

Arts visuels et apprentissages

L'enseignement des arts visuels, comme celui de la musique ou des mathématiques, est à l'école élémentaire une obligation institutionnelle.

Pourtant l'appréhension de ce champ disciplinaire laisse apparaître une grande diversité d'approches, dont les finalités sont souvent confuses, voire très éloignées des instructions officielles et des recherches récentes en didactique de l'enseignement des arts visuels.

Il ne suffit pas de proposer de la peinture, des feutres ou des crayons de couleurs aux élèves, de leur montrer des images, pour pratiquer les arts visuels dans la classe.

Toute situation pédagogique renvoie à la question des objectifs et des contenus d'apprentissages, des compétences à construire, dans le cours d'arts visuels comme dans les autres cours.

Construire une séquence d'arts visuels

C'est mettre en place un dispositif d'apprentissages non seulement disciplinaires, mais aussi transdisciplinaires et transversaux.

C'est inscrire le travail dans une démarche de création ; c'est-à-dire installer l'enfant dans une démarche active de recherche permettant l'expression et la structuration d'une pensée singulière et divergente.

A ne pas confondre avec

Le « dessin libre » (différent d'une situation en autonomie)

Il est souvent donné en récompense d'un exercice achevé avant les camarades un peu lents ; le matériel proposé est minimal (feuilles de format A4, feutres) et peu salissant.

Il n'y a ni projets, ni objectifs précis, sinon celui d'avoir la paix !

Les travaux manuels

Ils mettent en œuvre des exercices manipulatoires d'effectuation, tournés vers l'éducation du geste, le développement de la motricité fine et de l'habileté au détriment d'un travail privilégiant la recherche en relation avec le sens. Ces exercices visent des réalisations conformes au modèle proposé par le maître ; ils ne sont pas néfastes ! mais ils ne doivent être confondus avec un travail d'arts visuels.

« Faire à la manière de ... »

Il s'agit de repérer les étapes et les procédés permettant de retrouver l'apparence extérieure du tableau ou de l'œuvre.

Les propositions des enfants ne sont pas des copies (il y a toujours un écart entre les productions elles-mêmes et le modèle). Le résultat est assez séduisant pour que les enfants, les parents et le maître soient satisfaits. Mais il n'y a pas, ou très peu, de rencontre avec la DEMARCHE de l'artiste et pas de relation avec le SENS profond de l'œuvre.

Le mode impositif

Le maître a élaboré un projet dont toutes les étapes sont soigneusement programmées, les réponses sont anticipées. Il n'y a pas de débordements, pas de surprises ; tout est prévu, cadré, le résultat final est attendu.

L'enfant apprend et restitue par transfert ; l'exercice d'application permet de vérifier « la bonne réponse ». L'enfant est INSTRUMENTALISE ; c'est l'expression de la pensée convergente.

Les questions à se poser

Quels sont les apprentissages visés en arts visuels ?

Qu'est ce qu'une démarche de création ?

Qu'est ce qu'un dispositif d'apprentissage en arts visuels ?

Les apprentissages

Disciplinaires

Théoriques

Il s'agit de sensibiliser les élèves à la question de « l'artistique », de leur permettre de vivre cette relation au sens pour approcher « *ce qui dans l'art, est facteur de renouvellement des questions, d'invention et d'innovation, producteur de sens dans les transformations de la pensée et de la société* » (*Accompagnement des programmes du cycle central 5e/4e, 1997, CNDP*).

C'est leur faire comprendre l'affranchissement de l'art par rapport à une représentation qui ne serait qu'imitation du réel, au-delà des questions de figuration/non-figuration ; « *tenter de représenter, c'est toujours négocier un espace par rapport à un autre espace, par exemple négocier l'espace de la réalité extérieure par rapport à la réalité du support dont je dispose. Les transformations qui s'opèrent[...] ne sont pas à considérer comme un manque ou une perte : elles sont inévitables[...]. Elles sont au cœur du travail des arts plastiques et la condition même de la création artistique [...]. Les moyens eux-mêmes sont sources d'écarts* » (*Accompagnement des programmes du cycle central 5e/4e, 1997, CNDP*).

Le renouvellement constant des moyens matériels de production (supports, outils, médiums, gestes ...), combinés aux opérations plastiques (isoler, reproduire, associer, transformer) ouvre un champ de possibles illimité, d'une richesse potentielle qu'il appartient à chacun d'explorer et de mettre en lien avec l'étude du fait artistique.

Notionnels

Éléments et moyens plastiques : ligne, forme, couleur, matière, structure, geste, espace, etc. Ces notions de base, en nombre limité, ouvrent des champs notionnels secondaires. Ainsi, la notion de couleur sous-entend-elle celles de primaire, secondaire, complémentaire, chaude, froide...etc. La notion d'espace sous-entend celles d'espace bidimensionnel ou tridimensionnels, littéral ou suggéré, vide ou plein, intérieur ou extérieur, réel ou virtuel, etc.

Ces notions prises séparément ne sont pas à considérer comme des contenus d'enseignement qui pourraient faire l'objet d'une séquence d'arts visuels.

Elles apparaissent le plus souvent en interrelation, en synergie avec d'autres dans un travail : matière-couleur-espace (matériologies et texturologies de Dubuffet) ou matière-espace-structure (série des « achromes » de Manzoni).

« *Le but à atteindre est que l'élève comprenne que les notions générales ouvrent à des questions d'art que les œuvres et les démarches artistiques renouvellent sans les épuiser [...]. Il y a nécessité de faire des choix dans l'ensemble des connaissances relevant du champ des arts plastiques et à en faire comprendre les articulations possibles et les enjeux artistiques.* » (*Accompagnement des programmes du cycle central 5e/4e, 1997, CNDP*).

Les apprentissages notionnels sont à construire dans une relation étroite au sens du travail proposé, en lien lui-même avec le vécu profond de l'enfant et l'imaginaire symbolique.

Culturels

Toute séquence d'arts visuels implique une culture artistique. Cette dernière inclut les œuvres appartenant au patrimoine mondial.

« *L'enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique dans une relation à la création artistique* ». (*Accompagnement des programmes du cycle central, 5e/4e, 1997, CNDP*).

La connaissance du champ référentiel nourrit les apprentissages précédents. En donnant une crédibilité à ses productions, elle permet à l'enfant de se construire des repères identitaires culturels forts, et par là même, participe à son équilibre et à la structuration de sa pensée.

Au-delà de la simple collection de repères qui peut aboutir à la réalisation d'un musée personnel,

l'analyse des œuvres et des démarches artistiques met en évidence les liens étroits entre l'identité de certaines démarches et les apprentissages à conduire à l'école élémentaire, non seulement disciplinaires, mais aussi transversaux dans un positionnement de l'enfant face au monde environnant et dans la construction de concepts fondamentaux (espace, temps, identité, écriture, etc.)

L'analyse des choix plastiques de l'artiste mis en relation avec la pertinence de son propos, permet en outre à l'enseignant, de prendre conscience de la nécessité des contraintes dans un dispositif d'apprentissage en arts visuels et d'en percevoir l'identité.

Techniques :

L'enfant agit ; il est confronté aux matériaux et aux outils ; il manipule, dessine, découpe, déchire, plie, colle, attache, cloue...etc. ; il expérimente les possibles et va effectivement construire des apprentissages techniques. Ces manipulations diverses, pour lesquelles il prend du plaisir, ne sont pas gratuites ; elles sont tendues vers un objectif mobilisateur induit par le Maître.

Il serait plus juste de parler d'apprentissages pratiques, mettant en jeu une compréhension qui associe **action et réflexion**, dans une attitude prospective critique.

L'exigence ne relève pas alors de capacités techniques, mais plus d'une précision mentale, d'une pertinence des choix techniques en relation avec l'intention initiale et la démarche artistique.

Transdisciplinaires :

Si on accepte de concevoir les apprentissages disciplinaires comme des moyens, tremplins permettant d'accéder à une forme de connaissance plus profonde, qui relève d'une structuration de la pensée et de l'identité, d'un apprentissage de la rigueur et de la cohérence, d'un développement de la créativité et d'une capacité à tisser des liens de sens, créer des connexions entre des données apparemment étrangères. Si on considère les différents champs disciplinaires comme autant d'entrées possibles pour faire accéder l'enfant à cette connaissance polymorphe, alors il faut s'interroger sur la nature des liens à tisser entre ces différents champs disciplinaires.

Les programmes de l'école primaire précisent :

Pour le cycle I : *« Les activités conduites par le maître permettent que s'élaborent peu à peu des notions générales, mais à aucun moment, l'organisation des savoirs de l'école maternelle ne relève du découpage traditionnel des disciplines scolaires... ».*

Pour le cycle II et III : *« L'indispensable mise en cohérence des apprentissages : La polyvalence des maîtres donne sa spécificité à l'école primaire. Loin d'impliquer une simple juxtaposition d'enseignements disciplinaires, elle favorise la mise en œuvre de démarches faisant appel à plusieurs disciplines pour construire ou conforter un apprentissage. Elle crée les conditions pour mener des activités diversifiées, mais coordonnées concourant au même objectif, pour mettre en place au travers de différentes disciplines les procédures intellectuelles telles qu'apprendre à comparer et sélectionner des informations, à les mémoriser, les organiser... »*

Comment travailler conjointement en mathématiques, en arts visuels, en français ?

Les programmes officiels de l'école maternelle indiquent, en préparation de l'activité mathématique :

« *Classification, et sériations : progressivement l'enfant découvre et organise les relations logiques en travaillant sur des collections d'objets. Pour cela il peut procéder à : des classements en fonction de l'une de leur qualité, des rangements,...des comparaisons de collections, ...des désignations,...* »

« *Les activités porteront sur la hiérarchisation de séries ...* »

Les termes de séries et multiples, sériations, collections, tri, organisation, lien, rangement... font partie du vocabulaire des arts visuels.

La pratique sérielle est très présente dans les productions plastiques du xxem.

La pratique sérielle est en lien directe avec le système rythmique de l'enfant.

La pratique sérielle s'inscrit dans les schèmes d'action archétypaux attachés à la mémoire collective de l'humanité.

Toute séquence d'arts visuels mettant en jeu une production sérielle, un travail sur la collection, renvoie à des compétences à construire en **mathématiques**. Les choix d'installations de ce type de productions, dans une répétition linéaire du presque identique et une alternance plein/vide, mettent en évidence la dimension rythmique du travail et les liens que nous devons établir avec le concept élargi d'écriture, avec la chronologie et l'espace temps.

La dimension rythmique renvoie à des activités menées en musique, en EPS et en biologie.

La pratique de la langue est au cœur des séquences d'arts visuels comme elle l'est aussi dans les autres disciplines. Les phases de verbalisation lors des mises en commun des différentes réalisations, ou les séances d'analyse d'œuvres (explicitier, comparer, argumenter, justifier, etc.) sont autant d'occasions de construire la langue orale d'une part, et d'autre part le travail plastique, pourra être associé à des productions et mises en scène d'écrits dans une relation à définir (illustration, description, liens de structure, liens de sens et usage poétique de la langue).

« *Dessiner, écrire, dénombrer, mesurer, décrire l'espace, se repérer dans l'espace et dans le temps constituent des instruments puissants de la connaissance. Permettre à l'enfant de les construire dès l'école maternelle est un gage de réussite ultérieure dans sa scolarité* » (MEN, programmes de l'école primaire 1995) ;

Construire des concepts transversaux :

Le concept d'espace (temps et étendue) est un sujet totalement transversal qui sera abordé dans une majorité de disciplines. Le rapport à l'espace est un questionnement central dans les démarches artistiques contemporaines particulièrement ; l'exposition intitulée « 50 espèces d'espaces », réunissant les œuvres d'une quarantaine d'artistes a été présentée à Marseille en 1998/99 (espaces vécus, espaces perçus, espaces conçus, dans des œuvres mettant en jeu les dualités vide/plein, intérieur/extérieur, naturel/construit ou faisant intervenir des notions telles que parcourir, structurer, occuper, investir, s'approprier, délimiter qui renverrons elles mêmes à d'autres notions : environnement, territoire, frontière...etc.

La multiplicité des points de vues et leurs complémentarités (symboliques, artistiques, scientifiques, historiques...) permettent de donner aux apprentissages une cohérence indispensable.

Transversaux :

« *Accueilli, intégré dans la société de la classe, l'enfant grandit tout en construisant sa personnalité au travers des relations qu'il noue avec les adultes qui l'entourent comme avec ses camarades. Il affirme ainsi son identité et la fait reconnaître tout en reconnaissant celle des autres.* »

L'enseignement des arts visuels sera particulièrement important dans la construction de ce délicat équilibre : construction de la personnalité et affirmation de l'identité d'une part, reconnaissance et respect des autres et des règles de vie collective d'autre part.

Nous retrouvons cette dualité propre au dispositif d'apprentissage en arts visuels : **affranchir/encadrer.**

Connaissance de soi et construction de la personnalité.

La démarche de création mobilise l'enfant dans sa globalité. Elle sollicite conjointement le corps physique, le domaine de l'intellect et de la spiritualité, et le domaine de l'affect.

Installer l'enfant dans une démarche de création, c'est lui permettre d'inscrire son travail dans son vécu profond et ses repères personnels, c'est lui permettre de donner une réponse singulière mais pertinente à une sollicitation collective. La question de l'identité et des repères identificateurs, indispensables à la structuration de la personnalité, reste centrale, non seulement pour chaque individu, mais aussi dans les préoccupations de nombreux artistes contemporains (C. BOLTANSKI, A. MESSENGER, A. RAINIER, S. BLOCHER, S. CALLE, J.P. RAYNAUD, etc.).

La dimension autobiographique, à des degrés divers de lisibilité, est présente dans chaque production visuelle dans laquelle l'enseignant a permis à l'enfant, et lui en a donné les moyens, de s'engager totalement.

Apprendre à vivre ensemble :

L'expérience de la vie en collectivité permet une éducation à la citoyenneté.

Elle conduit l'enfant à sortir d'une perception égocentrique du monde pour prendre en compte d'autres pôles de référence que lui-même. La vie de groupe implique écoute, attention, respect, partage, engagement.

Particulièrement pendant les séances d'arts visuels où l'enfant est amené à mettre en jeu toutes ses potentialités (se déplacer, agir, construire, utiliser différents outils et médiums...anticiper, rêver, choisir, communiquer, évaluer, nettoyer, ranger), il sera confronté à une situation de vie de groupe où les règles seront à adapter à ses propres attitudes et choix de travail ; c'est l'occasion d'un cheminement nécessaire vers l'autonomie et le sens de la responsabilité personnelle et collective.

Savoirs faire :

Les séquences d'arts visuels, à travers le dispositif pédagogique, la lecture des œuvres et la compréhension des démarches artistiques, seront autant d'occasions de mettre en évidence la capacité des artistes à effectuer des choix précis, pertinents et rigoureux de moyens, à structurer méthodiquement le développement de leur travail .

Savoirs méthodologiques : apprentissage de la rigueur et de la cohérence, capacité à organiser son travail, à se concentrer, à écouter, à prendre du recul, à évaluer, à gérer le temps et l'espace imparti.

Savoirs être : développement d'attitudes dynamiques (curiosité, capacité à se mobiliser, ouverture d'esprit, attitude volontaire, persévérance, singularité, esprit d'initiative, confiance en soi.)