (MAMCS) **1 place Jean Arp 03 88 23 31 31**
Musée de l'œuvre Notre-Dame **3 place du Château 03 88 52 50 00**
Musée des Arts décoratifs, Palais Rohan **Palais Rohan – 2 place du Château 03 88 52 50 00**
Musée des Beaux-Arts, Palais Rohan **Palais Rohan – 2 place du Château 03 88 52 50 00**
Musée Historique **3 place de la Grande Boucherie 03 88 52 50 00**
Musée Zoologique **29 bd de la Victoire 03 90 24 04 85**

Karlsruhe

Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) **Lorenzstrasse 19** +49(0) 721 8100 1990
www.zkm.de

Saarbrücken

Museum für Vor- und Frühgeschichte **Schlossplatz 16** +49(0)681.9 54 05-0 www.vorgeschichte.de
Saarlandmuseum www.saarlandmuseum.de

Moderne Galerie **Bismarckstrasse 11-15** +49(0)681.9964-0

Alte Sammlung, Landesgalerie **Karlstrasse 1**

Museum in der Schlosskirche **Am Schlossberg 6** +49(0)681.9 50 76 41

Stadtgalerie Saarbrücken **St. Johanner Markt 24** +49(0)681.9 36 83-0 www.stadtgalerie.de

(02-2005)

EDUCATION MUSICALE

Présentation

Dans les Instructions Officielles, l'Éducation Musicale a deux composantes : **la culture de la voix et la culture de l'oreille.**

« L'éducation musicale s'appuie sur des pratiques concernant la voix et l'écoute : jeux vocaux, chants divers, en canon et à deux voix, en petits groupes ou en formation chorale.

Ces pratiques vocales peuvent s'enrichir de jeux rythmiques sur des formules simples joués sur des objets sonores appropriés. Grâce à des activités d'écoute, les élèves s'exercent à comparer des œuvres musicales, découvrent la variété des genres et des styles selon les époques et les cultures.

La perception et l'identification d'éléments musicaux caractéristiques de la musique écoutée prolonge le travail engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales et pratiques d'écoute contribuent à l'enseignement de l'histoire des arts. » (programmes 2008)

Les activités se déclinent en 3 volets principaux :

VOIX ET CHANT

Culture vocale

Répertoire

ÉCOUTE

Culture de l'oreille

Répertoire

PRATIQUES INSTRUMENTALES REALISATIONS DE PROJETS MUSICAUX

Pour chaque domaine, nous vous proposons des pistes d'activités ainsi qu'une liste d'œuvres musicales.

Cette liste n'est pas exhaustive et n'est donnée qu'à titre indicatif.

Le portfolio portera les traces des activités vécues dans chaque domaine.

Par exemple :

- Textes de chants, partitions...
- Une illustration concernant le thème, l'activité...
- Un petit texte relatant l'événement...
- La photo ou un dessin d'objets sonores ou d'instruments
- Une image en rapport avec l'activité
- Un extrait du support utilisé : album, BD, poème...
- L'affichette, le billet... du spectacle, du concert, du film...
- Reproduction de la jaquette du CD écouté
- Des traces sonores des créations (K7, CD, DVD)
- ...

Compétences à acquérir :	<ul style="list-style-type: none"> ○ Chanter juste ○ Contrôler sa voix et son attitude corporelle ○ Interpréter de mémoire plus de dix chansons par an ○ Tenir sa voix en formation chorale, notamment dans une polyphonie
Attitudes du maître :	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il propose un répertoire varié ○ Il élargit le répertoire en genres, styles nouveaux, époques et cultures plus éloignées ○ Il donne des habitudes corporelles pour chanter (posture physique, aisance respiratoire, anticipation...) ○ Il présente le chant aux élèves Cf. Document d'application « Éducation Artistique » p19, 20, 21,22) ○ Il donne le modèle puis écoute les élèves chanter ○ Il donne la note de départ avec sa voix ○ Il fait mémoriser les chants par imprégnation orale (sans que les élèves aient le texte sous les yeux) ○ Il aide en dirigeant par un geste et en articulant le texte avec la bouche. ○ Il veille à la qualité de l'interprétation
<p>Activités :</p> <div data-bbox="188 1039 359 1133" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Culture Vocale</div> <div data-bbox="188 1350 384 1469" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Répertoire</div>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Se préparer physiquement : échauffement corporel, travail du souffle ○ Se préparer vocalement : jouer sur l'intonation, le rythme, la hauteur par l'intermédiaire d'activités (vocalises, clusters, sirènes, chants...) ○ Chanter régulièrement en recherchant la justesse et le contrôle de sa voix ○ S'entraîner à partir ensemble ○ Travailler le rythme et la prosodie pour parfaire la diction et la mémorisation des textes des chants <ul style="list-style-type: none"> ○ Interpréter de mémoire plus de dix chants parmi ceux qui ont été appris : chants en langue étrangère et régionale, productions inventées ou composées spécifiquement pour les enfants par des auteurs contemporains... ○ Interpréter des chants en canon et polyphoniques (Cf. Document d'application « Éducation Artistique » p21, 22)
Quelques outils supports	<ul style="list-style-type: none"> ○ DVD « Chanter en classe et en chœur », SCÉRÉN – CNDP ○ La chorale à l'école (CD + livre), CDDP Auvergne ○ CD Écoles qui chantent, CPEM 54 ○ Polyphonie au quotidien (livre+ 2CD), CRDP Bourgogne ○ Document d'application des programmes « Éducation Artistique »

<p>Compétences à acquérir :</p> <p>(être capable de...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Soutenir une écoute prolongée d'extraits musicaux ○ Repérer des éléments musicaux caractéristiques, les désigner et caractériser leur organisation en faisant appel à un lexique approprié ○ Reconnaître une œuvre du répertoire travaillé, la situer dans son contexte de création, porter à son égard un jugement esthétique ○ Exprimer son appréciation pour qualifier une réalisation dansée, chantée ou jouée, à la fois comme acteur et comme spectateur
<p>Attitudes du maître :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il propose un répertoire vaste et élargi, en évitant une redondance avec les productions médiatiques, pour permettre à l'élève d'acquérir une culture musicale enrichie (cf. Document d'application « Éducation Artistique » p 28 et suivantes) ○ Il place l'élève dans de bonnes conditions pour écouter (calme, attitude corporelle...) ○ Il favorise l'expression verbale spontanée, puis dialoguée. ○ Il relance l'écoute avec de nouvelles consignes ○ Il apporte un lexique approprié et aide l'élève à l'utiliser ○ Il favorise l'accès à la musique vivante.
<p>Activités :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">Culture de l'oreille</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">Répertoire</div>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Séances d'écoute articulées autour de combinaisons variées : écouter, chanter, jouer, reproduire, évoluer, inventer, coder... ○ Repérage d'indices sonores : différences d'intensité, contraste aigu / grave, vif / lent, motifs rythmiques, silences, thème, événements successifs et simultanés... ○ Constitution d'un lexique à partir des indices sonores repérés ○ Traductions corporelles et / ou vocales d'extraits ○ Utilisation de codages inventés et/ou de la partition pour s'approprier une œuvre et garder une trace de l'activité ○ Écoute « plaisir » ○ Écoute en concerts, spectacles... ○ Le répertoire est à construire en équipe en visitant les domaines suivants : Contes et récits musicaux, Musiques du monde, Musiques savantes à dominante européenne, Musiques électro-acoustiques et électroniques, Jazz, Musiques de films ○ Les chansons difficiles à interpréter par les classes peuvent être mises au répertoire des activités d'écoute (cf. « les enfants de la zique ») ○ Établir des liens lisibles avec les chants choisis, les productions en cours d'élaboration et d'autres champs disciplinaires ○ Illustrer la diversité des styles d'une même époque en recourant notamment à l'écoute d'œuvres les plus connues de la musique classique, en liaison avec le programme d'histoire
<p>Quelques outils supports</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Document d'application des programmes « Éducation Artistique » dont le lexique p.24 ○ « 30 Raisons pour écouter » (CDDP 54) ○ « Écouter la musique du XXe siècle à l'école, au collège et au lycée » CDDP Ardennes ○ CD « Musicabrac » CPEM Bourgogne/PEP21 ○ « Écoute, écoute : invitation à l'écoute, éveil à l'environnement sonore » CD

La pratique systématique d'un instrument mélodique (ex. flûte à bec) ne relève pas de l'école élémentaire.

<p>Compétences à acquérir :</p> <p>(être capable de...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Affiner son habileté motrice avec différents instruments et objets sonores ○ Tenir un rôle au sein du groupe orchestre : s'écouter, écouter les autres, suivre le chef d'orchestre et/ou sa partition ○ Intégrer avec intention et contrôle des productions instrumentales à ses productions vocales
<p>Attitudes du maître :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il constitue avec les élèves un instrumentarium composé de petites percussions classiques, d'objets sonores apportés ou fabriqués ○ Il conduit les élèves dans un travail de recherche sonore.
<p>Activités</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Exploration sonore des objets ou instruments apportés par le maître ou les élèves : trouver différents gestes possibles, répertorier les sons découverts, les utiliser pour créer des séquences sonores. ○ Les pratiques instrumentales demeurent reliées à un projet plus large : <ul style="list-style-type: none"> • Accompagnement d'un chant • Jeux rythmiques sur plusieurs instruments différents • Reproduction des éléments sonores découverts dans une écoute musicale : motif rythmique, intensité, structure, tempo...
<p>Quelques outils supports</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Document d'application des programmes « Éducation Artistique » dont le lexique p.24 ○ « 30 Raisons pour écouter » (CDDP 54) ○ « Écouter la musique du XX siècle : à l'école, au collège et au lycée » CDDP Ardennes ○ « 50 Activités d'Éducation Musicale à l'école élémentaire », CRDP Midi-Pyrénées

<p>Compétences à acquérir : (être capable de...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tenir un rôle dans un groupe ○ Réemployer des savoir-faire au profit d'une production musicale ou chorégraphique inventée, personnelle ou collective ○ Développer ses capacités créatives ○ Témoigner de son aisance à évoluer dans une danse collective et dans des dispositifs scéniques divers ○ Exprimer son appréciation pour qualifier une réalisation dansée, chantée ou jouée, à la fois comme acteur ou comme spectateur
<p>Attitudes du maître :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il offre une situation de création ○ Il recueille les propositions des enfants ○ Il aide à la structuration de la création ○ Il amène les élèves à affiner, de séance en séance, les productions en cours ○ Il a le souci de mettre en valeur les productions et d'impliquer les élèves dans cette démarche
<p>Types de projets :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faire vivre une chorale au sein de l'école (chorale de cycle, chorale d'école, pendant ou en dehors du temps scolaire). <i>Cf. document d'application « éducation artistique » p. 22.</i> ○ Créer des séquences sonores à partir de supports diversifiés : B.D, conte, reproductions de tableaux, albums, poèmes, écoutes (extraits musicaux, enregistrements d'environnements sonores, chansons...), images fixes ou animées,... ○ Créer des séquences chorégraphiques ○ S'ouvrir au monde en découvrant un patrimoine culturel musical proche ou plus lointain ○ Interpréter ou créer un conte musical ○ Faire vivre un orchestre avec l'instrumentarium constitué par la classe pour accompagner, enrichir un chant, une pièce de théâtre, un conte, un poème des évolutions corporelles ... ○ Interpréter des pièces musicales écrites pour le jeune public
<p>Quelques outils supports</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Document d'application des programmes « Éducation Artistique » dont le lexique p.24 ○ « 50 Activités d'Éducation Musicale à l'école élémentaire », CRDP Midi-Pyrénées 2004 ○ Partitions de musique contemporaine pour enfants « Jeunes Musiques », 2 volumes avec CD, CFMI de Sélestat ○ Série « Odi'Act », livres-CD - Éditions Fuzeau

Liste d'œuvres de référence en E. Musicale proposée en 2002

Contes et récits musicaux

- Pierre et le loup – Prokofiev
- Carnaval des animaux – Saint-Saëns
- L'apprenti sorcier – P. Dukas
- La sorcière du placard à balais – M. Landovski *
- Fifi, Albert et la voix – B. Jolas
- Barnabé et les bruits de la vie – L. Dandrel
- Loulou et Pierrot-la-lune et les drôles de sons – P. Mion
- Collection « l'oreille en colimaçon » - Éditions Radio France

Musiques du monde

- Les gamelans (orchestres de percussions) de Bali et Java *
- Tambours du Burundi
- Musiques instrumentales du Japon ou de l'Inde *
- Collection « Le chant des enfants du monde » : volume 1 (Guinée et Sénégal), volume 5 (sud-ouest de la Chine)
- Collections « les voix du monde », « OCORA »
- Musique traditionnelle des régions de France

Musiques savantes à dominante européenne

Œuvres vocales

Voix seule

- Duo des Chats - Rossini *
- Récitations – Aperghis
- Sequenza 3 – Berio
- La Truite, Le Roi des aulnes – Schubert
- King Arthur « air du génie du froid » - Purcell

Chœurs

- Premier chœur de la Passion selon St Jean et Magnificat - J. S. Bach
- 9ème Symphonie (« Hymne à la joie ») – Beethoven
- Carmen – Bizet *
- Messie (« Alleluia ») – Haendel *
- Didon et Enée « chœur des sorcières » - Purcell

Opéras

- La Flûte enchantée – Mozart
- Faisons un opéra : le petit ramoneur - Britten

Œuvres instrumentales

Inspirées de contes :

- Ma Mère l'Oye, L'Enfant et les Sortilèges – Ravel
- Lieutenant Kijé – Prokofiev
- Petrouchka, l'Oiseau de Feu *– Stravinsky
- Casse-Noisette (« La belle au bois dormant ») – Tchaïkovski *
- La Boîte à joujoux – Debussy *

Œuvres avec intention descriptive :

- 6ème Symphonie – Beethoven *
- Symphonies « L'Horloge » et « Roulements de timbales » - Haydn
- Les quatre saisons – Vivaldi

Œuvres marquées par l'esprit de la danse :

- Danses populaires roumaines – Bartok
- Les Indes galantes (« Danse des sauvages ») – Rameau
- Danses de la Renaissance
- Suite N°2 pour orchestre – Bach
- Concerto Brandebourgeois - Bach

Œuvres représentant des grands thèmes :

Le fantastique :

- Casse-noisette – Tchaïkovski *
- BabaYaga – Moussorgski

Le monde animalier :

- L'Enfant et les Sortilèges – Ravel
- Platée « Chœur des grenouilles» - Rameau *
- La petite renarde rusée – Janáček
- Le carnaval des animaux – Saint-Saëns
- Revue textes et documents pour la classe : « les animaux dans la musique, modèles ou concurrents ? », CNDP 1999

Musiques électro-acoustiques et électroniques

- Messe pour le temps présent – P. Henry *
- Étude de bruits – P. Schaeffer
- Sonate baroque – A. Savouret

Jazz

Acquisition de repères en associant le nom d'un artiste avec le « son » d'une voix, d'un instrument.

Ex :

- Louis Armstrong (voix, trompette)*
- Ella Fitzgerald (voix) *
- Golden Gate Quartet (chœur)*
- Charlie Parker (saxophone)*
- Miles Davis (trompette)*
- Erroll Garner, Art Tatum, Michel Petrucciani (piano) *

Musiques de films

- Films d'Hitchcock – musique de Bernard Hermann *
- Les parapluies de Cherbourg * Les demoiselles de Rochefort – musique de Michel Legrand
- Indiana Jones et la dernière croisade - musique de John Williams *

Les œuvres marquées de * sont disponibles dans les circonscriptions

LES PROJETS ARTISTIQUES

 Tableau listant les différents projets artistiques que l'on peut mettre en place au sein d'une classe, d'un cycle, d'une école.

LES PROJETS ARTISTIQUES

TYPE DE PROJET	CARACTERISTIQUES	ROLE DU MAITRE	FINANCEMENT
Echanges de service	Les maîtres enseignent une discipline dans plusieurs classes. Ex: un enseignant s'occupe des arts plastiques, un autre des langues.	Il assure l'enseignement de la discipline.	Pas de financement particulier.
Décloisonnement	Les élèves de plusieurs classes sont répartis par type d'atelier. Ex: les enfants du cycle 2 sont répartis autrement que par classe; un maître aura 10 enfants de la GS, 3 du CP et 8 du CE 1 en éducation musicale.	Il est le responsable de l'atelier qu'il anime.	Pas de financement particulier.
Actions pédagogiques intégrées au projet d'école	Ces actions concernent soit: - plusieurs écoles - une école - plusieurs classes. Elles contribuent à combler des besoins quelque soit la matière concernée. Elles peuvent se dérouler avec ou sans intervenant. Elles permettent l'achat de matériel et éventuellement de rémunérer l'intervenant.	Il s'associe à d'autres enseignants pour un projet commun.	Les aides financières sont variables en fonction des projets. (financement complémentaire de la commune, de la coopérative scolaire, d'associations amies de l'école à envisager.
Classes à P.A.C.	La classe se déroule sur toute l'année scolaire autour d'un projet artistique ou culturel (13 domaines artistiques). L'artiste ou le professionnel intervient de 8 à 15 heures dans la classe.	Il travaille en étroite collaboration avec l'intervenant et assure le relais pédagogique tout au long de l'année. Il veille à ce que la classe conserve une trace de l'expérience vécue (journal, vidéo, photos...).	L'I.A. contribue (principalement pour rémunérer l'intervenant). Le complément de financement est à trouver auprès des partenaires locaux.

TYPE DE PROJET	CARACTERISTIQUES	ROLE DU MAITRE	FINANCEMENT
Classes "découvertes"	Les classes "découvertes" (séjour avec nuitées) sont identiques aux classes de neige ou de mer quant à leur organisation matérielle mais avec une dominante artistique assurée par un intervenant de la structure d'accueil. Ex: classe "découverte" à dominante "musique" ou "danse".	Il construit son projet en partenariat avec l'intervenant de la structure. L'intervenant s'adapte dans la limite de ses compétences au projet du maître.	Pas de financement particulier.
Ateliers artistiques	L'artiste agréé par la D.R.A.C. intervient environ 25 heures dans la classe pour soutenir le projet d'une réalisation artistique.	Le maître doit participer au déroulement des activités proposées. Par conséquent, des temps de concertation doivent être prévus entre le maître et l'artiste.	L'I.A. contribue pour 1143,36€ pour l'achat de matériel. La D.R.A.C. verse la même somme pour la rémunération de l'artiste.
Classes culturelles	La classe culturelle (avec nuitées) se déroule durant une semaine dans un lieu culturel pour réaliser une activité conduite par un artiste ou par un intervenant de la structure culturelle concernée; l'artiste ou la structure culturelle doit être agréé par la D.R.A.C.	Le maître doit participer au déroulement des activités proposées. Par conséquent, des temps de concertation doivent être prévus entre le maître et l'artiste ou l'équipe d'accueil.	Participation de l'I.A.: Classes d'initiation artistique: 1524,49€ Classes patrimoine: 914,69€ La D.R.A.C. verse la même somme pour la rémunération de l'artiste.

RESSOURCES MATERIELLES EN EDUCATION MUSICALE
CONTENU DES VALISES DE CIRCONSCRIPTION

CHANT : Écoles qui chantent 2000/2001. Éléphantillages. Jeux chantés.

Support	Auteur	Titre
CD		Mille et une souris verte
CD		Écouter la musique du XX ^e siècle
CD		30 Raisons pour écouter
CD		Écoute et découverte de la voix
CD		Musique à la carte
CD		Le son à la carte
CD		Musiques du monde
CD		Musicabrac N°2
CD		Instruments à la carte
CD		Piccolo Saxo
CD		Bruits et ambiances
CD		Halloween
CD		Fifi, Albert et les voix
CD		Barnabé, Loulou et Pierrot la-lune et les drôles de sons
CD		Le monde des musiques traditionnelles (7 vol.)
CD		Japon : musiques traditionnelles
CD + livrets	CPEM Bourgogne	Musique au quotidien de la maternelle au cycle 2
CD		La boutique fantasque des jouets (Mozart : symphonie des jouets)
CD		Lambarena (rencontre musique de Bach et Afrique)
CD	Tambours du Bronx	Silence
CD	Carmen CAMPAGNE	Kid's Pack
CD	Henri DES	C'est le Père Noël
CD	GUEM	Percussions
CD	René AUBRY	Dérives – Steppe – Révolte des enfants – Après la pluie
CD	Adama DRAMÉ	Voyages (percussions)
CD	BACH	Concertos Brandebourgeois – Concertos pour piano
CD	BEETHOVEN	Symphonie N°6 (Pastorale)
CD	BIZET	Carmen
CD	HAENDEL	Le Messie
CD	P. HENRY	Messe pour le temps présent
DVD	MOZART	La Flûte Enchantée
CD	MOUSSORGSKI	Les Tableaux d'une exposition
DVD	RAVEL	L'Enfant et les sortilèges
DVD	ROSSINI	Le Barbier de Séville
CD	SCHUBERT	La Truite
CD	STRAVINSKY	Le Sacre du printemps
CD et DVD	TCHAIKOVSKI	Casse-Noisette
DVD	JAZZ	Claude BOLLING et Stéphane GRAPPELLI
CD	JAZZ	L. ARMSTRONG
CD	JAZZ	M. DAVIS
CD	JAZZ	E. FITZDERALD
CD	JAZZ	R. GALLIANO
CD	JAZZ	E. GARNER
CD	JAZZ	S. GETZ
CD	JAZZ	GOLDEN GATE QUARTET

CD	JAZZ	Ch. PARKER
CD	JAZZ	B. POWELL
CD	JAZZ	A. TATUM
CD	JAZZ	Incontournables du Jazz
CD	Léonard BERNSTEIN	West Side Story
CD	Bernard HERRMANN	Hitchcock et la musique
CD	Michel LEGRAND	Les parapluies de Cherbourg
CD	G. MORODER	Midnight Express
CD	Nino ROTA	Musiques de films
CD	John WILLIAMS	Indiana Jones et la dernière croisade

AUTEURS

(membres du groupe Arts et Culture)

sous-groupe Arts Visuels

HOLDRINET Michel Responsable du sous-groupe AV	CPDAV
BERTHELOT Manola	CPD AV
LACAZE Corinne	CPD AV
LEYGONIE Anne-Marie	CPC St Max
TRONQUART Martine	PEMF éc. Charlemagne Nancy
BURGAIN Pascal	ATICE (Blainville/Lunéville)

sous-groupe Education Musicale

BASTIEN M. Christine Responsable du sous-groupe EM	CPDEM
DIBETTA Michèle	CPDEM
MANGEOT Anne	CPDEM
VIAUD Marie-Christine	CPC (PAM)
MONCEL Alain	CPC (Nancy 2)
DELORAS Denis	Dir. éc. Dieulouard

*Ces groupes ont travaillé sous la responsabilité de
Charles JUVING,
Inspecteur de l'Education Nationale,
Animateur du Groupe Arts et Culture de l'Inspection Académique de
Meurthe-et-Moselle (Académie NANCY-METZ).*

Mesdames José-Anne BRONNER (CPC/IEN Jarville), Michèle PROTOIS (Chargée de mission IA) et Monsieur Jacques PETERMANN (CPC Villers-les-Nancy) ont également apporté leur contribution aux travaux du groupe "Arts & Culture 54".

Actualisation de l'outil réalisé en septembre 2008, au sein du groupe de travail culture humaniste, par :

*René CHABIDON, Inspecteur de l'Education Nationale
Jean-paul BURKIK, Inspecteur de l'Education Nationale
et Corinne LACAZE, conseillère départementale en Arts Visuels*