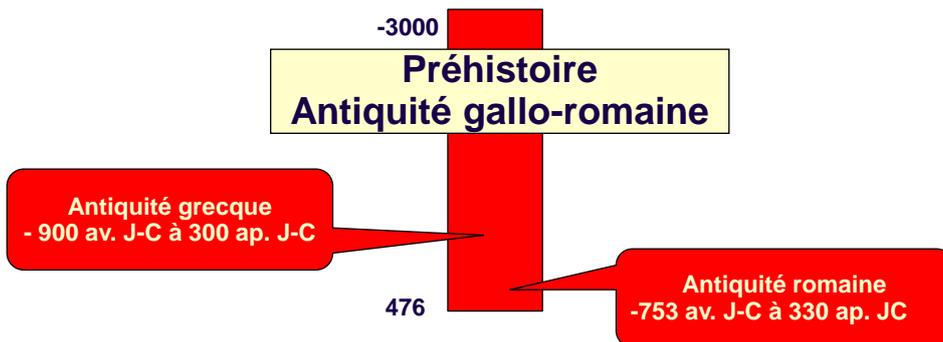
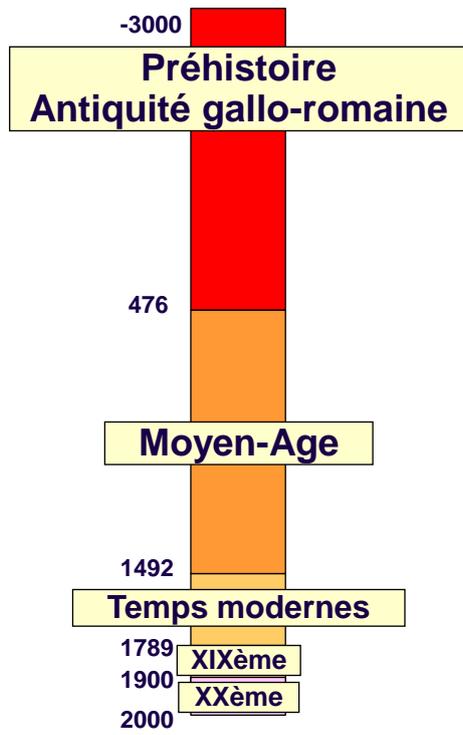

LUNDI 7 JANVIER

QU'EST-CE QUE L'HISTOIRE DES ARTS?

1. OUVERTURE DU STAGE
2. PRESENTATION DES STAGIAIRES ET DES ATTENTES
3. RAPPEL DES PROGRAMMES
 - ➡ Faites-vous une différence entre histoire des arts et histoire de l'art
4. BREVE HISTOIRE DES ARTS DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS

De la Préhistoire à l'Antiquité Gallo-Romaine

- LISTE DE REFERENCE du BO
- **Une architecture préhistorique** (ensemble mégalithique) **et antique** (monuments grecs, romains, gallo-romains).
- **Une parure, un objet militaire, une mosaïque gallo romaine.**
- **Une peinture de Lascaux ; une sculpture antique.**

l'Antiquité pré-chrétienne... en résumé

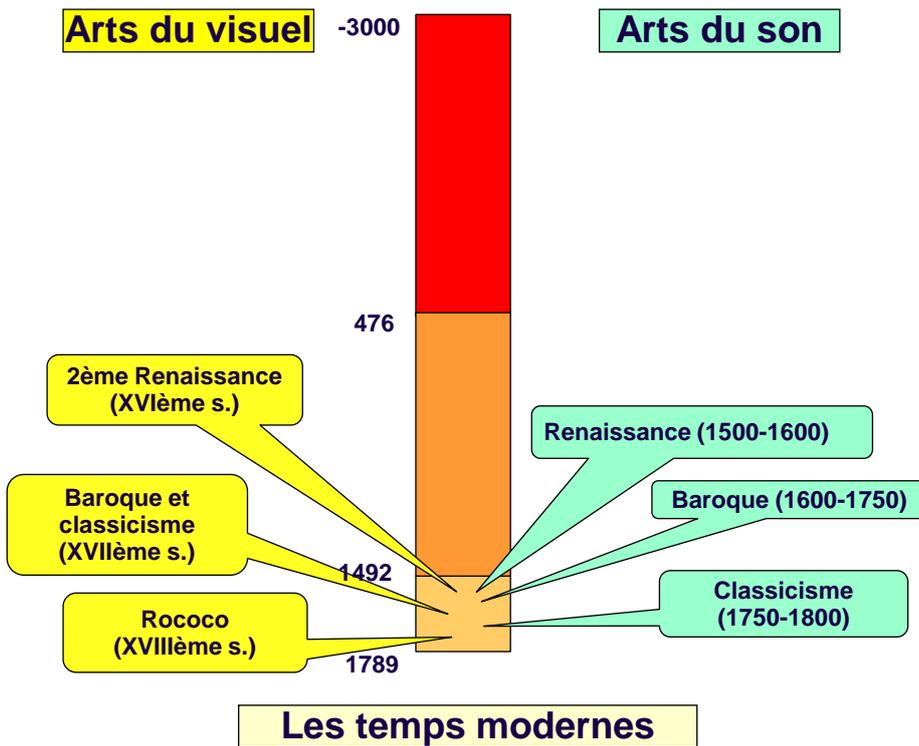
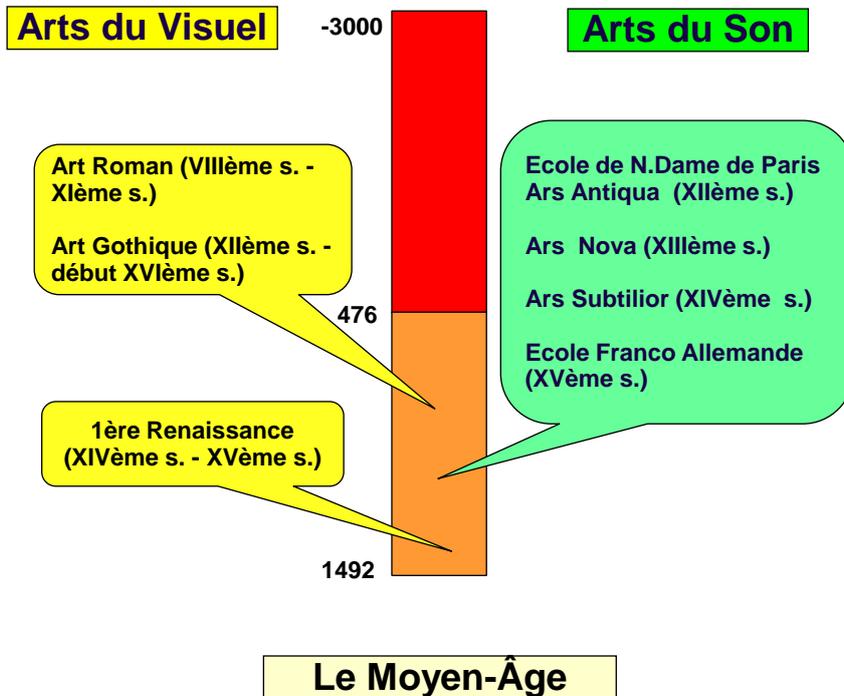
Art grec

- L'harmonie dans les proportions
- Construction à l'échelle humaine
- Premières sculptures en ronde bosse
- Céramiques à décorations figuratives
- Fresques et peintures murales
- Introduction du mouvement et réel du corps

Art romain

- Fresques et mosaïques
- Naissance du portrait
- Bustes
- Sculpture réaliste
- Reliefs à thèmes historiques
- Architectures « utiles » (ponts, thermes...) architectures de prestige (panthéon, arc de triomphe). Apparition des voûtes.

- Les instruments de musique
- Le principe des « modes »
- Les pièces de théâtre chantées
- La poésie chantée

Liste de référence B.O. : le Moyen-Âge

- **Une architecture religieuse** (église romane, église gothique, abbaye, mosquée, synagogue), **un bâtiment militaire ou civil** (château fort, maison à colombages, cité fortifiée).
- **Une fresque, une sculpture romane, une sculpture gothique, un manuscrit enluminé.**
- **Une musique religieuse** (chant grégorien) **et profane** (chanson de troubadour).
- **Un extrait d'un roman de chevalerie.**
- **Un costume, un vitrail, une tapisserie.**
- **Une fête, un spectacle de la culture populaire et nobiliaire** (carnaval, tournoi).

le Moyen-Âge... en résumé

Création artistique essentiellement tournée vers la religion (enluminures, livres d'heures..)

Roman:

- Sculptures décoratives et symboliques
- Édifices de dimensions moyennes

Gothique:

- Édifices de grandes dimensions
- Début de la peinture profane
- Motifs inspirés par la nature
- Statues en ronde bosse
- Vitraux
- Enluminures
- Invention de la peinture à l'huile (XVe s.)

L'Italie est le centre culturel en Europe (perspective, réalisme, œuvres profanes)

- La polyphonie vocale
- Les instruments de musique de l'Orient
- Une notation musicale

Liste de référence BO : Temps Modernes

- **Une architecture royale** (château de la Loire, château de Versailles), **une architecture militaire** (fortification), **une place urbaine, un jardin à la française.**
- **Des poésies de la Renaissance, un conte ou une fable de l'époque classique.**
- **Une pièce de mobilier et de costume, un moyen de transport, une tapisserie.**
- **Une musique instrumentale et vocale du répertoire baroque et classique** (musique de chambre ; œuvre polyphonique religieuse), **une chanson du répertoire populaire.**
- **Un extrait de pièce de théâtre.**
- **Des peintures et sculptures de la Renaissance, des XVIIème et XVIIIème siècles** (Italie, Flandres, France).

LES TEMPS MODERNE EN RESUME

la Renaissance 16ème siècle

• Recherche d'un idéal fondé sur le culte du beau • Thèmes humanistes et mythologiques • Maîtrise de la perspective • Apparition du paysage, de décors riches et variés • Représentation du nu
compréhension du corps humain / étude de l'anatomie) • Naissance de genres : portrait et nature morte • Peinture sur toile et chevalet	• L'harmonie tonale toujours pratiquée à notre époque • La présence accrue des femmes dans la musique sacrée • Des progrès importants dans la lutherie • La naissance de l'épinette (ou virginal) ancêtre du clavecin • L'apparition de la Messe, du Requiem et Stabat Mater en tant que formes musicales organisées

17ème siècle

BAROQUE :

- Quête de nouvelles formes d'expression
- Accentuation des volumes
- Effet dynamique
- Prolifération des formes, exubérance des courbes et des contre-courbes
- Liberté accordée à la sensibilité, à la fantaisie
- Le clair-obscur (lumière/ombre)

CLASSICISME :

- Recherche du grandiose
- Art brillant et ostentatoire s'adressant à la raison
- Simplification et unité des volumes
- Représentation naturaliste des corps
- Le paysage s'affirme comme un genre majeur
- La peinture d'histoire acquiert ses lettres de noblesse

- La naissance de la musique instrumentale (clavecin, Grandes orgues, trombone à coulisse, basson, trompette, violon...)
- Généralisation des concerts publics
- Apparition de la forme Concerto
- Apparition de l'Opéra et de l'Oratorio
- Naissance de la Cantate en Allemagne

18ème siècle

ROCOCO :

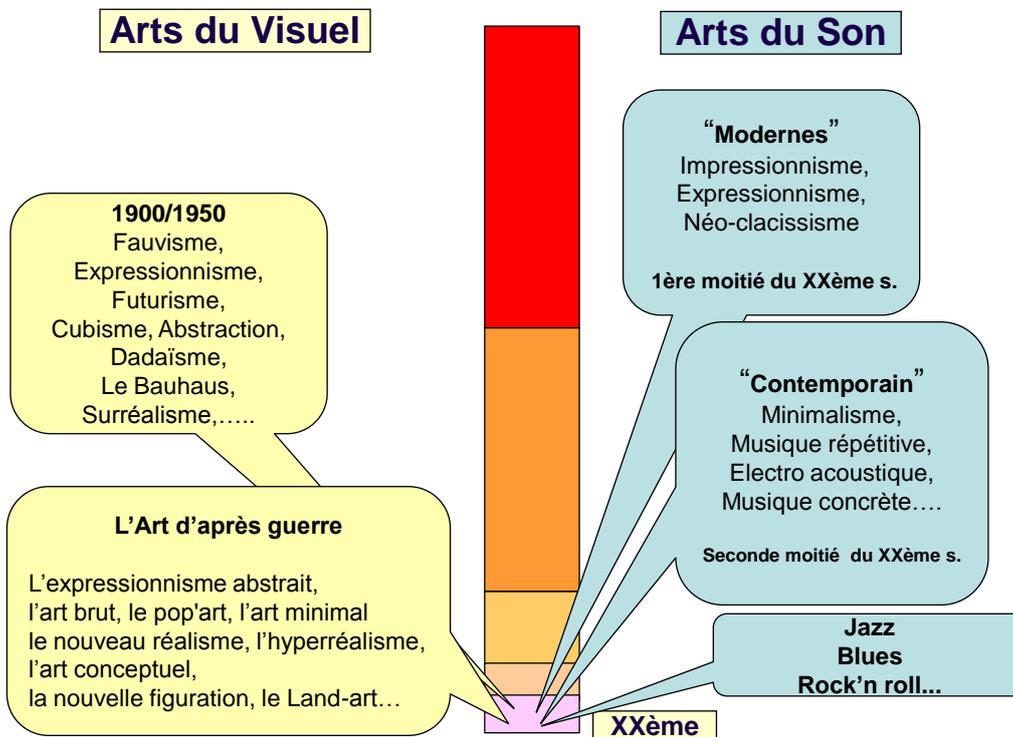
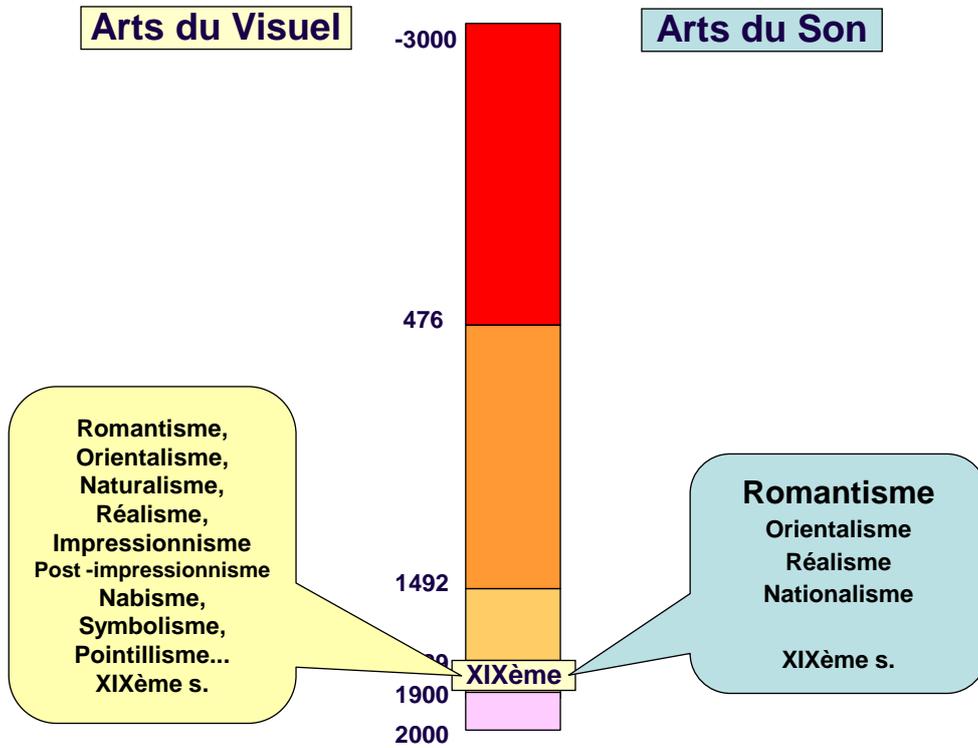
- L'apparition des arts décoratifs, fantaisie des lignes courbes et asymétriques rappelant les volutes des coquillages ou bien les feuillages,
- L'utilisation de teintes claires (blanc, ivoire, or),
- L'insertion de peintures et de miroirs
- Représentation de l'intime, des fêtes galantes, de la sensualité
- L'art du portrait gagne en importance

NÉO-CLASSICISME :

- Trouve ses sources d'inspiration dans la littérature classique
- Illustration des événements historiques et de scènes mythologiques et religieuses.
- Place importante à la couleur
- Réalisme
- Beauté idéale, pureté des lignes et des formes
- Grandeur, force
- Valeur de la raison

CLASSIQUE

- La disparition de la basse continue
- Principe du contraste au sein d'une même pièce
- La naissance de la Symphonie
- L'utilisation de nouveaux instruments : clarinette et timbales

Liste de référence BO :XIXème siècle

- Une architecture industrielle (gare). Un plan de ville.
- Des récits, des poésies.
- Des éléments de mobilier, de décoration et d'arts de la table (Sèvres, Limoges).
- Des extraits musicaux de l'époque romantique (symphonie, opéra).
- Un extrait de pièce de théâtre, de ballet.
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux (néo-classicisme, romantisme, réalisme, impressionnisme) ; un maître de la sculpture ; un court métrage des débuts du cinématographe ; des photographies.

le 19ème siècle, en résumé...

• Des courants s'opposent dont l'Académisme (INGRES) et le Réalisme (COURBET, MANET)• Rejet de la peinture officielle et historique• Naissance de la peinture moderne• Les peintres vont s'intéresser aux changements fugitifs de la lumière et de l'atmosphère (Impressionnisme...)• Ateliers délaissés au profit de la peinture en extérieur• Éclaircissement de la palette, forts contrastes• Juxtaposition de la touche, couleurs pures• Les artistes expriment l'émotion• Invention de la photographie• Naissance du cinéma• Ensemble de mouvements artistiques divers	• Développement du piano• Notion de virtuosité instrumentale• Notion d'artiste maudit et d'artiste engagé• Naissance de l'orchestre symphonique• Apparition de formes libres (Lied, Ballade, Nocturne, Impromptu, Poème symphonique)• Invention du métronome• Essor de l'opérette et de l'opéra comique

Liste de référence B.O. : XXème Siècle

- Une architecture : ouvrages d'art (pont) et habitat (gratte-ciel).
- Des récits notamment illustrés, poésies.
- Une affiche ; un moyen de transport (train).
- Des musiques du 20e s. (dont jazz, musiques de film, chansons).
- Un spectacle de cirque, de théâtre, de marionnettes, de danse moderne ou contemporaine.
- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains ; une sculpture.
- Des œuvres cinématographiques (dont des œuvres illustrant les différentes périodes historiques) et photographiques.

20ème siècle... en résumé

• Disparition du sujet• De multiples recherches formelles• Décomposition de la forme• Déformation, liberté de la couleur• Nouveaux modes de représentation de l'espace• Naissance de l'abstraction• Diversité des matériaux• Éclatement des catégories• Diversité des styles• Diversité de la création• De nouvelles techniques : l'assemblage, le collage, le photomontage• Apparition d'installations• Utilisation de la photographie et techniques numériques• L'art est dynamique, complexe, contradictoire	• Retour aux petites formations vocales et instrumentales• Recherche du timbre musical pour lui-même• Emploi du saxophone• Naissance du système sériel• Usage de la dissonance• Utilisation d'ordinateurs et de synthétiseurs• Retour aux modes anciens• Apparition de mouvements musicaux nouveaux dont le Jazz

HISTOIRE DES ARTS

L'histoire des arts n'est pas une discipline qui vient s'ajouter à celles existantes, mais une activité **transdisciplinaire** jugée indispensable à la formation intellectuelle des élèves. Cet enseignement porte à la connaissance des élèves des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine et à l'art contemporain

1 Pourquoi histoire des arts et non pas histoire de l'art?

Il faut faire une **différence entre histoire de l'art et histoire des arts**. La première traite des **domaines des beaux-arts** (peinture, sculpture, architecture, gravure) **et de la musique**, tandis que **l'histoire des arts s'étend à l'ensemble des œuvres créatrices** (théâtre, arts de la rue, mode, cinéma, audiovisuel, photographie, bande dessinée, art des jardins, danse, arts appliqués, arts décoratifs)

Tous les arts sont mis en relation dans leur dimension historique (chronologie), thématique, spirituelle, sociale (conditions de production), esthétique (lié à la sensibilité d'une époque) et culturelle.

2 Les six grands domaines de l'histoire des arts.

- **Le programme**

Référence BO 19 juin 2008 et 28 août 2008

L'enseignement de l'Histoire des Arts est obligatoire pour tous les élèves de l'École primaire, du Collège et du Lycée.

Il s'appuie sur trois piliers :

- les « périodes historiques »
- les six grands domaines artistiques »
- la « liste de référence » pour l'école primaire ou les « listes de thématiques » pour le Collège et le Lycée.

Les textes du programme distinguent six domaines d'expression appartenant au champ artistique.

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

3 Les instructions officielles

➔ **Les horaires**

Dès le cours préparatoire, on introduit une initiation à l'histoire des arts.

Au cycle 3 un programme spécifique ainsi qu'un volume horaire de 20 heures annuelles (minimum) en relation avec l'enseignement de l'histoire, de la pratique artistique et du français.

CP/CE1	pratiques artistiques et histoire des arts	81 heures annuelles
CE2/CM1/CM2	pratiques artistiques et histoire des arts	78 heures annuelles L'enseignement annuel de l'histoire des arts est de 20 heures

- L'enseignement de l'Histoire des Arts est un enseignement de culture artistique partagée.

Il concerne tous les élèves.

Il est porté par tous les enseignants.

Il convoque tous les arts.

- Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde.
- Cette histoire du monde s'inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres d'art de l'humanité.

4 Les acquis attendus

L'enseignement de l'Histoire des Arts contribue à l'acquisition d'une « culture humaniste ».

Il permet à l'élève d'acquérir :

- Des connaissances
- Des capacités
- Des attitudes

➡ Des connaissances sur :

- Un certain nombre d'œuvres
- Des méthodes d'analyses des œuvres d'art
- Des mouvements artistiques, des auteurs, des artistes
- Des repères historiques, artistiques, littéraires, voire scientifiques

➡ Des capacités à :

- Observer, écouter les œuvres d'art
- Identifier leurs caractéristiques fondamentales
- Les situer dans le temps et dans leur espace
- Fréquenter des musées, salles de concerts, de théâtre...

➡ Des attitudes suscitant :

- Sensibilité et créativité artistique
- Curiosité et ouverture d'esprit
- Concentration et motivation
- Esprit critique

- **La transdisciplinarité**

L'enseignement de l'Histoire des Arts est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d'art.

Il implique la conjonction de plusieurs champs de connaissances. Aux trois niveaux du cursus scolaire, École primaire, Collège, Lycée, l'Histoire des Arts instaure des situations pédagogiques transdisciplinaires.

DOMAINES	OBJECTIFS GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PARTICULIERS
HISTOIRE	Ouvrir l'esprit à la diversité et à l'évolution des civilisations	<ul style="list-style-type: none"> - acquérir des repères temporels, spatiaux, culturels et civiques. - Favoriser l'expression, la création réfléchie, la maîtrise du geste. - Acquérir des méthodes de travail et des techniques. - Identifier les grandes périodes historiques - Se constituer des repères historiques
FRANÇAIS	Acquérir la maîtrise de la langue française	<ul style="list-style-type: none"> - écouter - questionner - exprimer son point de vue, ses sentiments - décrire, raconter - respecter le point de vue des autres - utiliser un vocabulaire précis - comprendre un texte informatif, documentaire
PRATIQUES ARTISTIQUES	Acquérir les éléments culturels nécessaires à l'enrichissement de l'expression personnelle	<ul style="list-style-type: none"> - développer le sens esthétique - acquérir l'aptitude à l'expression - rencontre sensible avec l'œuvre - confronter son travail à celui d'un artiste

5 Quelle démarche pédagogique ?

Le choix de l'œuvre: Quand?

Pour quoi faire?

Comment?

QUAND?	POUR QUOI FAIRE?	COMMENT
Pour lancer une séquence	Pour créer une motivation. L'observation, la lecture, ou l'écoute qui questionne	Présentation de l'œuvre. Observation, comparaison Questionnement. Débat Activité (arts visuels, musique, français, histoire, sciences)
Pendant une séquence	Pour donner du sens	Sollicitation d'ordre général. Réalisation des élèves Présentation de l'œuvre. La démarche d'un artiste. La recherche documentaire. Travail d'approfondissement. Pistes de travail en arts visuels, en musique, en français, en, histoire.
A la fin d'une séquence	Pour donner à imaginer L'œuvre comme prolongement d'une réflexion, d'une activité	Sollicitation d'ordre général. Réalisation des élèves. Présentation de l'œuvre.

➤ **Ne pas hésiter à montrer ou à écouter des œuvres célèbres.**

(ex: Joconde, 9ème symphonie....) ce n'est pas un hasard si ces œuvres ont connu un tel succès de par le monde. Elles sont universellement connues et admirées sans que l'on aie besoin de citer leur auteur! Ces œuvres doivent être vues ou écoutées plusieurs fois.

➤ **Privilégier des œuvres auxquelles des histoires sont attachées.**

C'est ainsi que l'on nourrit l'imagination, que l'on affine la perception, que l'on nourrit la réflexion en lui permettant d'établir des comparaisons, des relations, notamment avec l'histoire, la littérature étudiées en classe, mais aussi et surtout avec la vie.

➤ **Utiliser des ressources locales** (il n'y a pas besoin de choses exceptionnelles pour solliciter l'intérêt de l'enfant)

6 Conclusion

- On privilégiera le questionnement
- On placera le document au cœur des apprentissages
- On favorisera les échanges et l'argumentation

- On développera l'esprit critique

On inscrira donc l'enseignement de l'histoire des arts à partir soit d'une période historique, et/ou d'un projet, et/ou d'une pratique artistique.