

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
SECONDAIRE

Avenue E. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES

Programme

Éducation plastique

1er degré commun

Humanités générales et technologiques

D/2015/7362/3/12

La FESeC remercie les membres du groupe à tâche qui ont travaillé à l'élaboration du présent programme.

Elle remercie également les nombreux enseignants qui l'ont enrichi de leur expérience et de leur regard constructif.

Elle remercie enfin les personnes qui en ont effectué une relecture attentive.

Ont participé à l'écriture de ce programme :

Emmanuelle Detry,

Isabel Feron,

Françoise Honorez,

Alenka Palumbo,

Judith Stevens,

Boris Vanmeenen,

Alain Virlée.

Toute reproduction de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sauf exception dans le cadre de l'enseignement et/ou de la recherche scientifique (articles 21 et suivants de la loi du 30 juin 1994 (modifiée le 22 mai 2005) relative au droit d'auteur et aux droits voisins).

Ainsi, les enseignants sont autorisés à reproduire et à communiquer des *extraits d'œuvres* pour autant que la source soit mentionnée, que les reprographies soient utilisées à des fins pédagogiques et dans un but non lucratif.

Ce document respecte la nouvelle orthographe.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION	5
FONDEMENTS ET RÔLE DE L'EXPRESSION ARTISTIQUE.....	7
Spécificités et finalités des cours d'expression	8
BASE LÉGALE, CONCEPTS ET DÉFINITIONS	9
1. Présentation générale	9
1.1. Deux programmes pour deux disciplines : « Éducation plastique » et « Éducation musicale »	9
1.2. Statut et rôle du programme	10
1.3. L'éducation à la citoyenneté	10
1.4. Cadre juridique utile : les droits d'auteur	11
Notion d'œuvre.....	11
Notion de droit d'auteur.....	11
Les exceptions dans le cadre de l'enseignement et de la copie privée	12
2. Cadre et références	13
2.1. Socles de compétence en éducation artistique	13
Socles de compétences du domaine <i>plastique</i>	14
2.2. Axes d'intégration	15
MISE EN ŒUVRE.....	17
1. Approches pédagogiques	17
1.1. Planification des apprentissages sur le degré	17
1.2. Méthodologie	18
1.3. La vie en classe.....	19
1.4. L'archivage	19
1.5. Moyens	20
2. L'Évaluation	23
2.1. L'évaluation formative	23
2.2. L'évaluation certificative.....	23
2.3. Comment évaluer ?.....	23
2.3.1. Les balises.....	23
2.3.2. Le processus	24
2.4. L'évaluation en expression plastique : critères (définitions) et indicateurs (propositions)	25

3. Exemples de situations d'apprentissage.....	27
3.1. Des filles et des garçons.....	28
3.2. « LA SILHOUETTE » : mon corps est langage.....	29
3.3. Expression de la ligne : « des lignes et des sons »	30
3.4. Autour des 5 sens	31
3.5. Activité : selfie à la « Andy Warhol »	35
Contexte culturel et historique	35
Activité	35
Activité : selfie à la « Andy Warhol ». Évaluation	36
3.6. « Le chat dans tous ses états »	37
3.6.1. Le portfolio.....	38
3.6.2. La production attendue	43
3.6.3. L'évaluation.....	44
3.6.4. L'auto-évaluation	45
4. Outils d'analyse.....	47
4.1. Ligne du temps.....	47
4.2. Pour l'analyse et le décodage d'une œuvre d'art	48
4.2.1. Grille d'analyse pour une peinture.....	48
4.2.2. Tableau d'approche rapide d'une œuvre d'art ou d'un mouvement	51
GLOSSAIRE	53
BIBLIOGRAPHIE	55

INTRODUCTION

Si tous les jeunes ne deviendront pas des artistes professionnels ou amateurs, leur sensibilité peut cependant être éveillée pour provoquer un plaisir esthétique et des compétences peuvent être développées pour qu'ils puissent explorer leurs capacités créatrices, nécessaires dans de nombreux domaines, et découvrir leur personnalité.

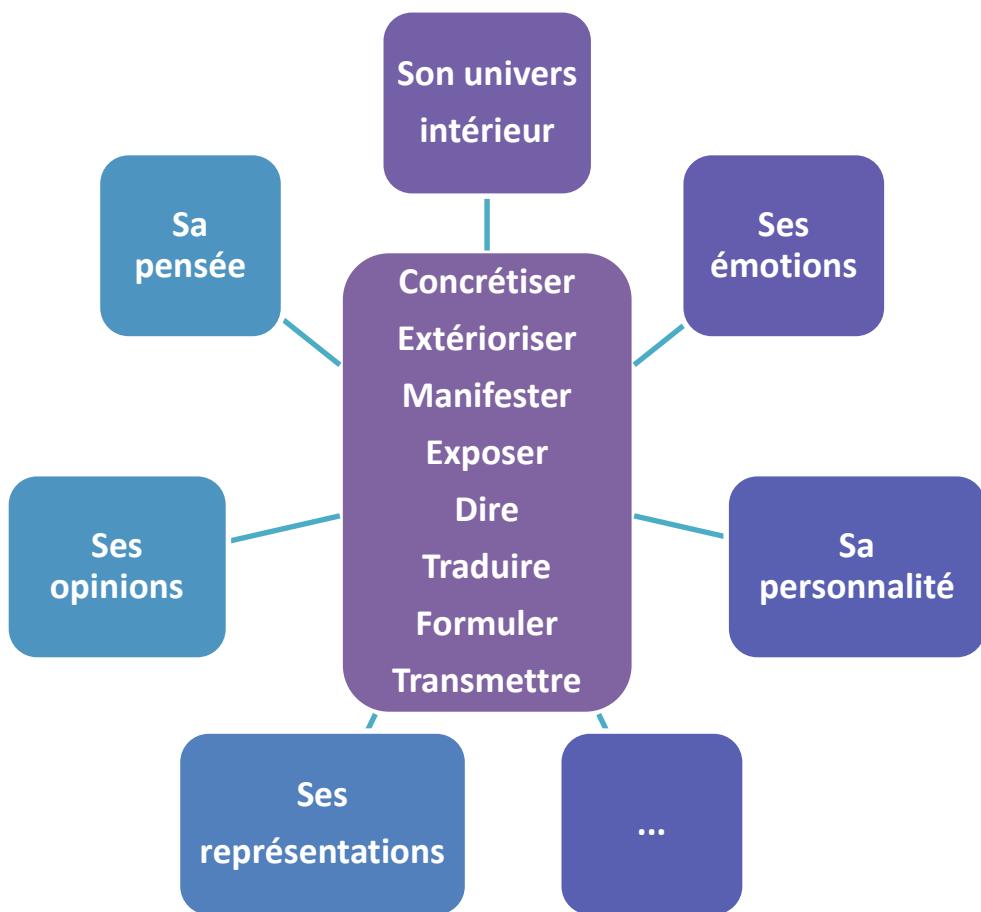
En initiant aux différents arts, l'école se doit de :

- sensibiliser à toutes les formes d'expression, notamment en exerçant les perceptions visuelles et auditives pour développer des démarches créatives ;
- et ce faisant, développer des comportements (autonomie, esprit critique, tolérance, etc.) tels que l'élève puisse acquérir une qualité de vie en devenant un citoyen du monde, responsable, donc libre.

FONDEMENTS ET RÔLE DE L'EXPRESSION ARTISTIQUE

« *S'exprimer, c'est avoir quelque chose à dire aux autres et trouver son moyen de le communiquer* » Célestin Freinet (1896-1996).

S'EXPRIMER, C'EST...¹

¹ Ce schéma est issu d'un brainstorming autour de la conception de ce programme, il s'agit d'une construction non exhaustive, à enrichir, modular, ...

Spécificités et finalités des cours d'expression

Les cours d'expression s'inscrivent dans la perspective de l'éducation aux choix, qui vise à ce que l'élève soit capable de poser des choix raisonnés, de les communiquer et les argumenter, tant dans sa vie personnelle que dans son projet d'orientation scolaire et professionnel.

L'expression trouve son inspiration dans toutes les cultures. Elle trouve sa richesse et son ouverture dans la multiplicité des formes et des moyens qu'elle utilise. Elle touche chacun dans sa vie quotidienne et mêle toutes les formes d'expressions possibles qu'elles soient verbales, orales, corporelles, graphiques, visuelles ou sonores.

Les activités d'expression induisent une attitude réflexive qui oblige l'élève à explorer différentes manières de communiquer et de représenter son univers personnel.

L'utilisation d'un langage, quel qu'il soit, permet de formuler sa pensée pour faire connaître ses opinions, représenter ses sentiments, transmettre une information sous une forme pertinente et personnelle. Cela permet au jeune d'enrichir la connaissance qu'il a de lui-même, de mieux se situer pour apprécier les autres et son époque, de prendre une part active dans son environnement.

La volonté d'impliquer le jeune dans sa capacité à faire des choix et à prendre des décisions implique une ouverture vers l'expérimentation d'activités se fondant sur des pratiques larges et variées.

L'utilisation des pratiques d'observation, d'analyse, de décodage et d'expérimentation développera la capacité du jeune à choisir et à réagir avec un esprit critique aux messages sonores et/ou visuels qui le sollicitent.

Le défi pour les enseignants sera d'intégrer ces ressources dans des situations d'apprentissages qui permettront, à la fin du degré, de pouvoir certifier l'élève sur base des trois grands axes d'intégration du programme (voir page 15) tout en ayant participé à son bien-être et à son développement personnel.

BASE LÉGALE, CONCEPTS ET DÉFINITIONS

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. Deux programmes pour deux disciplines : « Éducation plastique » et « Éducation musicale »

Au-delà des intitulés « Éducation plastique » et « Éducation musicale », ces programmes remplacent le précédent² et s'en différencient par leur volonté de donner pleinement leur place à l' « **Expression** plastique » et à l' « **Expression** musicale ».

Cette adaptation se traduit dans l'écriture par la modification presque systématique du terme « éducation » en « expression ».

Cette orientation implique un accent vers l'**expérimentation** la plus large possible des moyens et des méthodes qui permettent l'expression du langage plastique et du langage musical, avec la nécessité de les différencier. Toutefois, la présence de compétences communes encourage, dans la pratique, une articulation entre les deux cours.

Ces programmes font suite à la parution du décret relatif à l'organisation pédagogique du premier degré³ et constituent une mise en œuvre des socles de compétences⁴.

Ils s'inscrivent dans la philosophie du décret Missions (articles 21, 22 et 23), qui prévoit explicitement d'assurer chez l'élève la mise en place d'une réflexion sur une orientation positive à l'issue du 1er degré.

² D/2007/7362/3/10 Éducation artistique.

³ Décret du 1er juin 2006, modifié le 11 avril 2014.

⁴ Document publié par l'Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique – Service Général de Pilotage du Système éducatif. http://www.enseignement.be/download.php?do_id=1658&do_check=, ou pp.66-73 dans la version papier.

1.2. Statut et rôle du programme

Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire prévoit (article 16) que le « Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la sanction du Parlement ».

Ces documents, rédigés par des groupes de travail composés de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs et de professeurs des trois réseaux d'enseignement, s'attachent à définir, pour chaque discipline les compétences et les savoirs à maîtriser sur lesquels devront porter la certification.

Leur rédaction a été supervisée par la Commission de pilotage. Les textes ont été approuvés par le Conseil général de concertation (intercaractères), le Gouvernement les a fixés, le Parlement les a confirmés après les avoir amendés⁵.

Ce sont les programmes, « référentiels de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un Pouvoir Organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées ». Leur approbation par la Commission des Programmes et par le Ministre confirme que, correctement mis en œuvre, ils permettent d'acquérir les compétences et de maîtriser les savoirs définis dans les Socles de compétences.

Ce programme s'impose pour les professeurs de l'enseignement secondaire catholique comme document de référence ; il s'inscrit dans la logique décrétale des compétences à atteindre et explicite les visées éducatives et pédagogiques de la Fédération de l'enseignement secondaire catholique.

1.3. L'éducation à la citoyenneté⁶

L'expression artistique est présente dans toutes les cultures, elle est universelle ; ouverte, riche et productive de par la multiplicité des formes et des moyens qu'elle utilise.

L'utilisation de divers moyens de communication et la valorisation des créations des jeunes favorisent l'échange interculturel et l'exercice de l'esprit critique. L'interprétation, l'analyse et la compréhension des diverses cultures contribuent à faire de chacun un acteur citoyen responsable.

L'utilisation d'un langage artistique permet de se découvrir, de formuler sa pensée, de faire connaître et de partager ses sentiments. Le jeune peut ainsi confronter ses opinions à celles des autres de manière pertinente et personnelle et s'inscrire dans un processus d'apprentissage de la relation à autrui.

Ces démarches peuvent également être réalisées dans le cadre d'activités transversales.

⁵ Décret « Missions » art. 61 et textes accessibles via le site <http://www.enseignement.be>.

⁶ Décret « Missions » art. 6.

1.4. Cadre juridique utile : les droits d'auteur

Notion d'œuvre

La Loi sur les droits d'auteur et droits voisins du 30 juin 1994, modifiée par la loi du 22 mai 2005 qui transpose en droit belge la directive européenne 2001/29, donne une portée générale au concept d'œuvre.

Il s'agit aussi bien :

- d'œuvres littéraires (livres, manuels scolaires, articles de presse, ...) : écrits en tout genre, leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation de la pensée ;
- d'œuvres plastiques (photographies, cartes, dessins, peintures, ...) ;
- d'œuvres audiovisuelles et sonores (films, musiques, chansons, ...).

Pour définir une œuvre protégée, on vérifiera son originalité et la volonté de son auteur de communiquer à travers elle. Il faut en outre que l'œuvre soit matérialisée (support papier ou support numérique) ; l'idée seule n'est donc pas protégée.

Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers. Passé ce délai, l'œuvre n'est plus protégée et peut donc être utilisée librement.

Notion de droit d'auteur

L'article 1er de la Loi sur les droits d'auteur dispose : « *l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie (...). L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public (...). L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son œuvre ou de copies de celle-ci.* »

L'auteur jouit à l'égard de son œuvre de deux types de droits :

- les droits moraux ont pour objet de préserver la personnalité de l'auteur, en lui garantissant le droit de paternité, le droit de divulgation de l'œuvre, mais aussi le droit au respect de l'œuvre ;
- les droits patrimoniaux ont pour objet la communication publique et la reproduction (édition et copie) de l'œuvre.

Le droit d'auteur ainsi que les règles qui y sont associées ont pour fonction principale de garantir à l'auteur l'exclusivité de certains actes d'exploitation de son œuvre, comme la reproduction ou la communication au public de celle-ci.

C'est pourquoi le principe général de la loi sur les droits d'auteur est la demande préalable aux ayants droit d'une œuvre protégée pour toute utilisation de celle-ci.

Le législateur a cependant prévu des **exceptions** – strictement réglementées et contre rémunération équitable des auteurs et éditeurs – pour la reproduction des œuvres dans un but didactique ainsi que pour la copie dans un but privé (la copie privée, dans le cadre du cercle familial, c'est-à-dire pour les personnes vivant sous un même toit).

Les exceptions dans le cadre de l'enseignement et de la copie privée⁷

Il est autorisé de reproduire en vue d'illustrer des cours (ou dans un but strictement privé) :

- des courts fragments de livres (citations ou courts extraits) ;
- des articles de journaux, de revues, ... totalement ou partiellement ;
- des photographies, des graphes, des croquis, ... totalement.

Il est autorisé de diffuser des œuvres audiovisuelles en vue d'illustrer un cours (ou dans un but strictement privé) à condition que cela ne porte ni préjudice à l'auteur ni préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre et que les références exactes de l'œuvre (le nom de l'auteur et sa source) soient indiquées sur le document utilisé.

Le droit d'auteur s'applique de facto aux productions des étudiants⁸.

⁷ Loi du 30 juin 1994, art. 21 et suivants.

⁸ Voir à ce sujet la rubrique « Propriété intellectuelle » du site du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_d_auteur/#.VpzqKU82eCQ

2. CADRE ET RÉFÉRENCES

2.1. Socles de compétence en éducation artistique

« Référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études. »

Extrait du Décret « Missions »

Il revient à chaque professeur d'apprécier le niveau de maîtrise de ses élèves en éducation plastique afin d'adapter la méthodologie d'apprentissage à mettre en place pour tendre à l'acquisition des compétences à 14 ans.

Socles de compétences du domaine plastique

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES	DEGRÉ DE MAITRISE À 14 ANS
Percevoir et différencier les formes	<i>Origines, aspects, caractéristiques physiques et psychologiques</i>
Identifier et nommer les couleurs	<i>Les couleurs complémentaires et leurs composantes</i>
Classer des productions graphiques d'après leurs degrés de clarté et d'obscurité (valeurs)	
Caractériser les harmonies monochromes et polychromes	
Percevoir et décrire la matière	<i>Et les évocations psychologiques qui s'en dégagent</i>
Décoder des langages utilisés pour construire des images médiatiques	<i>Et saisir les messages implicites, symboliques</i>
Décrire et comparer des productions d'artistes (peinture, sculpture, architecture,...)	<i>De régions, d'époques, de cultures et de fonctions différentes</i>
Identifier des modes d'expression et des techniques d'exécution	<i>Et leur adéquation avec le sujet de l'œuvre</i>
Situer un objet dans un espace donné	<i>Et distinguer l'arrière, le moyen, l'avant-plan et la perspective</i>
Décrire la manière dont les éléments composant une production sont organisés	
Percevoir la notion de temps dans différentes œuvres (cinéma, dessin d'animation, bande dessinée, sculpture, mouvement, ...)	
Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel	
Adapter sa production au format	<i>En choisissant un type de mise en page</i>
Choisir ses outils	<i>En fonction d'une technique d'exécution, d'un mode d'expression et d'un support</i>
Reproduire des tracés sur des supports différents (à main levée, aux instruments)	<i>Traits d'intensités différentes. Maîtrise du tracé</i>
Représenter en deux dimensions des objets	
Réaliser des mélanges de couleurs	<i>Réaliser des tons de saturations différentes et des dégradés de couleurs</i>
Organiser un espace en composant des éléments et en respectant les règles d'équilibre (fond, forme, couleurs, mouvement, ...)	
Composer des harmonies	<i>Des harmonies monochromes et polychromes</i>
Couvrir de manière uniforme des surfaces	<i>Suivant des consignes techniques ou « à la manière de... »</i>
Associer des éléments pour créer des volumes	<i>Et « à la manière de... »</i>
Représenter des personnages, des objets, des animaux, des paysages, ...	<i>Représentations avec respect des proportions et de la perspective</i>
Traduire une ambiance, une atmosphère, une perception personnelle	
Créer en combinant des formes, des couleurs, des valeurs, des matières, des modes d'expression, des techniques d'exécution	
Transformer des personnages, des objets, des animaux, des paysages, ...	<i>... et inverser l'ordre, les manières</i>

2.2. Axes d'intégration

Les **compétences socles**⁹ identifient clairement ce qui est attendu de l'élève en termes d'apprentissages à mobiliser.

L'intégration de ces compétences permettra à l'enseignant de certifier l'élève à la fin du degré sur base du niveau de maîtrise atteint.

L'articulation des compétences permettra une ouverture vers les **trois axes** ci-dessous, regroupements utiles qui constituent des pôles à garder en ligne de mire.

1. Découvrir et expérimenter

Compétences alimentées par la perception personnelle et sensorielle de l'élève, elles impliquent une capacité d'exploration des modes, des notions et des langages au sens le plus large possible.

2. Imaginer, réaliser et réinvestir

Compétences qui se manifestent dans l'aptitude de l'élève à établir des liens entre ses différents apprentissages pour s'exterioriser à travers ses productions.

3. Communiquer, interagir et partager

Compétences qui invitent l'élève à poser un regard sur son expérience et sur les moyens mis en œuvre, elles incitent à l'argumentation et permettent le développement de leur esprit critique.

Pour atteindre ces finalités, le développement des compétences reliées à la dimension créative et à la sensibilité artistique passe par la **pratique d'expressions multiples** qui favorisent l'acquisition de repères culturels et historiques.

Ces activités s'accompagnent de l'usage d'un vocabulaire précis qui permet à l'élève d'exprimer ses sensations, ses émotions, ses préférences et ses choix.

⁹ La compétence met en œuvre un ensemble de savoirs, savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir une tâche dans un contexte donné. Elle doit être évaluable et ainsi répondre à des critères et à des indicateurs précis.

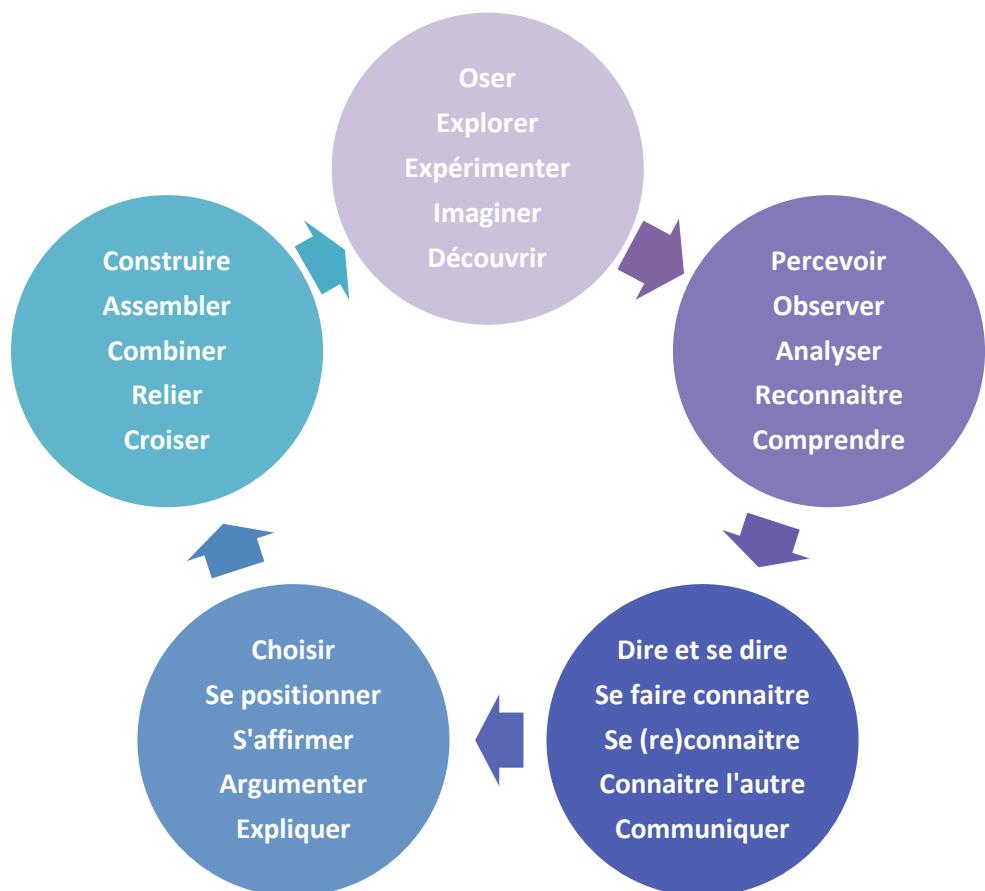
MISE EN ŒUVRE

1. APPROCHES PÉDAGOGIQUES

1.1. Planification des apprentissages sur le degré

Les enseignants veilleront à planifier les parcours d'apprentissage des élèves dans la perspective des trois axes d'intégration.

Le programme n'impose aucune chronologie. C'est davantage un mouvement à initier, par exemple :

La forme de cette planification est libre. Elle doit donner une visibilité du parcours d'apprentissages établi pour les élèves sans pour autant être figée. Ce document évoluera au fil des opportunités qui se présenteront (*expositions, excursions, actualité, évènement dans la vie de l'école, projet interdisciplinaire, ...*) et complètera ou modifiera le cadre initial.

Les choix du professeur se feront en fonction des intérêts des élèves et de la faisabilité de ses projets dans l'école.

Les contenus seront variables en fonction de différents facteurs institutionnels et organisationnels.

1.2. Méthodologie

Les cours d'expression permettent à chaque équipe éducative d'initier des projets originaux destinés à placer l'élève dans des situations favorisant un climat de confiance propice à l'expression.

L'objectif d'apprentissage et **d'éducation aux choix** implique de favoriser l'expérimentation, la recherche et la découverte à travers différentes pratiques :

- alterner le travail individuel et collectif ;
- induire le travail par projet ;
- ouvrir la classe au monde extérieur : expositions, rencontres, spectacles, ...
- encourager l'interdisciplinarité ;
- diversifier les démarches, les approches et les méthodes ;
- évaluer la possibilité et l'opportunité d'utiliser les nouvelles technologies (smartphones, tablettes, ...) ;
- varier les sujets, les techniques, les supports ;
- favoriser l'acquisition de repères culturels ;
- initier au vocabulaire spécifique du langage plastique ;
- proposer ou construire avec les élèves différentes grilles d'évaluation et/ou d'auto-évaluation ;
- autoriser le débat et la remise en question ;
- permettre la pratique plaisir de l'expression plastique ;

Pour permettre à chaque jeune :

- d'être l'acteur de son apprentissage en posant des choix réfléchis ;
- d'être touché là où il peut donner le maximum de son potentiel ;
- d'être écouté et respecté dans ses différences ;
- d'être confronté à ses ressources et à ses limites ;
- de trouver du sens à ce qu'il fait en créant des liens entre les disciplines ;
- d'être sensibilisé à ce qui touche à la diffusion des œuvres : les droits d'auteurs, la SABAM, les lois, les enjeux économiques.

1.3. La vie en classe

La classe reste un lieu privilégié d'observation des élèves. Le travail d'expression est avant tout une expérience personnelle qui va permettre au jeune de se découvrir. « Prendre l'élève là où il est »...

« *La perception trouve toujours son origine dans le vécu de la personne. Elle est liée à son affectif, à ses expériences sensorielles et culturelles. Ici, toutes les réponses sont justes* »¹⁰.

Cette démarche d'introspection demande d'instaurer dans le groupe un climat de respect, d'écoute et de bienveillance. La confiance en soi et le non jugement naîtront dans l'acceptation de soi et des autres dans leurs différences et leurs singularités. Le domaine émotionnel doit rester propriété de l'élève. C'est le respecter que de ne pas l'évaluer, raison pour laquelle il convient de déterminer très précisément et de communiquer clairement aux élèves ce qui fera ou non l'objet d'une évaluation.

Ces perceptions initiales seront enrichies par de nouvelles expériences. Alimenter l'imaginaire de l'élève et l'éveiller à la curiosité lui permettront d'enregistrer de nouvelles sensations qui serviront de points d'appui supplémentaires à la mise en œuvre d'une démarche artistique.

1.4. L'archivage

L'ensemble des productions doit être archivé au même titre que pour les autres disciplines et témoigner de tous les apprentissages de l'élève sur le degré. Les évaluations doivent être associées à ces productions.

L'archivage des travaux des élèves peut prendre différentes formes : photos, vidéos, photocopies de travaux, autres...

Par ailleurs, l'élève peut aussi se constituer un portfolio.

Le portfolio est un dossier personnel dont le contenu est sélectionné par l'élève ; il contribue à l'encourager à faire des choix et à développer son esprit critique. Il peut être fabriqué par les élèves eux-mêmes et se présenter sous différentes formes et formats : *fardes, classeurs, carnets, boîtes, ...*

Le portfolio rassemble des productions diverses : recherches, projets, expérimentations, impressions et remarques personnelles, auto-évaluations et évaluations, ... traces de tous ordres qui témoignent du parcours du jeune et de son évolution.

La dynamique du portfolio peut s'inscrire dans un projet qui peut traverser toute la scolarité de l'élève, ou en interdisciplinarité.

¹⁰ DE LA GARANDERIE, Antoine, *Les profils pédagogiques. Discerner les aptitudes scolaires*, Bayard Éditions, 1980.

1.5. Moyens

L'ÉVENTAIL DES MOYENS POSSIBLES EN EXPRESSION PLASTIQUE		
<i>Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer d'année en année ; elle constitue un éventail des possibles dans lequel chaque professeur va puiser selon les besoins de sa planification</i>		
Les supports	Papier	Blancs, de couleurs, calque, crépon, soie, journal, buvard, kraft, emballage, magazines, japon, papier peint, ...
	Carton	Fins, épais, ondulé, ...
	Tissu	Uni, imprimé, de textures différentes, jute, moquette, ...
	Bois	Poli, brut, aggloméré, contreplaqué, stratifié, ...
	Informatique	Tablette, smartphone, ordinateur, ...
	Autres	Verre, liège, lino, polystyrène, plastique, galets, plaques de plâtre, carrelages, objets divers, ...
Les matériaux	Ordinaires	Eau, encres, peinture à l'eau, à l'huile, acrylique, aquarelles, pastels sèches, pastels grasses, écolines, colles, brou de noix, ...
	De récupération	Boîtes en carton, métalliques, clous, boutons, coquillages, bouchons, cageots, savon, bougies, perles, végétaux divers, cailloux, mousse, ...
Les outils	Traditionnels	Pinceaux divers, brosses, stylos, crayons, craies, feutres, plumes, rouleau, bambou, fusain, mine de plomb, gouges, ciseaux, couteur, effaceur, pochoirs, bombe, doigts, mains,
	Détournés	Peigne, brosses à dents, éponges, grillage, coton-tige, couteaux, tampons divers, vaporiseurs, boîtes percées, ...
Les gestes	Rapides, lents, saccadés, rythmés, doux, brusques, amples, restreints, précis, mesurés, appuyés, retenus, énergiques, ...	
Les actions	Tamponner, balayer, rouler, étaler, frotter, lisser, gratter, projeter, coller, mouiller, découper, déchirer, déchiqueter, griffer, trouer, plier, froisser, entrelacer, superposer, filmer, photographier, utiliser des applications numériques, ...	
Les associations	Rapprocher, juxtaposer, superposer, relier, opposer, multiplier, assembler, rassembler, imbriquer, ...	
Les transformations	Modifier, dissocier, fragmenter, effacer, ajouter, supprimer, combiner, inverser, alterner, déformer, allonger, raccourcir, agrandir, exagérer, modifier, isoler, supprimer, cacher, cadrer, extraire, montrer, différencier, mettre en évidence, dépersonnaliser, ...	
Les reproductions	Copier, coller, dupliquer, doubler, photocopier, photographier, calquer, refaire, répéter, ...	

Les notions	Les points	Isolés, regroupés, agglomérés, dispersés, éparpillés, parsemés, espacés, alignés, serrés, petits, gros, ...
	Les lignes	Droites, brisées, courbes, parallèles, sécantes, déliées, fines, épaisses, modulée, en spirale, ...
	Les formes	Naturelles, géométriques, régulières, symétriques, asymétriques, irrégulières, isolées, combinées, juxtaposées, opposées, ...
	Les volumes	Géométriques, naturels, réguliers, déformés, déconstruits, ouverts, fermés, symétriques, asymétriques, mobiles, en mouvement, ... Transposés en 2D ou utilisés en 3D.
	Les couleurs	Primaires, secondaires, complémentaires, claires, foncées, chaudes, froides, en dégradés, en camaïeux, en harmonie, ...
	La composition	Équilibrée, déséquilibrée, rythmée, symétrique, asymétrique, ordonnée, désordonnée, ... Avant-plan, arrière-plan, dominante, unité, répétition, angle de vue

2. L'ÉVALUATION

« *La créativité ne peut s'exprimer que si elle est libérée de tout jugement* » C. Freinet

La créativité est la capacité d'un individu à imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème.

Il convient avant tout de déterminer ce qu'il y a lieu d'évaluer au sein d'un cours d'expression. À cet effet, il s'agit de ne jamais perdre de vue les compétences visées. Les professeurs seront particulièrement attentifs à donner aux moments d'évaluation leur mission la plus noble qui relève de son étymologie : « ex-valuere » qui signifie « extraire la valeur de... »

2.1. L'évaluation formative

Fondée sur des compétences en devenir, l'évaluation formative vise à évaluer *le parcours, les projets, les démarches mises en place et le processus d'apprentissage* adopté par l'élève. Cette pratique amène progressivement le jeune à s'auto-évaluer en aiguisant son regard critique. Ce type d'évaluation induit une réflexion par questionnements, comparaisons, analyses, autocritiques et visera progressivement à l'autonomie du jeune dans les choix qu'il devra poser.

2.2. L'évaluation certificative

La décision qui atteste officiellement que l'élève a atteint, ou non, un degré de maîtrise suffisant des compétences nécessaires à la poursuite de son cursus scolaire s'inscrit, elle, dans une perspective **d'évaluation certificative**. Il s'agit ici d'évaluer pour les productions finales les compétences socles au sein des axes :

- **Découvrir et expérimenter.**
- **Imaginer, réaliser et réinvestir.**
- **Communiquer, interagir et partager**

2.3. Comment évaluer ?

2.3.1. Les balises

Toute situation menant à une évaluation sera annoncée comme telle dans le Document d'Intention Pédagogique (DIP). Le professeur sera attentif à dépasser ses propres émotions face à la prestation de l'élève pour s'appuyer sur des critères et des indicateurs qui seront précisés avant la mise au travail (et, pourquoi pas, élaborés avec les élèves).

- ⇒ En communiquant les **compétences** visées à travers le travail demandé ;
- ⇒ En formulant les **critères de réussite** liés aux compétences à mobiliser ;
- ⇒ En indiquant quels **indicateurs** permettront à l'élève de répondre aux critères attendus.

2.3.2. Le processus

VISER LES TROIS AXES D'INTÉGRATION

Ce sont les « familles » de compétences à certifier au terme du degré

1. Découvrir et expérimenter

2. Imaginer, réaliser et réinvestir

3. Communiquer, interagir et partager

SUR BASE DE CRITÈRES

Ils permettent d'évaluer chacun des axes d'intégration et sont applicables à toutes les productions

1. Le respect des consignes

2. La créativité

3. La qualité technique

4. La communication

À L'AIDE D'INDICATEURS

Ils vont objectiver ce qu'il y a derrière chaque critère et sont différents pour chaque production

Par exemple

« Je communique un trait de mon caractère par un pictogramme noir sur fond blanc centré dans un carré de 10 cm de côté »

La mise en page est respectée.

L'exploitation des sources d'information est présente.

La réalisation est soignée.

L'élève est capable d'expliquer son intention.

- Remarques :
1. Il n'est pas obligatoire d'évaluer TOUS les axes et TOUS les critères à chaque production.
 2. Les critères peuvent être pondérés en fonction de la priorité définie pour chaque travail.
 3. Ce processus d'évaluation s'applique aux évaluations formatives et certificatives.

2.4. L'évaluation en expression plastique : critères (définitions) et indicateurs (propositions)

Dans son évaluation, l'enseignant prendra en compte, quel que soit le critère, la progression de chaque élève afin de valoriser le chemin parcouru par chacun.

LE RESPECT DES CONSIGNES : l'élève répond au cadre donné au niveau du matériel (<i>support, outil, documentation, notes de cours, ...</i>), au niveau des étapes, des délais et des échéances. Il s'investit et respecte le travail des autres.	LA CRÉATIVITÉ : l'élève témoigne par son travail et ses démarches de sa capacité à faire des liens entre ses apprentissages et ses expériences. Il transpose ses découvertes et réinvestit ses différentes sources de manière personnelle.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'élève respecte-t-il la chronologie des étapes du travail ? ▪ L'élève respecte-t-il le support, les outils, la technique ? ▪ La réalisation est-elle en adéquation avec le sujet ? ▪ L'élève apporte-t-il la documentation, le matériel demandé ? ▪ L'élève respecte-t-il les échéances intermédiaires, l'échéance finale ? ▪ L'élève fait-il appel aux notions demandées ? ▪ L'élève s'investit-il dans son travail personnel et de groupe ? ▪ L'élève respecte-t-il les autres, les espaces de travail, le matériel, ... ? ▪ L'élève a-t-il progressé ? ▪ ... ? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'élève diversifie-t-il ses recherches : documentation, ressources, essais, ... ? ▪ L'élève utilise-t-il différents supports, matériaux, techniques et outils ? ▪ L'élève exploite-t-il ses sources d'information et établit-il des liens entre elles ? ▪ L'élève établit-il des liens entre ses différents apprentissages ? ▪ L'élève prend-t-il des initiatives personnelles dans le cadre qui lui est donné ? ▪ Est-ce que l'élève assemble, construit, déconstruit, combine, superpose, juxtapose, croise ses découvertes et ses explorations multiples ? ▪ L'élève se distingue-t-il par la singularité de ses productions ? ▪ L'élève a-t-il progressé ? ▪ ... ?
QUALITÉ TECHNIQUE : l'élève, par son attitude et ses productions fait preuve d'une volonté de précision et de justesse. Il approfondit ses recherches, ses choix sont réfléchis et pertinents.	LA COMMUNICATION : l'élève est capable de donner un avis sur son travail (<i>argumentation, prise de recul, auto-évaluation</i>) en utilisant un vocabulaire adapté. Il présente ses travaux en les mettant en valeur
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La production présente-t-elle des qualités de justesse ? ▪ Les réalisations sont-elles finalisées ? ▪ La technique est-elle maîtrisée, soignée ? ▪ Le geste est-il maîtrisé, adapté ? ▪ L'élève fait-il preuve de régularité dans sa démarche ? ▪ La qualité du travail est-elle constante ? ▪ Les outils sont-ils utilisés avec pertinence ? ▪ L'élève fait-il appel aux notions appropriées ? ▪ Les choix posés sont-ils judicieux par rapport à l'effet recherché ? ▪ L'élève a-t-il progressé ? ▪ ... ? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le travail est-il mis en valeur, présenté de manière judicieuse ? ▪ L'élève est-il capable d'argumenter ses choix dans sa démarche, sa recherche, ... ? ▪ L'élève est-il capable de présenter sa production en utilisant un vocabulaire adéquat ? ▪ L'élève est-il capable d'extérioriser, de traduire ses idées, ses représentations, sa personnalité, ... ? ▪ L'élève est-il capable de s'auto évaluer ? ▪ L'élève a-t-il progressé ? ▪ ... ?

3. EXEMPLES DE SITUATIONS D'APPRENTISSAGE

LES PROPOSITIONS QUI SUIVENT NE SE VEULENT PAS ÊTRE DES « MODÈLES ». Il s'agit d'exemples qui ont été rédigés et testés par des enseignants.

Il appartient à chaque enseignant de s'approprier le canevas de préparation de cours qui lui convient et d'en construire d'autres pour autant que, pour chaque production, l'élève puisse :

1. être informé de la valeur formative ou certificative du travail ;
2. savoir « comment » et « sur quoi » il va être évalué (ou pas) ;
3. recevoir toutes les consignes de travail et les informations sur le(s) produit(s) attendu(s) ;
4. garder les traces de son travail y compris les recherches et les expérimentations.

Les **exemples** de situations d'apprentissages sont volontairement présentés selon des formes différentes.

- ⇒ Des « fiches » d'exercices qui mettent en place des apprentissages. Ces fiches ont l'avantage d'être courtes, simples et explicites. Elles peuvent être accompagnées de grilles d'auto-évaluation et/ou d'une évaluation courte et ciblée. (3.1. – 3.2. – 3.3.)
- ⇒ Des canevas de préparations accompagnés de grilles d'évaluations formatives et/ou certificatives. (3.4. – 3.5.)
- ⇒ Un dossier qui permet de mobiliser toutes les compétences du programme dans une production globale qui vient au terme d'un ensemble d'apprentissages. (3.6.)

Ce dossier est composé de trois parties :

- a) le portfolio sert de base de ressources et d'archivage pour mobiliser les apprentissages ;
- b) les consignes, les étapes et la grille d'évaluation de la production finale attendue ;
- c) une grille d'auto-évaluation.

Remarque. Chaque partie du dossier constitue une leçon à part entière. Il n'est pas obligatoire de faire une situation globalisante pour autant que la planification permette de certifier les trois axes d'intégration au terme du degré.

L'étoile indique les moments où l'élève est amené à faire des choix et est donc confronté au sens et aux implications de ses décisions.

3.1. Des filles et des garçons

Compétences exercées

Percevoir et différencier les formes et leurs aspects caractéristiques physiques et psychologiques.

Décoder des langages utilisés pour construire une image médiatique et saisir les messages implicites symboliques.

Adapter la production au format.

Traduire une perception personnelle.

1) Tous les mots du brainstorming fait en classe sur les représentations de chacun :

- « Qu'est-ce qui différencie le garçon de la fille » ?
- « Quels sont les points communs entre les garçons et les filles » ?

Tu entoures les mots qui te parlent le plus

2) Une collecte de 10 images que tu trouves dans des magazines ou des pubs

- 5 qui évoquent le « féminin »
- 5 qui évoquent le « masculin »

Pour chaque image, tu notes :

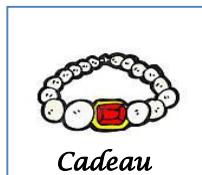
Pourquoi tu as choisi cette image comme visuel « féminin » ou visuel « masculin » et à quoi elle te fait penser ?

3) 10 croquis :

- À partir de chaque image, tu fais un petit croquis au crayon et/ou au stylo bille, et/ou au marqueur sur des feuilles de dessin blanches au format de ton choix. Tu centres le dessin.
- Tu notes en dessous de chaque croquis un mot-lien : un nom commun, un adjectif, un verbe... que tu associes au dessin.

Par exemple :

MAINTENANT

Tu choisis le visuel « masculin » et le visuel « féminin » que tu préfères et tu les présentes à la classe en expliquant le lien mot/dessin que tu as fait.

3.2. « LA SILHOUETTE » : mon corps est langage

Compétences exercées

Reproduire des tracés sur des supports différents.

Adapter la production au format.

Traduire une perception personnelle.

1re partie

- En travaillant par deux sur des grandes feuilles (kraft, papier à tapisser, ...) disposées au sol, chacun à son tour va se positionner sur la feuille dans une attitude de son choix. Le partenaire trace au marqueur le contour de la silhouette.
- Les silhouettes sont exposées. On observe en silence les différences d'expression qui se dégagent des différentes attitudes.
- Chaque silhouette est reproduite dans son carnet personnel et on note UN mot-clé pour chaque silhouette, en rapport avec ce qu'elle évoque pour soi.
- Les élèves miment les différentes poses pour retrouver les différentes attitudes et ressentir dans leur propre corps les différentes positions.
- Échange des mots-clés et débat : explication par rapport au ressenti personnel et observation des différentes expressions qui se dégagent des silhouettes. Chacun s'exprime sur sa propre silhouette et l'image qu'elle renvoie.

Extension possible

- Chaque élève est invité à apporter un objet personnel attaché à son histoire : *vacances, enfance, hobby, culture, ...* et va le disposer sur sa silhouette à un endroit de son choix.
Débat : « Qu'est-ce que l'objet ajoute comme message à la silhouette ? ».

2e partie

- Les élèves dessinent dix silhouettes « à la manière de Keith Haring ».
- On sélectionne un croquis qui sera reproduit sur un support textile : *t-shirt, coussin, ...*

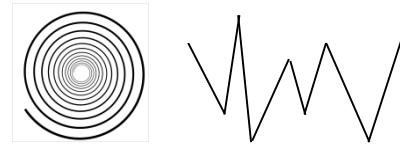

3e partie

- S'auto-évaluer en relevant ses points forts.

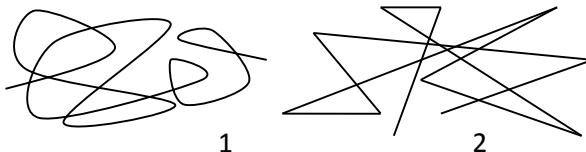
	FACILE	DIFFICILE
Communiquer oralement		
Dessiner les 10 silhouettes de personnages		
Reproduire la silhouette sur le tissu		

3.3. Expression de la ligne : « des lignes et des sons »

CONSIGNES

1. Les élèves se mettent par deux et reçoivent une feuille A4 sur laquelle se trouvent ces deux graphismes agrandis.

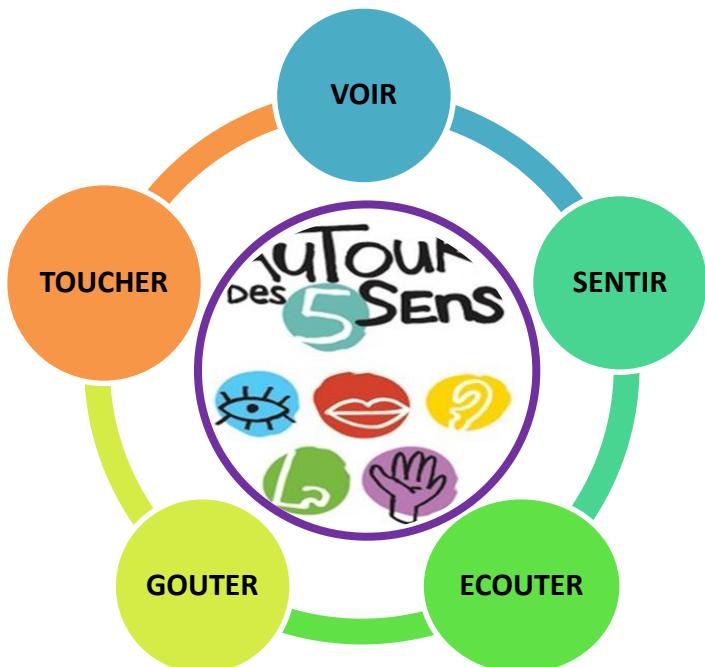
- Observer individuellement et en silence les dessins 1 et 2. Parcourir les 2 lignes avec les yeux, avec un doigt. Repasser par-dessus au marqueur.
➤ « Et si c'était... » : une matière, une odeur, une couleur, un bruit, une plante, une habitation, un meuble, un animal, un lieu, un aliment,... « ...ce serait ? »
Solliciter tous les sens pour faire émerger les représentations et les associations personnelles en lien avec chaque ligne. Noter les mots.
➤ Inventer un NOM pour chaque graphisme.
➤ Proposer les deux noms à son voisin et lui faire deviner « Qui est qui ? ». ★
- ÉCHANGE en duo: « Qu'est-ce qui t'as fait penser à... ? Comment as-tu trouvé que... ? Quelle association as-tu faite pour... ? Quels mots as-tu listés ?, ... ». ★
- Partage avec le groupe : faire deux familles avec les noms inventés par chacun. Lire les noms à voix haute. Dégager des points communs au niveau des sonorités attribuées au graphisme 1 et au graphisme 2.
- 2. Mettre différents outils à disposition des élèves : fusains, pinceau, gros marqueurs, stylos bille, ... et des papiers de textures et de formats différents.
➤ Écouter des séquences musicales brèves et variées. Exprimer graphiquement son ressenti personnel par jeux de lignes sur le support et avec l'outil de son choix.
➤ Mettre les productions en commun pour analyser, confronter les associations « musiques et lignes »
➤ Observer s'il y a des liens entre les productions « musiques et lignes » et les graphismes 1 et 2. Analyser. ★
- 3. Observer quelques œuvres picturales abstraites.
➤ Noter le nom des œuvres, des artistes et l'époque.
➤ Établir ensemble des liens entre les graphismes 1 et 2, les exercices réalisés sur musique et les œuvres pour apprendre la notion de « Langage plastique » et pour découvrir le pouvoir des messages implicites qui sont véhiculés par l'image et le son.
- 4. Réflexivité : noter deux choses découvertes pendant cette activité :

1.
2.

Exploitation possible : décoder les langages utilisés pour construire des images médiatiques (publicités, internet, ...) et réaliser un logo, un pictogramme, une affiche, ...

3.4. Autour des 5 sens

POURQUOI ?

- ⇒ Pour partir à la rencontre de soi et renouer avec son passé.
- ⇒ Pour définir ses représentations.
- ⇒ Pour percevoir, ressentir, évoquer.
- ⇒ Pour (re)découvrir ses sensations, ses émotions.
- ⇒ Pour mémoriser des nouvelles informations.
- ⇒ Pour ouvrir des nouveaux champs d'expressions.
- ⇒ ...

COMMENT ?

En élargissant et en multipliant les expériences sensorielles par des exercices et des « ateliers des sens » qui stimulent les canaux visuels, olfactifs, tactiles, auditifs et gustatifs :

« Je regarde, je sens, je touche, j'écoute, je goûte. »

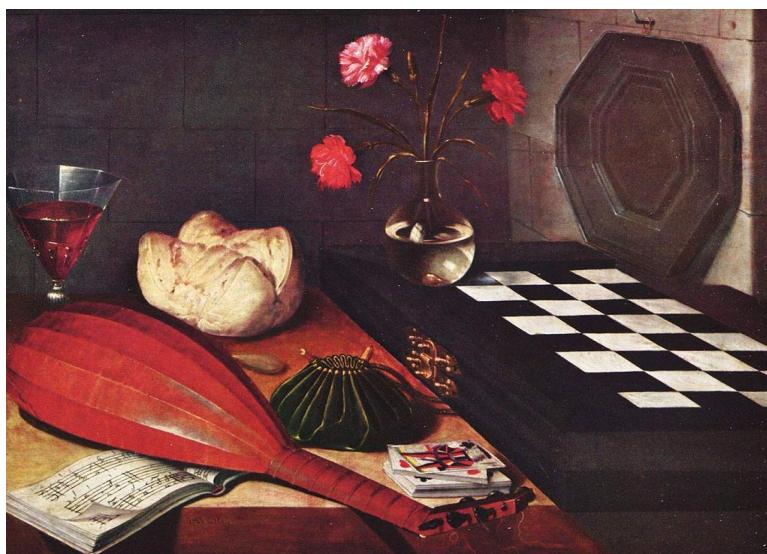

Proposition d'activité

Les cinq sens dans l'Art

Les étapes du travail

1. Former des duos.
2. Observer les œuvres.
3. Répondre aux deux questions.
4. Réaliser un collage.
5. Communiquer à la classe.
6. S'auto-évaluer.

*Lubin BAUGIN
1610-1663
« Les cinq sens »*

*Jacques Linard
1597-1645
« Les cinq
sens »*

Dans ces œuvres du XVIIe siècle, qu'est-ce qui représente ou sollicite plus particulièrement :

- l'ouïe ?
- l'odorat ?
- le gout ?
- le toucher ?
- la vue ?

★ Que pourriez-vous choisir comme élément de notre vie quotidienne pour représenter les cinq sens dans une œuvre plastique ?

L'OUÏE	L'ODORAT	LE GOUT	LE TOUCHER	LA VUE

★ À VOUS !!

- Vous allez réaliser un collage qui représente les cinq sens.

Pour cela, vous allez choisir des photos dans des magazines et créer une composition en veillant à bien utiliser le format que vous choisirez. **La mise en page devra être équilibrée et le résultat soigné.** Vous donnerez un titre à votre œuvre.

- Une fois votre « chef d'œuvre » terminé, vous le présenterez aux élèves de la classe en donnant son titre et vous devrez expliquer le choix des éléments et la mise en page.

Donnez, en une seule phrase, votre avis personnel sur le résultat que vous avez obtenu.

Les cinq sens dans l'Art

Auto-évaluation

Prenez un temps en duo pour observer votre travail

Nous avons respecté les consignes :

Nous avons adapté le collage au format que nous avons choisi au départ

OUI

PAS TOUT À FAIT

NON

Nous avons travaillé avec rigueur :

Les découpes et le collage sont soignés

OUI

PAS TOUT À FAIT

NON

Nous avons fait preuve de créativité :

Nous avons fait des recherches et les images que nous avons choisies pour représenter les 5 sens sont variées

OUI

PAS SUFFISAMMENT

NON

Nous avons communiqué notre travail aux autres :

Nous avons pu donner une explication pour chacun des sens et justifier le choix de notre titre

C'ÉTAIT PLUTÔT FACILE

C'ÉTAIT PLUTÔT DIFFICILE

3.5. Activité : selfie à la « Andy Warhol »

COMPÉTENCES EXERCÉES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifier des modes d'expression et des techniques d'exécution. ▪ Situer une œuvre dans son contexte historique et culturelle. ▪ Adapter la production au format. ▪ Composer des harmonies.
-----------------------------	---

Contexte culturel et historique

BIOGRAPHIE : Andy Warhol est né en 1928 aux États-Unis. Cet artiste fut un membre important du Pop Art, mouvement artistique dont il est l'un des innovateurs. Ce qui caractérise ce mouvement est le rôle de la société de consommation. Le principe que les artistes américains vont mettre en évidence est l'influence que peuvent avoir la publicité, les magazines, les bandes dessinées et la télévision sur nos décisions de consommateurs. Andy Warhol commença sa carrière comme illustrateur pour la publicité avant de se faire connaître comme peintre, photographe et réalisateur de films. Pour ses œuvres picturales, dont les séries de portraits de Marilyn Monroe, la technique choisie consistait à reporter sur une toile une photographie sérigraphiée (la sérigraphie est un procédé de reproduction de l'image). Andy Warhol est mort en 1987.

Activité

Remarque : les techniques de mise au net demandées ont fait l'objet d'expérimentations préalables : mobilisation de l'axe 1.

AXES	Consignes et déroulement de l'activité
2	Au cours précédent, les élèves vont se photographier à tour de rôle dans le couloir avec le GSM du professeur qui imprimera les selfies.
3	Réflexion en duo autour des selfies : « Comment je me vois ? Comment tu me vois ? Qu'est-ce que nos visages expriment ? Que font-ils passer comme message sur nous ? Qu'est-ce que nous avons voulu montrer de nous ?...»
1-3	Observation de l'œuvre de Andy Warhol ; échange. Explication du contexte culturel et historique.
2	Décalquer sa photo 4X en respectant les règles de mise en page : dans un rectangle de 14X16, centrer 4 petits rectangles de 6X7 en gardant un espace de 1cm entre les rectangles et avec les bords de la feuille.
2	Repasser tous les contours au feutre noir (visages et cadres) et animer chaque portrait dans une technique différente de remplissage : 1. Crayon graphites (valeurs de gris). 2. Feutre noir ou de couleurs (graphismes). 3. Crayons de couleur (coloriage). 4. Techniques mixtes au choix
3	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 😊 j'ai apprécié l'activité pour deux raisons, lesquelles ? 😔 je n'ai pas apprécié l'activité pour deux raisons, lesquelles ?</div> <p>1. 1.</p> <p>2. 2.</p>

Activité : selfie à la « Andy Warhol ». Évaluation

Date : Classe :

Nom : Prénom :

Découvrir et expérimenter ÉVALUATION FORMATIVE SUR LES EXPÉRIMENTATIONS TECHNIQUES FAITES EN AMONT DU TRAVAIL DE MISE AU NET			Imaginer, réaliser et réinvestir		Communiquer, interagir et partager	
Critères	INDICATEURS	Oui/Non	INDICATEURS	PONDÉRATION	INDICATEURS	PONDÉRATION
Respect des consignes	Tu as produit un carnet d'échantillons pour chaque technique		Tu as respecté la mise en page. Tu as respecté les techniques demandées.	/ /		
Créativité	Ton échantillonnage est diversifié		Tu as transposé tes découvertes de manière pertinente	/		
Qualité technique			Les techniques sont maîtrisées. La présentation est soignée.	/ /		
Communication	Tu as mis des annotations personnelles sur les impressions, le ressenti, l'observation, ...				Tu as donné ton avis. Tu as rempli l'auto-évaluation.	/
TOTAL						/

3.6. « Le chat dans tous ses états »

*Exemple de parcours pour une production (peinture sur le sujet du chat)
dont la réalisation intègre
toutes les compétences socles du degré*

11

CE PARCOURS EST COMPOSÉ DE TROIS PARTIES

1. Des exercices accompagnés de consignes qui permettront d'alimenter le portfolio. Ce portfolio constituera la « réserve » dans laquelle l'élève viendra puiser et sélectionner les ressources et les expérimentations nécessaires à la réalisation d'une production finale.
Chaque apprentissage proposé peut être exploité séparément sans intention d'arriver à la situation finale proposée.
2. Les consignes, les étapes et la grille d'évaluation certificative de la production finale attendue.
3. Une grille d'auto-évaluation.

REMARQUES

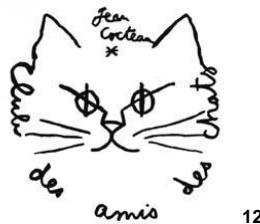
- *Ce parcours témoigne d'UNE manière de certifier l'ensemble des compétences socle dans une seule production.*
- *La réalisation de la production finale, telle que proposée, suppose une organisation horaire, du matériel et un local adapté. À chacun d'en évaluer la faisabilité.*
- *Il n'y a pas d'obligation de faire une situation telle, pour autant que la planification permette de certifier les trois axes d'intégration au terme du degré.*

¹¹ <https://fr.pinterest.com/pin/450219293978485366/>.

3.6.1. Le portfolio

« Le chat dans tous ses états »

1re PARTIE : le sujet

A. EXERCICES SUR LES REPRÉSENTATIONS

- « J'aime, je n'aime pas, j'ai peur, ... ». Écris en quelques mots le rapport personnel que tu as avec le chat.
- Ferme les yeux, garde le silence et imagine des chats dans différentes positions : *chat qui dort, qui s'étire, qui se lave, qui joue, qui saute, qui souffle, qui essaie d'attraper une mouche, qui guette une proie, qui a peur, qui dort, ...*
- Partageons des situations, des expressions, des jeux de mots, des superstitions qui ont un lien avec le chat : *chat perché, jouer au chat et à la souris, les 7 vies du chat, « un chat noir, ça porte malheur ! », ...*

CONTES ET LÉGENDES

Animal sacré

Dans l'Egypte ancienne, le chat était considéré comme un dieu.

Quiconque tuaît un chat était condamné à la peine de mort.

Les personnes puissantes étaient enterrées avec un chat.

13

Diable et sorcière

Au Moyen -Âge, en Europe, on pensait que le chat était la représentation du diable et le complice des sorcières. De grandes chasses avaient lieu pour les exterminer.

Porte bonheur

À partir du XVIIe siècle, le chat a cessé d'être persécuté. On disait alors qu'il apportait bonheur et harmonie dans les maisons.

¹² <http://artistsandkitties.tumblr.com/post/32879070859/jean-cocteau-club-des-amis-des-chats> .

¹³ <http://www.mes-coloriages-preferes.biz/Coloriage/Imprimer/Animaux/Chat/208338> .

B. RECHERCHE ET ANALYSE ICONOGRAPHIQUE

- Apporte des documents, des objets qui ont un rapport avec les chats : *photos, reproductions de peintures, de sculptures, dessins, publicités, cartes postales, livres, bandes dessinées, figurines, ...*

Mettons les documents et les objets en commun pour les observer, les analyser, les classer.

Mettons en évidence les différents styles¹⁴ de représentation ; faire des familles : *réaliste, stylisé, humoristique, géométrique, photographique, ...*

- Observons les différentes techniques d'exécution : *crayon, sculpture sur bois, peinture, encre, ...*

15

16

17

18

19

Compétences exercées

- Percevoir et différencier les formes : origine, aspect, caractéristiques physiques et psychologiques.
- Décoder des langages utilisés pour construire des images médiatiques : saisir les messages implicites, symboliques.
- Décrire et comparer des productions d'artistes : régions, époques, cultures, fonctions, ...

¹⁴ Style : ensemble des caractères formels, esthétiques de quelque chose (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/style/74959).

¹⁵ <http://www.toutpourmonchat.fr/les-chats-et-les-marques/>.

¹⁶ http://www.pochoirdeco.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=101471_copie&type=40&code_lg=lg_fr&num=1.

¹⁷ <http://www.estampe.fr/catalogue-general-CHAT-PERCHE-DESMET-Cyril-p-494.html>.

¹⁸ <https://www.photos-de-chat.fr/chat-siamois-dessin.html>.

¹⁹ <http://www.maxitendance.com/2014/06/illustration-chats-portrait-kellas-campbell-fusain.html>.

C. RECHERCHES ET PROJETS

- À partir des différents documents, réalise des dessins de chats pour te constituer un **portfolio de projets de styles différents** au crayon gris, aux crayons de couleur, au marqueur, ... sur différents papiers : dessin blanc, couleurs, kraft, ...
- Accompagne tes dessins de remarques : impression personnelle, lien avec une idée, « bulle » façon bande dessinée, donne un nom à tes chats, ...

20

Compétences exercées

- Reproduire des tracés sur différents supports : des traits d'intensités différentes, maîtrise du tracé.
- Représenter des personnages, des objets, des animaux, des paysages : avec respect des proportions et de la perspective.
- Transformer des personnages, des objets, des animaux, des paysages : et inverser l'ordre, les matières, ...

²⁰ <http://www.kcs-production.com/jerome/images/chats/croquis-chats.jpg>.

« Le chat dans tous ses états »

2e PARTIE : les outils

A. DÉCOUVRE LES OUTILS

- Observe et touche différents pinceaux.
- Exprime ton ressenti : perception tactile (*matières*), visuelle (*formes*).

B. EXPLOITE DIFFÉRENTS MODES D'UTILISATION DES PINCEAUX EN SUIVANT LES CONSIGNES DE DIFFÉRENTS EXERCICES DIRIGÉS

- Avec de la gouache, trace des lignes horizontales, verticales, en spirale, ...
- Travaille successivement du bout du pinceau, en l'écrasant sur le papier.
- Remplis une surface.
- Place le support horizontalement, verticalement.
- Alterne pinceau souple et brosse.
- Change la consistance de la gouache.
- ...

C. EXPÉRIMENTE LIBREMENT LES DIFFÉRENTS PINCEAUX POUR DÉCOUVRIR DIFFÉRENTES APPLICATIONS TECHNIQUES (aplats, travail par touches, gouache épaisse, diluée, dégradés, taches, mélanges, empreintes, ...)

D. ENTRAINE-TOI À REPRÉSENTER DES CHATS AU PINCEAU EN T'INSPIRANT DE TES DESSINS

Compétences exercées

- Choisir ses outils : en fonction d'une technique d'exécution, d'un mode d'expression, d'un support.
- Réaliser des mélanges de couleurs : des tons de saturation et des dégradés de couleurs.
- Composer des harmonies : monochromes et polychromes.
- Couvrir de manière uniforme une surface : suivant des consignes techniques ou « à la manière de ».

²¹ http://www.ombresetlumieressurbois.com/images_temporaire/Simply_Simmons.jpg.

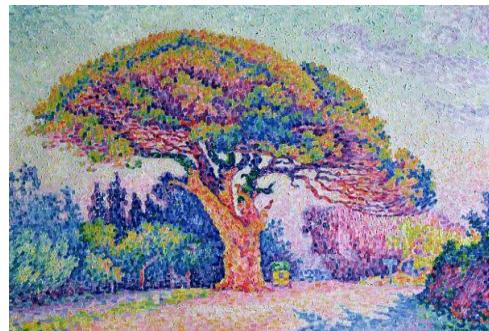
²² <http://www.sothbys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/impressionist-modern-art-evening-sale-l15002/lot.23.html>.

« Le chat dans tous ses états »

3e PARTIE : les œuvres, les artistes

23

24

25

26

A. OBSERVE DIFFÉRENTES ŒUVRES RÉALISÉES AUX PINCEAUX. PARTAGE TES IMPRESSIONS, TON RESSENTE ET TES OBSERVATIONS AVEC LE GROUPE : *couleurs, matières, lumière, technique, époque, ...*

B. ÉTABLIS DES LIENS AVEC L'EXPÉRIMENTATION DES DIFFÉRENTS PINCEAUX QUE TU AS FAITE DANS LA PARTIE 2 : « *C'est fait avec quel pinceau ? Comment ? ...* ».

Compétences exercées

- Percevoir et décrire la matière et les évocations psychologiques et symboliques qui s'en dégagent.
- Décrire et comparer des productions d'artistes de régions, d'époques, de cultures différentes.
- Identifier des modes d'expression et des techniques d'exécution.
- Situer une œuvre dans son contexte historique et culturel.

23 <http://www.aquarelle-en-liberte.fr/blog/?tag=fleurs> .

24 <http://www.paul-signac.org/> .

25 http://www.livegalerie.com/Peinture,VIEUX_QUARTIER_DE_HYERES,JIEL,46928.html .

26 <http://alpha.fdu.edu/~bisbing/linelecture2.html> .

3.6.2. La production attendue

SUJET : « Le chat dans tous ses états »

Tâche : crée une peinture dont le sujet est « le chat »

Modalités pratiques : durée : 3 périodes ;

matériel : papier grainé blanc, papier brouillon, pinceaux brosses, pinceaux souples, gouaches, gobelet, assiette, chiffons ;

technique : gouaches.

Remarque : l'élève apporte son dossier de préparation et son portfolio.

Étapes	Tâches/consignes
1	Prépare ton matériel et ton portfolio.
2	<p>Prends les dessins que tu as réalisés dans la partie 1c de ton portfolio : « recherche et projets ».</p> <p>Choisis un modèle de chat parmi les dessins que tu as réalisés.</p> <p>Tu peux recadrer ton modèle pour n'en choisir qu'une partie. Dans ce cas, trace le cadre que tu choisis à la latte sur le dessin.</p>
3	<p>Reproduis ton dessin au crayon sur une feuille du format de ton choix (carré ou rectangulaire).</p> <p>Veille à ce que le dessin soit centré sur la feuille et à ce qu'il puisse être peint ensuite.</p> <p>Si tu souhaites encore apporter une modification au dessin, tu peux le faire.</p>
4	<p>Utilises la gouache pour colorer ton dessin selon la technique de ton choix, avec ou sans fond.</p> <p>Inspire-toi des essais que tu as faits dans la partie 2 « les outils » de ton portfolio.</p>
5	Remplis la feuille d'auto-évaluation.

Compétences exercées

- Adapter sa production au format : en choisissant un type de mise en page.
- Choisir ses outils : en fonction d'une technique d'exécution, d'un mode d'expression, d'un support.
- Réaliser des mélanges de couleurs : des dégradés, des tons de saturation.
- Organiser un espace en composant des éléments et en respectant des règles d'équilibre.
- Traduire une ambiance, une atmosphère, une perception personnelle.
- Transformer des personnages, des objets, des animaux, des paysages et inverser l'ordre, les matières.

3.6.3. L'évaluation

« Le chat dans tous ses états »

27

Grille d'évaluation

Axes d'intégration	Critères	Indicateurs	Pondération
Découvrir et expérimenter	Créativité	L'élève exploite judicieusement son portfolio pour faire le choix de son modèle.	/
Imaginer, réaliser et réinvestir	Respect des consignes	Le dessin est centré.	/
	Créativité	L'élève prend des initiatives : recadrage, modifications, fond.	/
	Qualité technique	La technique est maîtrisée, soignée.	/
Communiquer, interagir et partager	Communication	L'élève est capable de donner un avis argumenté.	/
		TOTAL	/

²⁷ <http://eclecticinterior.tumblr.com/post/16413674658/chats-de-rosina-wachtmeister>.

3.6.4. L'auto-évaluation

« Le chat dans tous ses états »

Épreuve intégrée 1er degré éducation plastique

Auto-évaluation

28

1. Pour réaliser ta composition « le chat dans tous ses états », as-tu trouvé *facile ou difficile de...*

	FACILE	DIFFICILE
Choisir le modèle de ton chat.		
Reproduire ton chat.		
Colorier ton dessin à la peinture.		

2. Quelle est la partie que tu préfères dans ta peinture ? Pourquoi ?

.....
.....
.....

3. Si tu devais améliorer ou changer quelque chose dans ta réalisation, que ferais-tu ?

.....
.....
.....

4. En réalisant ce travail, tu as progressé dans un domaine particulier. Lequel ?

.....
.....

5. Place un curseur sur la ligne à l'endroit où tu te situes

J'ai cherché de l'information à différents endroits et je me suis investi dans l'étape de recherche (le portfolio)

Pas beaucoup ----- Beaucoup

J'ai bien tiré parti des essais que j'ai faits pour choisir le modèle utilisé pour ma production finale

Je n'ai pas bien exploité mes essais ----- J'ai bien exploité mes essais

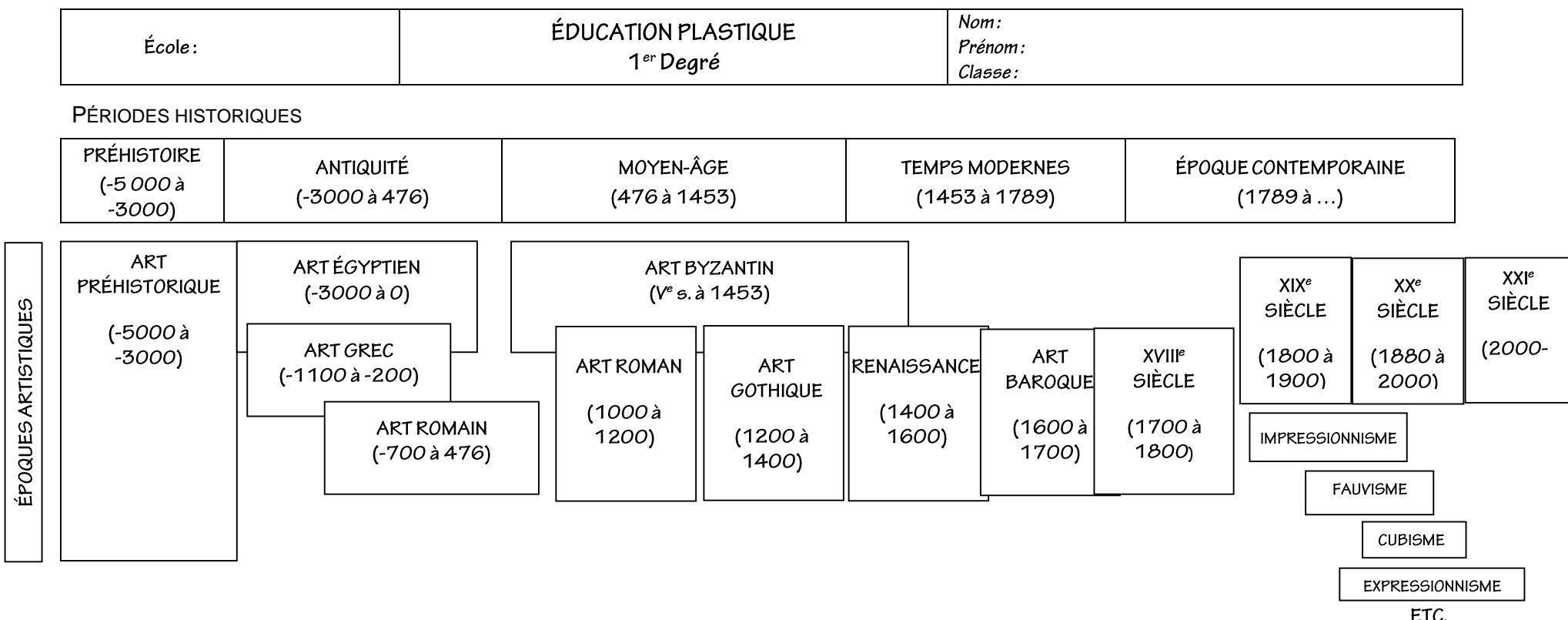
J'ai travaillé avec rigueur

Mon travail n'est pas soigné ----- Mon travail est soigné

²⁸ <http://chatmaursois.fr/chat-et-art/chat-et-peinture/>.

4. OUTILS D'ANALYSE

4.1. Ligne du temps

4.2. Pour l'analyse et le décodage d'une œuvre d'art

L'analyse esthétique a pour objectif de juger du caractère abouti ou non d'une œuvre... de comprendre pourquoi une œuvre est un chef d'œuvre tandis qu'une autre ne l'est pas... Ce n'est pas toujours évident, car cela demande d'aborder chaque œuvre avec une grande ouverture d'esprit.

- La grille proposée ci-dessous permet un décodage efficace et méthodique qui aboutira, avec les élèves du premier degré, à dégager le message principal exprimé par l'œuvre. Cette grille peut en outre être utilisée dans sa totalité ou en partie.

Quelques mots d'explication...

Il est important de commencer par s'arrêter sur le ressenti, de faire ressortir ce qu'**exprime** l'œuvre d'art. Les étapes suivantes font appel à l'observation et au vocabulaire (procédés techniques), puis à une démarche de recherche (contexte culturel). La synthèse finale permet de constater (ou non) la cohérence de tous ces éléments et de comprendre le message de l'œuvre.

- Le tableau présenté ensuite permet de dégager quelques caractéristiques essentielles rapidement, afin de démarrer un travail « inspiré de... », ou de décoder de façon générale un ensemble d'œuvres ou une œuvre en particulier, en dégageant dix mots au maximum par case.

4.2.1. Grille d'analyse pour une peinture

MES RÉACTIONS, MES IMPRESSIONS

⇒ J'exprime ce que je ressens en regardant l'œuvre. Entoure les mots qui correspondent à tes sentiments et ajoute éventuellement tes propres mots :

Comique Tragique	Peur Angoisse Confiance	Force Faiblesse	Immobilité Calme Mouvement Dynamisme	Silence Bruit
Désespoir Espoir	Tendresse Haine	Autorité/Domination Puissance Soumission	Vie Mort	Acidité Sucre /Sel
Joie Tristesse	Douceur Sérénité Violence	Solitude Foule Intimité	Clarté Espace Brouillard Oppression	Chaleur Froid Glace

LA FICHE D'IDENTITÉ DE L'ŒUVRE

⇒ Complète le tableau suivant :

Titre du tableau	
Année de réalisation	
Prénom et nom du peintre	
Lieu où le tableau est exposé	
Dimensions du tableau	

LE TYPE DE REPRÉSENTATION

⇒ Entoure la catégorie dans laquelle tu peux ranger ce tableau :

Scène religieuse	Portrait	Scène mythologique
Scène historique	Paysage	Scène de la vie quotidienne /famille
Nature morte	Allégorie	Scène de la vie quotidienne /travail
Scène de la vie quotidienne /autre	Marine	Aucune (œuvre non figurative)

LA DESCRIPTION DU TABLEAU, SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Trace dans un cadre réalisé de manière proportionnelle au tableau les lignes principales de celui-ci :

⇒ Observe bien les éléments suivants dans le tableau et décris-les :

Composition	Avant, moyen et arrière-plan, qu'y vois-tu ?	
Couleurs	Quelles couleurs ont été utilisées, comment les caractériser, y a-t-il des contrastes complémentaires bien visibles ?	
Lumière	Quelle est la source lumineuse, qu'est-ce qui est éclairé ou non dans le tableau ?	
Perspective	A-t-on l'illusion de la troisième dimension dans le tableau ou non ?	
Formes	Comment sont les formes représentées par le peintre : <i>souples, mouvementées, contorsionnées, géométriques, réalistes, déformées, étirées, etc.</i> (<i>compare avec la réalité</i>).	

LE CONTEXTE CULTUREL DE L'ŒUVRE

Dans quels pays ou quelles zones géographiques le peintre a-t-il vécu ?

Situe le tableau sur la ligne du temps et recherche deux évènements importants qui se sont passés à l'époque du tableau :

-
-

À quel style ou quel mouvement artistique rattache-t-on ce tableau ? Pourquoi ?

Nom du mouvement/ Style	
Caractères principaux retrouvés dans le tableau	

LE MESSAGE GÉNÉRAL DE L'ŒUVRE (CONCLUSION)

À ton avis, quel message principal le peintre a-t-il voulu faire passer à travers ce tableau et quels éléments permettent-ils de bien l'expliquer ?

4.2.2. Tableau d'approche rapide d'une œuvre d'art ou d'un mouvement

	ARTISTE OU MOUVEMENT (CARACTÉRISTIQUES PORTANT SUR UN ENSEMBLE D'ŒUVRES)	ŒUVRE (EN PARTICULIER)
CARACTÉRISTIQUES VISUELLES (COULEURS, FORMES, STYLES, MATIÈRES, PHYSIQUEMENT CE QU'ON VOIT)		
CARACTÉRISTIQUES RESSENTIES (AMBIANCES, ÉMOTIONS, SENSATIONS, IMPRESSIONS, PENSÉES, RÉFLEXIONS)		

GLOSSAIRE

Activité d'apprentissage	<i>Ensemble d'actions menées par le professeur et réalisées par les élèves. L'objectif est l'acquisition de ressources nouvelles (savoirs, savoir-faire, attitudes, ...).</i>
Compétence	<i>Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches. (art. 5, 1° du décret « Missions »)</i>
Compétence transversale	<i>Attitudes, démarches mentales, méthodologiques et sociales à acquérir et à mettre en œuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire dans plusieurs, voire dans toutes les disciplines. Leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves.</i>
Critère	<i>Un critère est une qualité attendue de la production, de la prestation de l'élève ou du processus utilisé pour y parvenir. Les critères sont précisés par des indicateurs. Ils seront identiques pour une même famille de situations.</i>
CTA	<i>Infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des élèves et des enseignants quel que soit le réseau et le caractère d'enseignement, ainsi que les apprentis, les demandeurs d'emploi et des travailleurs en vue de développer des formations qualifiantes. (décret Équipement pédagogique)</i>
Évaluation à « valeur certificative »	<i>Évaluation d'un niveau de maîtrise des compétences au sein d'une discipline (ou groupe de disciplines) sur laquelle sera construite soit la décision de l'obtention d'un certificat, soit la décision de passage de classe, d'accès à un nouveau degré ou à une nouvelle phase.</i>
Évaluation à « valeur formative »	<i>Évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève ; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation. (Décret Missions)</i>
Indicateur	<i>Élément observable et mesurable qui permet de vérifier si la qualité exprimée dans le critère est rencontrée</i> <i>Un indicateur est spécifique à une situation. Il est choisi en tenant compte du fait que l'évaluation pratiquée est située à un moment déterminé dans le parcours de la formation.</i>
Pédagogie différenciée	<i>Démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes, ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves. (décret Missions)</i>

Plan Individuel d'Apprentissage (PIA)	<p><i>Outil méthodologique élaboré pour chaque élève de l'enseignement spécialisé et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe, sur la base des observations fournies par ses différents membres et des données communiquées par l'organisme de guidance des élèves.</i></p> <p><i>Outil méthodologique élaboré par le Conseil de classe à l'attention d'un élève du 1er degré qui connaît des difficultés dans l'acquisition des compétences attendues.</i></p>
Programmes d'études	<p><i>Référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle. (décret Missions)</i></p>
Ressources	<p><i>Ensemble de savoirs, savoir-faire, attitudes et stratégies qui seront actualisés, découverts, mobilisés au cours de l'unité d'apprentissage et qui s'avèrent incontournables lors de la réalisation de tâches relevant des compétences visées.</i></p>
Savoir	<p><i>Résultat de l'assimilation d'informations acquises par l'étude, l'observation, l'apprentissage et/ou l'expérience. Le savoir est un ensemble de faits, de principes, de théories et de pratiques liés à un domaine de travail ou d'étude.</i></p>
Situation d'apprentissage	<p><i>Ensemble de dispositifs au cours desquels un élève va s'approprier de nouvelles ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes, ...).</i></p>
Situation d'intégration	<p><i>Situation complexe qu'un élève doit résoudre en mobilisant plusieurs ressources acquises lors des situations d'apprentissage.</i></p> <p><i>Une situation d'intégration est composée d'</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>▪ un support comprenant un contexte, les informations sur base desquelles l'élève va agir et le but de la production ;</i><i>▪ une tâche qui est l'anticipation du produit attendu ;</i><i>▪ une consigne destinée à l'élève reprenant les instructions de travail.</i>
Socles de compétences	<p><i>Référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études. (décret Missions)</i></p>

BIBLIOGRAPHIE

- BIANCHERI, Alain, *Les arts plastiques au XXe siècle*, Z' éditions, 1997.
- BIRCH, Hélène, *Illustrer*, Pyramyd, 2014.
- CAMERON, Julia, *Libérez votre créativité. La bible des artistes*, Aventure secrète, 2007.
- DESNOETTES, Caroline, *Explore l'art à travers le monde*, Albin Michel jeunesse, 2008.
- HODGE, Susie, Pourquoi un enfant de cinq ans n'aurait pas pu faire cela. L'art moderne expliqué, Marabout, 2013.
- JOBIN, Anne-Marie, *Le nouveau journal créatif*, Le Jour, 2010.
- JOBIN, Anne-Marie, *Exprime-toi avec le journal créatif*, Le Jour, 2015.
- KRAHULA, Beckah, *6 semaines de dessin créatif. À la découverte du Zentanghe*, Pyramid, 2013.
- LAURENT, Béatrice, MAZALTO, Michèle, *Drôles de maisons. Construction, espace, identité(s)*, coll. Arts visuels/arts plastiques. École-Collège-Lycée, Scéren,
- ODIER, Evelyne, Se construire par les arts plastiques. On devient comme on dessine, Chronique sociale, 2014.
- QUERARD-SCHACK, Juliane, Les secrets d'une vraie créativité. La technique au service de l'expression personnelle, Fleurus idées, 1990.
- SAEY, Alain, MONZIOLS, Pascale, Apprendre avec les œuvres d'art. 60 activités transdisciplinaires, Ed. Retz, 2006.
- SCHOLZ, Petra, La peinture bien-être, l'art du lâcher prise, Éditions de Saxe, 2014.
- SHAY, Bee, *Labo collage*. 52 exercices créatifs et ludiques, Eyrrdles, 2013.
- Collection « Arts visuels &... . Cycle 1,2, 3 et Collège.», éditée par le Scéren : Arts visuels & villes, musique, cultures de monde, cirque, poésie, gourmandises.

SITES INTERNET

<http://www.musee-lam.fr/wp-content/uploads/2010/12/Bibliographie-selective.pdf>, lien vérifié le 17/2/2016.

Site Houhouhaha. The Art of Sharing : houhouhaha.fr, lien vérifié le 17/2/2016.
<http://arts.plastiques.educ.free.fr/>, lien vérifié le 17/2/2016.

Dossiers pédagogiques du Centre Pompidou : www.centre pompidou.fr, lien vérifié le 17/2/2016.

QUELQUES IDÉES DE DÉCOUVERTES TRANSVERSALES

Pour aider à diversifier les approches, les méthodes et les démarches pédagogiques.

- La gestion mentale
- Les intelligences multiples
- L'approche globale/séquentielle
- L'approche intuitive/analytique
- L'approche appliquante/expliquante
- Les canaux de communication préférentiels : visuel, auditif, kinesthésique
- Les profils de motivation
- Les neurosciences
- ...