

LES TEMPS DE L'HISTOIRE DES ARTS ; LES RELATIONS DE L'HISTOIRE DES ARTS AVEC L'HISTOIRE AU CYCLE 3 CONSTATS, DIFFICULTÉS, QUESTIONS ET RÉPONSES

Quels problèmes soulève la mise en œuvre de l'histoire des arts ?

- la question du temps est évoquée comme principale difficulté en classe ainsi que pour les concertations de l'équipe pédagogique, PE et PVP.
- D'autre part, le champ des possibles de l'histoire des arts (HDA), dans son immensité, est souvent vécu comme un facteur déstabilisant plutôt que comme un espace de liberté.
- Enfin, les 6 champs artistiques à aborder sont compris comme une addition d'éléments, à surajouter à l'histoire et/ou aux arts.

Partant de ces 3 constats ou difficultés avancées par les équipes, nous proposons des réponses appuyées sur les textes et étayées d'exemples.

Quelles réponses et solutions ?

LES TEMPS DE L'HISTOIRE DES ARTS :

Dans cette expression nous englobons 3 points : la répartition de cycle, la programmation annuelle et les horaires des séquences, des séances.

UN ENSEIGNEMENT INTERDISCIPLINAIRE

« 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. » (extrait des programmes, cycle 3, BO HS n°3 du 19 juin 2008)

Les relations de l'HDA avec les autres enseignements est capitale :

« 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. » (extrait des programmes, cycle 3, BO HS n°3 du 19 juin 2008)

Un exemple de relations entre l'HDA et les disciplines :

Une époque (histoire)	Une aire géographique (géographie)	Une forme d'expression, le cas échéant une technique (huile sur toile, gravure...), un artisanat ou une activité créatrice vivante (pratiques artistiques)	
Exemple : <i>Le rôle de l'Église</i> , Moyen-Âge	Exemple : <i>les paysages de ville ou de quartier</i> : Paris	Exemple 1 : <i>l'installation</i> , une pratique contemporaine	Exemple 2 : <i>Un mythe revisité par l'opéra au XVIIIe et la danse contemporaine</i>
Statuaire (ex. <i>Vierge à l'enfant</i> , Louvre) ; architectures chrétiennes médiévales (ex. la <i>Sainte Chapelle</i> , Notre Dame, etc), vitraux, musique et chant sacrés, objets du culte, manuscrits enluminés des textes sacrés, etc	Urbanisme et transformations passées et en cours de Paris (exposition permanente <i>Paris, visite guidée</i> au Pavillon de l'Arsenal) ; œuvres de commande sur le parcours du tramway T3 en cours ; Architectures remarquables parisiennes (Tour Eiffel, Grand Palais, Centre Pompidou, Institut du Monde Arabe, Synagogue de la rue Pavée, etc)	Installations de Christian Boltanski, Annette Messager, Michel Blazy, etc	Pina Bausch, <i>Orphée et Eurydice</i> , 1975 Christoph Willibald Gluck, <i>Orfeo</i> , 1762

Les œuvres doivent être présentées en contexte et selon leurs caractéristiques : titre, auteur, date, format ou durée, etc

Exemple :

L'avare ou l'école du mensonge, de Molière, comédie en 5 actes en prose, créée au Théâtre du Palais-Royal le 19 septembre 1668. Période : Temps modernes ; règne de Louis XIV.

Rappel : « Cycle 3 : l'enseignement de l'HDA se fonde sur trois piliers : les périodes historiques, les six grands domaines artistiques et la liste de référence. » (BO n° 32 du 28 août 2008)

RELATIONS HISTOIRE DES ARTS ET HISTOIRE

1) Répartitions du programme d'histoire sur le cycle 3

5 possibilités :

- **distribution exclusive des périodes :**

Exemple le plus courant :

CE2	CM1	CM2
- préhistoire - antiquité gallo-romaine	- moyen-âge - temps modernes	- Révolution française et XIX ^{ème} - XX ^{ème} et notre époque

• **enseignement « spiralaire » :**

Approfondissement progressif en revenant tous les ans sur chacune des périodes ; distribution des points à étudier par année.

Exemple pour le XXème siècle :

CE2	CM1	CM2
- la révolution scientifique et technologique, la société de consommation	- les deux conflits mondiaux - la construction européenne	- les deux conflits mondiaux - l'extermination des juifs et des tziganes, un crime contre l'humanité - la V ^{ème} république

• **distribution chronologique des chapitres, notions (et non des périodes)**

Exemple :

CE2	CM1	CM2
- préhistoire Les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l'agriculture, l'apparition de l'art. - antiquité gallo-romaine : Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-romain. - moyen-âge : après les invasions, la naissance et le développement du royaume de France. Les relations entre seigneurs et paysans.	- moyen-âge : le rôle de l'Église. Conflits et échanges en méditerranée : les croisades, la découverte d'une autre civilisation, l'Islam. La guerre de 100 ans. - temps modernes : Le temps des découvertes et des premiers empires coloniaux, la traite des Noirs et l'esclavage. La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques, catholiques et protestants.	- temps modernes : Les Lumières. - Révolution française et XIXème : La Révolution française et le Premier empire : l'aspiration à la liberté et à l'égalité, la Terreur, les grandes réformes de Napoléon Bonaparte. La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine : le temps du travail en usine, des progrès techniques, des colonies et de l'émigration. L'installation de la démocratie et de la République. - XXème et notre époque : les deux conflits mondiaux ; l'extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis : un crime contre l'humanité. La révolution scientifique et technologique, la société de consommation. La V ^{ème} République. La construction européenne.

• **Selon les repères pour la progressivité des apprentissages (BO n°1 du 5 janvier 2012¹)**

DOMINANTES					
	CE2		CM1		CM2
Préhistoire	X	• découvrir les périodes, installer la frise		• aspect religieux des sociétés humaines à chaque période	
Antiquité	X		X		
Moyen-âge	X	• Vie quotidienne, profane, développement des sociétés	X	• dominations : colonisation, conflits (sauf XXe), révolution (jusqu'en 1789)	X
Temps modernes	X		X		X
Révolution et XIXe	X	• traits dominants des sociétés, influences • découvertes (territoires, scientifiques, techniques)	X		X
XXe et notre époque	x				(histoire contemporaine : Ve république et construction européenne) • les deux conflits mondiaux • l'extermination des juifs et des tziganes, notion de crime contre l'humanité

2) Programmations en histoire :

Une fois le programme du cycle réparti, les enseignants ont 78 heures annuelles pour : histoire, géographie, instruction civique. On peut décider en équipe d'une affectation et la suivre :

Répartition possible des 78h d'histoire, géographie, Instruction civique et morale :

30h annuelles pour l'histoire

30h annuelles pour la géographie

¹ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/76/3/Progression-pedagogique_Cycle3_Histoire_203763.pdf

18h annuelles pour l'ICM

Pour ne pas se retrouver dans une distribution du temps aléatoire ou inadaptée, et ne pas risquer *in fine* de laisser le programme inachevé, une programmation rigoureuse sur l'année est nécessaire. On peut là aussi affecter un nombre d'heures aux périodes et s'y tenir.

Exemple ci-après, toujours issu du site du Val-de-Marne :

la préhistoire : 7h

l'antiquité : 8h

le Moyen-âge : 15h

les Temps modernes : 12h

la Révolution française : 10h

Le XIXème siècle : 12h

Le XXème et notre époque : 26h (1ère guerre mondiale 6h ; seconde guerre mondiale 8h ;

Construction européenne et Ve République 12h)

Le total de cette répartition est de 90 heures sur tout le cycle 3. Il s'agit maintenant d'établir les liens avec l'histoire des arts, qui ne se surajoute pas mais éclaire les points d'histoire.

3) Programmation en Histoire des arts (20 heures annuelles au cycle 3):

Rappel : « Chaque année, l'enseignement de l'HDA est organisé : à l'école primaire, par l'équipe pédagogique. » (BO n° 32 du 28 août 2008)

ORGANISATION : À Paris, l'histoire des arts est mise en œuvre conjointement par les PE et les PVP. Les documents de préparation nécessaires (répartition du programme d'histoire dans le cycle, programmations annuelles dans l'ensemble des disciplines) doivent donc être partagés. Sur le terrain on trouve trois sens au « partage » de l'histoire des arts entre PE et PVP :

- partage = séparation
- partage = mise à disposition (au sens du web)
- partage = travail en commun

Pour éviter de viser DES histoires de l'art (parallèles, sans croisement) et non L'histoire des arts ; pour répondre à la nécessité du lien entre les disciplines, il est nécessaire de choisir de façon collégiale les œuvres qui seront abordées et en programmer l'étude. L'HDA étant un domaine partagé, le sens du mot partage doit être celui du travail en commun, au minimum de l'échange de documents.

LE CHAMP DES POSSIBLES est immense : 6 domaines artistiques, de la préhistoire à nos jours, aires culturelles du monde entier.... Plutôt que de choisir des œuvres ayant des enjeux très différents ou très éloignés, on peut faire le choix de groupements d'œuvres sur des questions communes pour viser l'efficacité et la cohérence ; les élèves les abordent en histoire, mais aussi à travers les enseignements artistiques.

Exemple de groupement sur la question *arts et sociétés de consommation, milieu du XXème* : (le disque vinyle, le stylo BIC et la notion de jetable (design) ; pop art et nouveaux réalistes (peinture, sculpture), grands magasins (architecture du centre commercial des halles détruite aujourd'hui, réalisation en cours), Georges Perec, *Les choses* (extrait de roman), Boris Vian, *La complainte du progrès*, *Playtime* de Jacques Tati, etc.

4) Séquences, Séances : Rappel : « L'enseignement annuel d'HDA est de 20h et concerne l'ensemble des domaines disciplinaires » (horaires des écoles élémentaires, BO hors série n°3 du 19/06/2008)

Ce temps d'HDA est un temps partagé par les disciplines, et non temps additionné pour chacune d'entre elles. Pour que les différentes activités concourent à la construction d'une même notion (que l'on peut appeler « thématique », « piste d'étude » ou « question »), on propose des œuvres qui travaillent, interrogent, mettent en question cette notion. Ex. : la mise en scène de la monarchie absolue à la cour de Louis XIV.

Exemple de groupement d'œuvres pour construire une séquence :

Période ; programme d'histoire	Temps modernes ; <i>Louis XIV un monarque absolu.</i>
Disciplines : français, histoire, arts visuels, musique	On peut répartir 5h sur cette question dans les différentes disciplines. On peut y ajouter des temps de visite (Louvre, Versailles), ainsi que des prolongements en pratique artistique (ex apprendre un pas de danse d'époque ; se mettre en scène (arts visuels,

	théâtre...); rédiger en français un texte descriptif sur une œuvre, etc.
Notion ou thématique	La mise en scène de la monarchie absolue sous Louis XIV
Arts du visuel	Hyacinthe Rigaud, <i>Louis XIV en costume de sacre</i> , 1701, Huile sur toile, 277x194 cm, Louvre (un portrait de la monarchie plus que du roi)
Arts du quotidien	André-Charles Boulle, armoire, 1700 (un meuble d'apparat), Louvre
Arts du langage	Louis XIV, <i>Mémoires</i> . Extrait : Louis XIV explique au dauphin le choix de sa devise (le soleil), 1662 (sur le site du château de Versailles)
Arts du spectacle vivant, du son, du langage (théâtre)	<i>Grand divertissement royal</i> , 1668, dans les jardins de Versailles : <i>Georges Dandin</i> , comédie-ballet de Molière, <i>Fêtes de l'amour et de Bacchus</i> , intermèdes chantés et dansés de Jean-Baptiste Lully (Plan sur le site du château de Versailles)
Arts de l'espace	Versailles : Les jardins, par André Le Nôtre ; le château, architecture et décoration intérieure, par Jules Hardouin-Mansart

On voit dans les écoles plusieurs formes de mise en œuvre :

- **Séances à 2 voix** pour une partie de séance, dans une séquence conçue ensemble : pour une analyse à la fois historique et sensible d'une œuvre plastique avec PVP AV, d'une œuvre musicale avec le PVP EM : les PVP apportent leur expertise artistique dans l'analyse ; le PE est garant de l'intégration de l'œuvre dans la séquence d'histoire. L'histoire éclaire les œuvres mais les œuvres éclairent aussi l'histoire (exemple : *Le sacre*, Jacques Louis David, 1806-07, réinvente l'événement sur commande de Napoléon, qui louera la « vérité » du tableau).

- **séances histoire et séances arts séparées, mais après un choix collégial** des œuvres selon les points abordés en histoire : les PVP abordent des œuvres sélectionnées avec le PE (ou les PE du C3) pour leur lien à l'histoire et à la notion du programme, mais également du point de vue artistique (exemple : les architectures industrielles au XIXème)

- **séances d'histoire et séances d'arts séparées mais en lien avec la période étudiée**. Exemple le PVP arts visuels aborde une enluminure, sachant que le PE est en train d'étudier le moyen-âge. Dans ce cas il est souvent obligé de s'attarder sur le contexte historique, qui peut empiéter sur son temps de pratique plastique. La pratique plastique qu'il propose aux élèves n'a pas à s'inscrire dans une époque (ex. la mise en scène de soi à partir d'un photomaton, en ... astronaute, en cat-woman, etc).

Important : Dans le cadre de leur enseignement artistique, les PVP abordent à tout moment également des œuvres sans qu'elles soient obligatoirement prises dans une période donnée. Exemple : la représentation du mouvement en arts visuels au CE2 sera étayée par des références diverses, y compris l'art cinétique et l'op'art du début XXème, même si la période n'est étudiée qu'au CM2 en histoire.

Rappel : « Ce cadre chronologique n'implique pas l'enfermement dans une période étroite. (...) faire comprendre aux élèves les liens qui éclairent l'histoire des arts, en dehors d'un strict découpage chronologique. » (BO n° 32 du 28 août 2008)

5/ Analyse des œuvres :

Le BO propose 4 points, sans hiérarchie, à corréliser entre eux face à une œuvre :

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

On peut développer ces 4 points en questionnant les élèves : **formes** (que voit-on ? comment c'est construit ?...) ; **techniques** (comment c'est fait ? avec quoi ? sur quoi ?...) ; **significations** (cela nous raconte, nous rappelle, nous fait penser,... à ?) ; **usages** (à quoi cela sert ? pourquoi cela ?...)

L'analyse traditionnelle commence par une description pour ensuite faire une interprétation (dénotation, connotations), mais la description pure n'existe pas, très vite on interprète et c'est ce qu'il faut faire ; pour le dire simplement et avec les élèves :

- ce que je perçois (voir, entendre, toucher, sentir, ressentir physiquement)
- ce que je comprends (le sens immédiat, les référents, ce à quoi cela me fait penser...)
- ce qui fait que je comprends cela dans l'œuvre (mise en relation des 2 points précédents, approfondissement de l'interprétation argumentée sur le sensible et apports de connaissances pour aller plus loin et conforter l'interprétation)

L'articulation de l'historique et de l'artistique fait le lien entre histoire et histoire des arts au C3. On peut reprendre la distinction d'Erwin Panofsky : le document et le monument, en les faisant jouer de façon dialectique, car toute œuvre comporte les deux.

<p>• Dimension historique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'œuvre est un témoignage en lien avec une société - elle s'inscrit dans une époque (technique, intérêt, usages...) - c'est un objet qui porte un idéal, un jugement, un questionnement ou un message en lien avec son temps (pouvoir, société, etc) 	<p>• Dimension artistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - production humaine, subjectivité, singularité, grandes questions de la philosophie ou de l'esthétique (religion, mort, amour, beauté...) - résultat d'un processus créateur, d'une ou de technique(s), outil(s), etc - inscription dans l'Œuvre entier de l'artiste (endogène) - inscription dans un contexte artistique exogène (en lien ou en opposition), un courant ou un style artistique ou non.
--	---

Cette démarche est plus adaptée à partir du cycle 3. Par exemple, le portrait de François 1er de Jean Clouet (1525-30, Louvre) nous apprend la physionomie du roi, très fidèle, semble-t-il, (aspect « document » de l'œuvre) mais aussi que Clouet a choisi de montrer avec beaucoup de minutie le raffinement et la richesse du costume, de la tapisserie du fond et par extension, il signifie la grandeur et l'amour du roi pour les arts, représentés avec le style propre au peintre (aspect « monument »).

Des documents d'aide à l'analyse, des exemples d'analyses (élaborés par les CPAV Agnès Bourbonnais, Anne Gavarret et Michel Deschamps) sont en ligne sur le portail académique (culture humaniste, premier degré). En effet, il n'existe pas une seule approche, au contraire, avec chaque oeuvre ou type d'oeuvre, l'approche doit différer, ainsi que selon l'âge des élèves (cf document d'approfondissement intitulé *10 façons d'aborder une oeuvre d'art*, Anne Gavarret, aborder des oeuvres en maternelle, Agnès Bourbonnais, etc).

Faire entrer l'analyse d'oeuvres dans le quotidien de l'école, de la classe :

• **L'oeuvre de la semaine** est un rituel instauré sur l'académie de Paris.

Vous pouvez vous abonner à cet envoi par mél hebdomadaire pour recevoir une reproduction numérique et un A4 simple donnant quelques points d'analyse de cette oeuvre, au niveau adulte. L'idée est d'afficher chaque numéro en salle des maîtres, puis de les faire tourner au fur et à mesure de la réception dans les classes.

Avec les élèves, cela peut devenir un rituel hebdomadaire très utile aussi pour travailler l'oral, ainsi que pour mener des débats interprétatifs ou d'opinion, voire philosophiques (ex. *Le jugement de Salomon*, Nicolas Poussin, 1649).

Si vous souhaitez recevoir par mél cet envoi, inscrivez-vous sur le site académique.

Un exemple :

Eugène DELACROIX (1798-1863) *Le 28 juillet 1830 : La liberté guidant le peuple*, Huile sur toile, 1830 (2,60 x3,25 m), Musée du Louvre. Reproduction sur <http://www.photo.rmn.fr/archive/12-586016-2C6NU0RBQCVD.html>

Mots-clés et éléments d'analyse :

Formes : composition en pyramide ; différents plans ; format paysage, servant la narration et la mise en scène.

Techniques : Huile sur toile de très grand format ; registre coloré très contrasté, zones claires et éléments très obscurs. Des couches superposées de couleurs peu à peu éclaircies traduisent les coups de canon successifs.

Significations, Usages : cette peinture fait référence au soulèvement des trois glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dont l'issue sera l'abdication de Charles X. Ce n'est pas la République mais la monarchie de juillet, Louis Philippe, qui lui succède. Le tableau et son titre mêlent :

- une forme de narration à valeur de témoignage (le rendu fidèle des vêtements et armes d'époque, les tours de Notre-Dame en fond)
- et la représentation d'une allégorie, celle de la liberté, sous les traits d'une femme dénudée, coiffée d'un bonnet phrygien comme en 1789.

L'ensemble très théâtral sert l'exaltation romantique de l'événement historique.