

Histoire des Arts
Circonscription d'Evian-les-Bains
Novembre 2008

E. Payelle CPC

Les textes officiels

- BO n° 3 hors série du 19 juin 2008, enseignement de l'histoire des Arts
- BO n° 32 du 28 Août 2008, encart organisation de l'histoire des Arts
- <http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm>
  - Une liste d'exemples d'œuvres
  - Des pistes pour la mise en œuvre
  - Des ressources « Culture » proposées par le ministère de la Culture et de la Communication.

Trois piliers pour l'enseignement de l'histoire des Arts.

- 1) Les périodes historiques définies par le programme de l'école primaire défini au BO hors série n°3 du 19 juin 2008 .
- 2) Les six grands domaines artistiques désignés en page 3 de l'encart du BO n°32 du 28 août 2008.
- 3) La liste de référence du programme de l'école primaire.

1) Les périodes historiques

- ✓ De la préhistoire à l'antiquité gallo-romaine
- ✓ Le Moyen-Âge
- ✓ Les temps modernes
- ✓ Le XIX e siècle
- ✓ Le XX siècle et notre époque

2) Six grands domaines d'activités

1. Arts de l'espace : architecture, arts des jardins
2. Arts du langage : poésie, récit
3. Arts du quotidien : design, objets d'art
4. Arts du son : musique (instrumentale, vocale)
5. Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes
6. Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie.

3) Ressources : listes d'exemples d'oeuvres

- <http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm>
Listes élaborées pour les 5 périodes et dans les 6 domaines artistiques.
Les professeurs ont toute latitude pour en faire l'usage qui leur paraîtra le mieux adapté à la situation locale, au niveau des élèves, aux outils disponibles, à la progression qu'ils ont conçue, pour le cycle 3. Ils peuvent également la compléter en fonction des ressources artistiques et culturelles locales : musées, patrimoine architectural, écoles d'art, de musique, de danse, de théâtre, etc.
- Sitographie du Ministère de la Culture et de la Communication

Exemple CE2 : discipline histoire des Arts

Une piste d'étude :	Une période historique	Trois domaines artistiques	Quatre oeuvres
« les origines de l'art »	De la préhistoire à l'antiquité Gallo-romaine	Arts de l'espace	Les alignements de menhirs à Carnac ou le site de Stonehenge
		Arts du quotidien	Des parures d'or gauloises ou des outils de bronze
		Arts du visuel	Les peintures rupestres de Lascaux
			J.J. Annaud « <i>La guerre du feu</i> », 1981(extraits choisis).

Exemple CM1 : discipline histoire des Arts

Une piste d'étude	Une période historique	Quatre domaines artistiques	Trois oeuvres
« Les grandes découvertes »	Les temps modernes	Arts du langage	Un récit de voyage
		Arts du quotidien	Une caravelle, un sextant
		Arts du son	Rameau, <i>Les indes galantes</i>
		Arts du spectacle vivant	

Exemple CM2 : discipline histoire des Arts

Une piste d'étude	Une période historique	Quatre domaines artistiques	Cinq oeuvres
« L'homme, l'art et l'industrie »	Le XIXe et notre époque	Arts de l'espace	Une grande gare avec architecture métallique et marquise
			Familistère de Godin
		Arts du quotidien	Industrie textile : le métier à tisser Jacquard à Lyon
		Arts du langage	Zola , <i>Germinal</i> , (extrait)
		Arts du visuel	Monet, <i>La gare St Lazare</i> .

Acquis attendus

- Des connaissances, l'élève connaît :
  - ❑ Des formes d'expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique
  - ❑ Des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques
  - ❑ Des grands repères historiques

- Des capacités, l'élève est capable de :
  - ❑ Mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art
  - ❑ D'utiliser des critères simples pour aborder ces œuvres
  - ❑ D'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur, l'époque à laquelle cette œuvre a été créée
  - ❑ D'échanger des impressions dans un esprit de dialogue

- Des attitudes, elles impliquent:
  - ❑ Curiosité et créativité artistiques
  - ❑ Initiation au dialogue et à l'échange
  - ❑ Une première découverte de la diversité culturelle des arts et des hommes.

Horaires des écoles maternelles et élémentaires.

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1)

Domaines disciplinaires	Durée annuelle des enseignements	Durée hebdomadaire des enseignements
Français	360 heures	10 heures
Mathématiques	180 heures	5 heures
Éducation physique et sportive	108 heures	9 heures * La déclinaison de ces horaires hebdomadaires sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.
Langue vivante	54 heures	
Pratique artistique et histoire des arts	81 heures	
Découverte du monde	81 heures	
TOTAL	364 heures	24 heures

Cycle des approfondissements (CE2 – CM1 – CM2)

Domaines disciplinaires	Durée annuelle des enseignements	Durée hebdomadaire des enseignements
Français	288 heures	8 heures
Mathématiques	180 heures	5 heures
Éducation physique et sportive	108 heures	11 heures
Langue vivante	54 heures	
Sciences expérimentales et technologie	78 heures	
Culture humaniste : - pratiques artistiques et histoire des arts	78 heures	
- Histoire – géographie – instruction civique et morale	78 heures	
TOTAL	864 heures	24 heures

*La déclinaison de ces horaires hebdomadaires sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.

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

Un exemple de projet liant histoire des arts, pratiques artistiques et géographie.

<http://ia2b.ac-corse.fr/Stages-Territoires-Arts-Visuels-avril-mai-2008- al54.html>

- ✓ Approche de la notion de paysage.
- ✓ Le vocabulaire du paysage : pays, terre, site, lieu...définitions.
- ✓ Méthodologie en histoire de l'art : lecture d'image.
- ✓ Le paysage dans l'art : quelques exemples.
- ✓ Pratique artistique : pistes pédagogiques.

L ECTURE D'IMAGE : Claude MONET –
Londres, le parlement,
trouée de soleil dans le brouillard

CULTURE		TECHNIQUE		EXPRESSION	
Repères	Esthétique	Geste	Matière	Codes Plastiques	Analyse - Interprétation
<p>Claude MONET (1840 – 1926) <i>Londres, le parlement, trouée de soleil dans le brouillard (1904)</i> Musée d'Orsay PARIS Londres, la Tamise Voyages de Monet en Angleterre en 1870, 1901, 1903 et 1904</p>	<p>Londres Brume Paysage impressionniste Paysage du nord, série de 34 toiles Démultiplication de l'image d'un même motif Remise en cause de l'œuvre unique.</p>	<p>81 X 92 cm Petites taches Rapidité du geste</p>	<p>Peinture à l'huile Toile pinceaux</p>	<p>Touches colorées Fusion optique Couleurs complémentaires Bleu/orange Ombre/lumière La lumière apparaît : jaune orangé La lumière manque : bleu violacé Opposition chaud/froid Phénomène de décomposition : la lumière dissout la forme : imprécision, effacement Simplification des formes, absence de contour : instabilité des formes, reflets Une masse, un ensemble Silhouette Atmosphère, air, humidité, matière Altération de la perception.</p>	<p>Brume et Brouillard Londres, son climat et les variations de la lumière à travers le brouillard Monet suggère la vision ; il ne « montre » pas un monument mais un instant, une lumière. Le paysage est une expérimentation et non l'évocation d'un monument précis Le paysage est « déréalisé » ; il s'efface au profit du rendu de l'atmosphère. Évanescence et instabilité. Dissolution des formes Instantanéité Position philosophique de Monet : remise en cause de l'œuvre unique (série). Questionnement sur le monde, sur l'impermanence.</p>

Jan VAN EYCK : La vierge du Chancelier Rolin – 1434/1436

Huile sur bois 66cm x 62cm
Musée du Louvre - PARIS

Ce tableau est sans doute une oeuvre qui ouvre la voie au paysage comme genre autonome.

L'artiste représente dans ce tableau de petite dimension le chancelier Nicolas Rolin, ministre des finances du duc de Bourgogne Philippe le Bon, la Vierge et l'enfant. Le panneau divise l'espace en deux: un espace à gauche pour le chancelier, un autre à droite pour la Vierge. Un pavement les sépare et conduit le regard vers une loggia romane puis un jardin clos et enfin vers un paysage.

Du côté de Nicolas Rolin une ville du duché de Bourgogne, une cité prospère avec ses vignes et ses cultures. Du côté de la Vierge une cité lumineuse avec une cathédrale, des édifices religieux, image d'une Jérusalem céleste. La fenêtre dans le tableau s'ouvre sur un paysage baigné de lumière dans lequel l'artiste a représenté tous les détails d'un paysage humain et d'un autre, divin. Le fleuve entre les deux, attire le regard vers un horizon lumineux, éclairé par la lumière du matin.

«Seul le paysage par la *veduta*, paradoxal en apparence, puisqu'il se paie d'une réduction, voire d'une miniaturisation du pays, permet, en isolant celui-ci, de l'instituer en paysage»

Alain Roger Court traité du paysage

Albrecht DÜRER: Vue d'Arco - 1495

Aquarelle – 22,3 X 22,2 cm – Musée du Louvre
Dürer : 1471/1528

Ce dessin exécuté lors du voyage en Italie montre un paysage sans hommes qui nous renseigne cependant sur la vie à la fin du XVe siècle.

L'artiste n'a pas mis de couleur pour le ciel, il a laissé la couleur du papier.

Le paysage s'étage en une progression depuis un premier plan caillouteux jusqu'à une tour au sommet d'un promontoire. Dürer ouvre un chemin entre des oliviers à gauche et des vignes à droite qui disent les activités du pays. Un peu plus loin, un village dont les maisons entourent une tour, est protégée par des remparts. Plus haut, les murailles grimpent vers une falaise. A droite, dominant le pays, un château perché, puis les tours et les donjons, au plus haut degré.

Dürer, mieux encore qu'un géographe ou un historien, nous apprend l'organisation sociale de cette contrée, son étagement: paysans, bourgeois et clergé dans le bourg, noblesse et soldats au château. Il dit la guerre et le besoin de protection, il dit la prospérité et le travail des champs.

Jean François MILLET: Les glaneuses - 1857

Jean-François MILLET 1814-1875

Huile sur toile 83,5 x 111 cm Musée
d'Orsay 1857

La toile présentée au salon de 1857 évoque Poussin par le thème, la couleur et l'harmonie classique du paysage. La ligne d'horizon est placée très haut dans la composition comme pour fixer l'attitude des glaneuses au plus près du sol.

L'artiste ne représente pas les champs de manière bucolique. Il oppose la lumière des blés au travail pénible des paysans, à leur misère.

Wassily KANDINSKY: Paysage à la tour - 1908

Huile sur carton – 75 x 98 cm
Musée du Centre G. Pompidou –
Beaubourg – PARIS

Le paysage est conçu comme un prétexte à l'oeuvre peinte. La touche est proche du pointillisme.

Le paysage à la tour crée un effet de vertige: terre et ciel s'entrechoquent et se confondent. Les nuages traversent le vert dense des arbres.

L'air et la terre sont traités avec la même touche vigoureuse et violente.

La couleur retranscrit des impressions spirituelles. Nous sommes loin d'une simple description de paysage.

Kandinsky franchit une étape de plus vers l'abstraction.

Andy GOLDSWORTHY : **« Nid à saumons » bois flotté: 1987**

Les oeuvres d'Andy Goldsworthy s'inscrivent dans le paysage car, de manière générale, ses créations sont réalisées à partir de matériaux trouvés sur les lieux même où il les installe.

Souvent éphémères, elles sont présentées en général sous forme de photos.

Les interventions de l'artiste dans le paysage exaltent la beauté de la nature, mais aussi sa longévité ou sa brièveté.

« ...chaque œuvre croît, demeure et se dégrade, partie intégrante d'un cycle que la photo capte à son apogée, au moment où l'œuvre est la plus vivante;;;Processus et dégradation sont implicites... » A.G.

Andy GOLDSWORTHY : *galets autour d'un trou* - 1987

**Kinagashima-cho – Japon
7 décembre 1987**

Plusieurs œuvres sont
construites sur ce même principe
d'un trou entouré de feuilles , de
galets, de mousse...

L'entassement, l'empilement des
matériaux renforce le « noir » du
trou, donne cette impression de
profondeur et semble « aspirer »
le regard du spectateur.

Pistes pédagogiques pour une pratique artistique.

Un travail dans l'espace global permet plusieurs approches du paysage; cela implique:

- de choisir un site, de le repérer (plans, cartes, photos...)
- d'enregistrer les éléments qui le composent (visuels, olfactifs, sonores, tactiles...)
- d'exploiter ses ressources (éléments naturels, industriels, relief...)
- d'éprouver les qualités plastiques des matériaux (lourd, léger, transparent, volume, vertical, horizontal...)
- de décider d'une production par croquis, dessins...
- de réaliser sa production (parcours, chemins, cairns, empilement, traces, empreintes...)
- de garder une trace matérielle de l'œuvre éphémère par le dessin, le texte, la photo, l'enregistrement sonore, la vidéo...

Travaux réalisés par les élèves de CM1/CM2
Ecole A. Luciani – ERBALONGA

*Plage d'ERBALONGA – vendredi 30 mars
2007*

Un exemple de projet en lien avec
un musée – C2 et C3

Musée de la préhistoire et ateliers pédagogiques – Sciez – 2009.
Muséum d'art et d'histoire de Genève.

Histoire :

Premières traces de vie humaine.
Débuts de l'agriculture.
Apparition de l'art.

Sciences expérimentales et technologie :

Énergie : le feu.
Les êtres vivants dans leur environnement :
notion de biotope à la fin des temps glaciaires.
Les objets techniques : la taille, notion de propulsion.

Pratiques artistiques
et histoire
des Arts

Pratiques artistiques :
ateliers d'art pariétal
et de fouilles archéologiques.
Histoire des Arts :
architecture préhistorique,
peinture pariétale,
œuvres cinématographiques
faisant référence à la préhistoire
(Jean-Jacques Annaud,
La guerre du feu).

La place des Arts dans la pédagogie de projet

- **Aborder différents modes de représentation et de transformation du réel** : perspectives, plans, autres mode de représentation de l'espace sensoriel -> interroger les représentations et modes de communication et d'expression.
- **Diversifier les pratiques** : arts visuels, arts du son... -> explorer et exercer les techniques de représentation et d'expression.

Ressource pour l'enseignant :

- <http://www.histoire-image.org/>

L'Histoire par l'image explore l'Histoire de France à travers les collections des musées et les documents d'archives.

Le chemin de fer, symbole d'une nouvelle révolution industrielle.

© Photo RMN - H. Lewandowski

[Agrandissement](#) [Zoom](#)

Titre : La gare Saint-Lazare.

Auteur : [Claude MONET \(1840-1926\)](#)

Date de création : 1877

Date représentée : 1877

Dimensions : Hauteur 75.5 cm - Largeur 104 cm

Technique et autres indications : Huile sur toile

Lieu de Conservation : [Musée d'Orsay \(Paris\)](#) ; [site web](#)

Contact copyright : Agence photographique de la Réunion des musées nationaux. 10 rue de l'Abbaye. 75006 Paris. Courriel : photo@rmn.fr ; [site web](#)

Référence de l'image : 97DE21187/RF 2775

Contexte historique

Symbole de la révolution industrielle naissante, le chemin de fer se développe en France à partir des années 1820. Longtemps considéré comme une curiosité, un "jouet" selon Thiers, il devient sous le Second Empire un nouveau, prodigieux, moyen de transport. Rapidement, la construction de voies ferrées et de gares remodèle le visage de Paris, au centre du réseau en étoile des six grandes compagnies. Cette formidable promesse de progrès et de liberté fascine la population, et notamment les artistes, comme en témoigne *La Gare Saint-Lazare*^[1] de Monet.

Auteur : Fleur SIOUFFI

Analyse de l'image

En janvier 1877, Claude Monet s'installe près de la gare Saint-Lazare. Désireux de s'atteler à un sujet résolument moderne et urbain, le peintre obtient du directeur des Chemins de fer de l'Ouest l'autorisation officielle de dresser son chevalet à l'intérieur de la gare.

Installé sur le quai de la ligne d'Auteuil, Monet représente l'activité fourmillante du lieu. Au centre, une locomotive sombre entre en gare en laissant s'échapper de gros nuages de fumée tandis qu'un train file vers le pont de l'Europe, qui enjambe les voies ferrées au loin. A gauche, l'isolement d'un wagon à l'arrêt contraste avec l'effervescence d'un départ ou d'une arrivée, à droite. D'imposants immeubles baignés de lumière et un ciel clément se partagent tout l'arrière-plan. L'architecture de la halle crée subtilement une composition symétrique où la perspective s'enfonce au centre dans la profonde tranchée que la construction des voies a creusée le long de la rue de Rome. Monet saisit sur le vif l'atmosphère bouillonnante qui, tour à tour, estompe ou souligne la charpente métallique et la verrière de la marquise, le tracé des voies, les façades des immeubles, les silhouettes. Par une palette riche et une touche variée, le peintre fixe les " impressions " que lui inspirent les jeux multiples de lumière et de couleurs entre le soleil et la vapeur.

Contrairement à Manet et Caillebotte sur le même sujet^[2], il aborde la gare comme un lieu en perpétuel mouvement et s'attache à rendre tous ses aspects changeants avec une grande variété de techniques et de compositions^[3]

Interprétation

Devant ce tableau et six autres vues de la gare Saint-Lazare que Monet présente à la troisième exposition des Impressionnistes en 1877, de nombreux critiques reconnaissent sa remarquable capacité à restituer la vie de la gare, ses couleurs et ses bruits. Le peintre immortalise ainsi la gare Saint-Lazare^[4] construite par l'architecte Alfred Armand en 1841-1843 et couverte, côté banlieue, d'une immense marquise aménagée par l'ingénieur Eugène Flachet en 1853. Cette partie de la gare, laissée intacte par l'architecte Juste Lisch, chargé du dernier agrandissement de la gare en 1885-1889, est, encore aujourd'hui, identifiable. Monet nous invite également à découvrir le nouveau quartier de l'Europe, établi par le baron Haussmann en 1858 et réalisé à partir de 1860 ; ses larges artères, ses immeubles de rapport et le pont de l'Europe, qui remplace en 1867 l'ancienne place de l'Europe et ses tunnels. Il est ainsi passionnant de vérifier que les maîtres impressionnistes, et Monet le premier d'entre eux, n'ont pas été seulement de merveilleux paysagistes, mais aussi des observateurs sensibles de la ville moderne.

Auteur : Fleur SIOUFFI

+ Notes, Bibliographie, Mots clefs

Ressources (suite)

- Lagoutte Daniel et Werckmeister François, L'histoire des arts, collection Comment enseigner au C3 ? Hachette, 2008. (1)
- Picot Françoise, Popet Anne, Thibon Hervé, l'histoire par les arts, Tome 1, Nathan, 2008.

Chacun des deux ouvrages offrent des entrées différentes : les 6 grands domaines d'activités artistiques ou la littérature ... Ils sont donc complémentaires.

Merci de vous référer à la bibliographie / sitographie annexe en complément (généralités, pédagogie sur les 3 cycles).

(1) Domaines d'expression artistique	Besoins fonctionnels de l'homme	Activités esthétiques correspondantes	Domaine d'activité créatrice
Arts de l'espace	Se mouvoir	Organiser des lieux de déplacement	Architecture, jardins, urbanisme
Arts du langage	Communiquer	Parler avec éloquence	Poésie
Arts du quotidien	Habiter, s'habiller	Embellir le cadre de vie	Objets d'art, mobilier, bureau
Arts du son	Entendre	Donner à écouter	Musique, chanson
Arts du spectacle vivant	Jouer	Permettre de s'identifier	Théâtre, chorégraphie, cirque
Arts visuels	Voir	Donner à regarder	Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture), cinéma, photographie, design, arts numériques.

Selon l'ouvrage de Daniel LAGOUTTE et François WERCKMEISTER (1)

Un septième domaine d'expression n'est pas dans les programmes :

Arts du goût et de l'odorat	Se nourrir, respirer	Déguster, sentir	Art culinaire, Art du parfum
-----------------------------	----------------------	------------------	------------------------------

Merci à tous !

