

<http://histoire-des-arts.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article151>

Histoire des Arts au Cycle 4

- Au collège
- Au cycle 4

-

Date de mise en ligne : dimanche 25 janvier 2015

Copyright © Histoire des arts dans l'académie de Lyon - Tous droits réservés

L'enseignement d'histoire des arts au cycle 4

Enseignement de culture artistique transversal et co-disciplinaire, l'histoire des arts, au cycle 4, contribue à donner à tous les élèves une conscience commune, celle d'appartenir à une histoire des cultures et des civilisations, inscrite dans les oeuvres d'art de l'humanité.

L'enseignement de l'histoire des arts travaille à en révéler le sens, la beauté, la diversité et l'universalité.

Un enseignement interdisciplinaire

L'histoire des arts est enseignée dans le cadre :

- des enseignements des arts plastiques et d'éducation musicale ;
- de l'histoire et de la géographie, non comme illustration ou documentation de faits historiques mais comme une dimension d'histoire et de géographie culturelles, par l'étude périodisée des circulations, des techniques, des sensibilités et des modes de vie ;
- du français, en s'appuyant notamment sur l'étude de grands textes littéraires, poétiques, critiques et dramatiques, de l'Antiquité à la période contemporaine, avec leurs transpositions cinématographiques ou leur mise en spectacle ;
- des langues vivantes, dont elle enrichit à la fois la dimension culturelle et le lexique de la description, des couleurs, des formes, des techniques et des émotions.

Y prennent part, autant que possible, les disciplines scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre) et la technologie ainsi que l'éducation physique et sportive. La participation du professeur documentaliste est précieuse pour susciter et accompagner une dynamique de projets.

Parcours d'éducation artistique et culturelle

L'histoire des arts contribue au parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves et concourt aux objectifs de formation fixés par le référentiel de ce parcours. Des partenariats, en particulier avec des structures muséales et patrimoniales, permettent aux élèves de rencontrer des acteurs des métiers d'art et de la culture et de fréquenter des lieux de culture (conservation, production, diffusion). Ces partenariats facilitent l'élaboration de projets inscrits dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves.

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires offrent un cadre particulièrement propice au travail collectif autour d'objets communs en lien avec les thématiques d'histoire des arts.

Objectifs généraux

Les objectifs généraux de cet enseignement pour la formation des élèves peuvent être regroupés en trois grands champs :

Esthétique

Les objectifs d'ordre esthétique relèvent d'une éducation de la sensibilité :

- se familiariser avec les lieux artistiques et patrimoniaux par une fréquentation la plus régulière possible et par l'acquisition des codes associés ;
- développer des attitudes qui permettent d'ouvrir sa sensibilité à l'oeuvre d'art ;
- développer des liens entre rationalité et émotion ;

Méthodologie

Les objectifs d'ordre méthodologique relèvent de la compréhension de l'oeuvre d'art :

- avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'oeuvre (son format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique) ;
- distinguer des types d'expression artistique, avec leurs particularités matérielles et formelles, leur rapport au temps et à l'espace ; établir ainsi des liens et distinctions entre des oeuvres diverses, de même époque ou d'époques différentes, d'aire culturelle commune ou différente ;
- comprendre la différence entre la présence d'une oeuvre, le contact avec elle, et l'image que donne d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.

Connaissances

Les objectifs de connaissance sont destinés à donner à l'élève les repères qui construiront son autonomie d'amateur éclairé :

- connaître une sélection d'oeuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l'Antiquité à nos jours, comprendre leur genèse, leurs codes, leur réception, et pourquoi elles continuent à nous parler ;
- posséder des repères culturels liés à l'histoire et à la géographie des civilisations, qui permettent une conscience des ruptures, des continuités et des circulations ;
- maîtriser un vocabulaire permettant de s'exprimer spontanément et personnellement sur des bases raisonnées.

Les champs artistiques

L'enseignement de l'histoire des arts, qui contribue à ouvrir les élèves au monde, ne se limite pas à la tradition occidentale et s'intéresse à l'ensemble des champs artistiques :

- le champ classique des « Beaux-Arts » : architecture, peinture, sculpture, dessin, gravure ;
- la musique, le théâtre, l'opéra et la danse, le cirque et la marionnette ;
- la photographie et le cinéma ;
- les arts décoratifs et appliqués, le vêtement, le design et les métiers d'art, l'affiche, la publicité, la caricature... ;
- la poésie, l'éloquence, la littérature ;
- les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et XXIe siècles : bande dessinée, performance, vidéo, installation, arts de la rue, etc.

Attendus

Au cours du cycle 3, les élèves ont appris à observer et décrire ces objets d'étude dans des termes appropriés à leur champ artistique et à leur langage formel ; ils savent les relier à des usages et en dégager de premiers éléments de sens à partir de leur observation et de leur ressenti. Au cycle 4, les élèves prennent véritablement conscience que les formes artistiques n'ont pas pour seul objet d'être belles, mais qu'elles sont signifiantes. Ils comprennent qu'elles participent de goûts et de pensées inscrits dans une aire culturelle, c'est-à-dire qu'elles prennent naissance dans une époque et un lieu situés au confluent de circulations, d'héritages et de ruptures dans le temps et dans l'espace, qu'elles expriment à chaque époque et dans chaque lieu une vision du monde, et qu'elles peuvent, réciproquement, influencer cette vision, c'est-à-dire agir sur leur temps.

À l'issue du cycle 4, les élèves ont pris connaissance de courants artistiques et mouvements culturels qui leur permettent de relier entre elles, de manière fondée, des oeuvres contemporaines l'une de l'autre et issues de domaines artistiques différents. Ce savoir n'a pas pour objet l'érudition ; il développe chez les élèves le goût de contempler l'oeuvre d'art, par l'appropriation de notions culturelles et artistiques qui traversent les disciplines, les périodes historiques et les aires géographiques. S'approprier ces notions éclairera leur fréquentation des expressions artistiques diverses qui rejoignent et expriment leurs propres interrogations, et celles de la société où ils évoluent, sur leur présence au monde.

Huit thématiques

L'expérience esthétique et l'étude des oeuvres sont à la source de la démarche pédagogique ; celle-ci s'organise autour de huit thématiques transversales périodisées où se croisent et se prolongent les domaines artistiques et les contenus disciplinaires du programme de cycle. Quoique présentées dans l'ordre chronologique et visant à donner des repères historiques forts, ces thématiques peuvent être abordées, au cours du cycle et selon les enseignements, dans un ordre différent déterminé par l'équipe pédagogique, en tenant compte du parcours des élèves sur l'ensemble du cycle.

Les professeurs choisissent leur corpus d'oeuvres et de textes en fonction des thématiques et objets d'étude proposés, ainsi que des disciplines impliquées. Les projets développés en équipe pluridisciplinaire, notamment dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, n'omettent jamais de fonder l'étude de ces thématiques sur des rencontres et des pratiques vécues par les élèves.

Compétences travaillées

 [Voir les programmes d'histoire des arts du Cycle 4 sur Eduscol](#)

Les arts en société à l'époque antique et au haut Moyen Âge

- De la ville antique à la ville médiévale.
- Formes et décor de l'architecture antique.
- Les mythes fondateurs et leur illustration.
- La représentation de la personne humaine.

2. Formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.)

- La question de l'image entre Orient et Occident : iconoclasme et discours de l'image.
- Architectures et décors civils, urbains, militaires et religieux au Moyen Âge.
- Les circulations de formes artistiques autour de la Méditerranée médiévale.
- Musique et texte(s) au Moyen Âge.
- Le manuscrit médiéval : matériaux, calligraphie, développement de l'écriture musicale et enluminure.

3. Le sacre de l'artiste (XIVe-début XVIIe s.)

- L'artiste, ses inspirations et ses mécènes dans les Cités-États italiennes : peintures, sculptures et architectures du Trecento au Cinquecento.
- Flandres, France et Italie : circulations des formes, des styles et des écoles.
- Naissance du multiple : la gravure et l'imprimerie.
- Nouveaux rapports entre poésie et musique : motets, chansons et madrigaux.
- Développement des arts du spectacle : le tragique, le sacré, le comique et la fête.

4. État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.)

- Définition et hiérarchie des genres artistiques.
- Changements dans l'habitat, le décor et le mobilier.
- Danse populaire, danse de cour, danse stylisée.
- Évolution des sciences et techniques, évolutions des arts.

5. L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850)

- Émergence des publics et de la critique, naissance des médias.
- Sensation et sensibilité.
- L'art, expression de la pensée politique.
- Foi dans le progrès et recours au passé.

6. De la Belle Époque aux « années folles » : l'ère des avant-gardes (1870-1930)

- Paysages du réel, paysages intérieurs.
- Photographie, cinéma et enregistrement phonographique : un nouveau rapport au réel.
- La recherche des racines dans un monde qui s'ouvre : primitivismes, écoles nationales et régionalismes.
- Métropoles et spectacles nouveaux : jazz, cirque et music-hall.

7. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)

- De l'autonomie des formes et des couleurs à la naissance de l'abstraction.
- Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou propagande.
- L'émancipation de la femme artiste.
- La « Fée électricité » dans les arts.

8. Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours)

- Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité contemporaine.
- Architecture et design : entre nouvelles technologies et nouveaux modes de vie.
- Arts, énergies, climatologie et développement durable.
- Un monde ouvert ? les métissages artistiques à l'époque de la globalisation.