

Oeuvres d'art et histoire des arts

Histoire, Arts, Arts plastiques, lettres,
éducation civique, sciences et techniques...

Éléments de travail pour enseigner

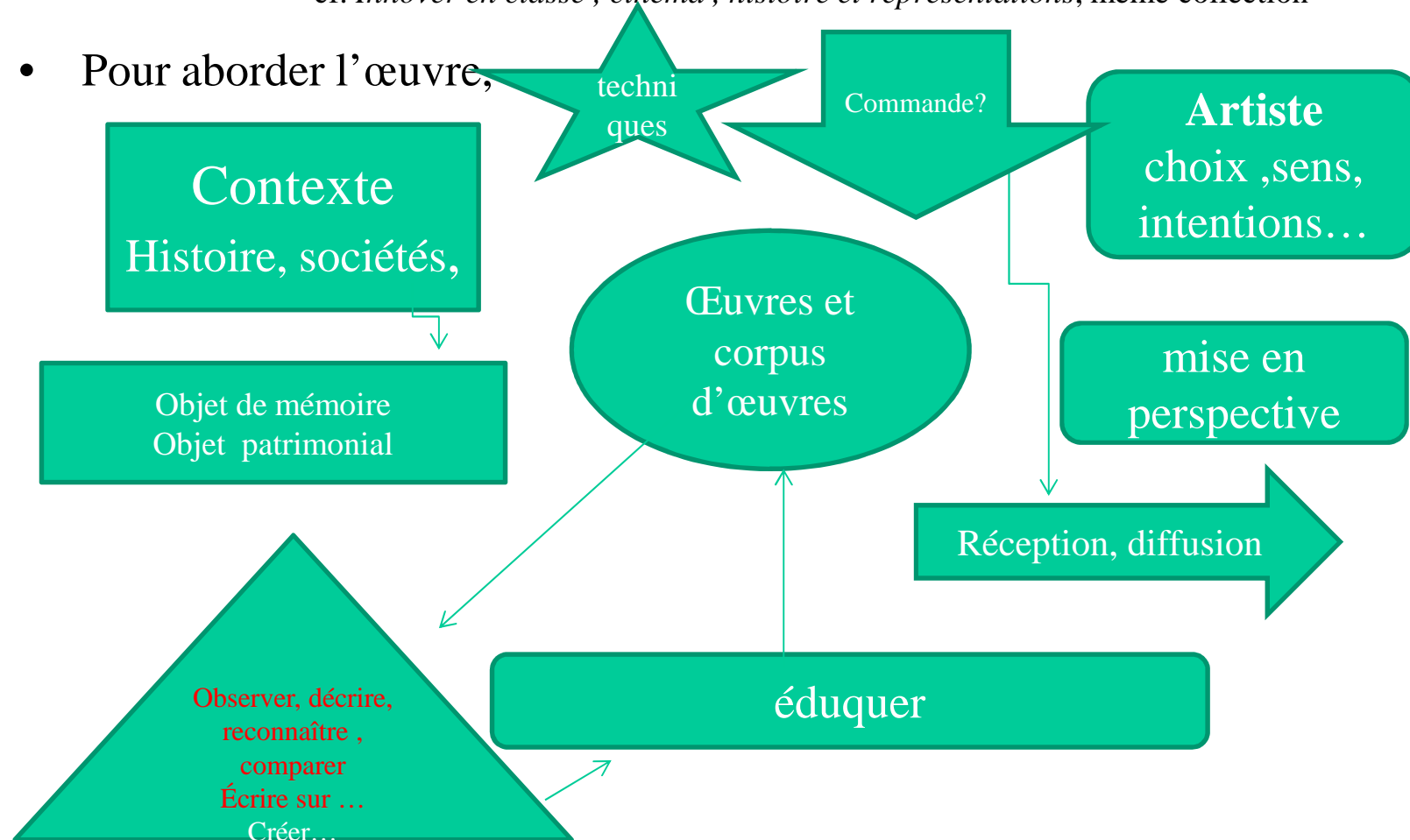
1 L'histoire des arts, quelques rappels introductifs

- Inséré depuis des décennies dans les enseignements d'histoire, de lettres , dans les disciplines artistiques ou dans des options cinéma , théâtre..., les arts sont depuis longtemps visibles essentiellement dans les manuels scolaires à travers supports documentaires et iconographiques et utilisés dans les classes.
- Depuis 2008 (BO n°32,août 2008), il s'agit d'un enseignement obligatoire qui s'insère pour une part dans les champs disciplinaires, dans le temps scolaire, sans se confondre ni s'opposer aux enseignements artistiques existants.
- Les programmes fournissent des cadres de travail par niveau, des exemples et doivent permettre une insertion dans les disciplines, qui sont toutes associées et convoquées , voire dans des projets de classe ou d'établissement. Ils précisent aussi les finalités et les objectifs de formation à atteindre en fin de cycle et de scolarité.
- L'accent est mis clairement sur l'interdisciplinarité , sur les mises en relation.
- L'histoire des arts se situe au cœur de la culture humaniste, valorisée dans le socle commun. Il convient de s'appuyer sur des savoirs, des démarches pour développer des compétences à consolider et évaluer par étapes.(cf .textes de 2009 et de 2011)
- On peut se reporter à la brochure coordonnée par E Cutrona, Y Odivart, V Vanier, *Histoire des arts et pratiques artistiques au collège et au lycée*, ADAPT SNES édition, 2012. Approches institutionnelles et description de projets.

2 Quelques repères-clés pour construire des séances de travail

pour prolonger, cf. dans la collection enseigner autrement *de la manipulation des images en classe*, Manuscrit université (schémas ,exemples)
cf. *Innover en classe , cinéma , histoire et représentations*, même collection

- Pour aborder l'œuvre,

3 Distinguer mais éviter d'opposer arts et histoire des arts

Art et arts plastiques/ domaines des Beaux-Arts

- Importance de la réflexion sur l'art, l'esthétique : (théories, discours sur l'art, critique...)
- Analyse d'œuvres, de créations artistiques et place de l'artiste dans l'histoire de l'art
- Intérêt plastique de l'œuvre / rapport à la tradition et ouverture, modernité
- Mise en valeur des œuvres (muséographie, muséologie, diffusion des objets, réception)
- *Dimension universitaire, insertion scolaire (arts plastiques)*
- *Pratique dès l'école élémentaire*

Histoire des arts

- En arrière-plan, la finalité patrimoniale, l'idée de **culture commune**
- Six domaines artistiques: arts du langage, arts du quotidien, arts du son, arts du spectacle vivant, arts visuels,
- Une approche interdisciplinaire
- **« une rencontre sensible et réfléchie »**
- avec des œuvres de toute sorte
- Une inscription marquée dans les périodes historiques
- Des thématiques conseillées et des listes de référence (artistes et créations)
- *Dimension artistique, insertion scolaire*
- *Mise en œuvre à tous les niveaux, évaluation institutionnelle*

Esthétique et plus?

- «... L'œuvre d'art, un produit et un vecteur d'une vision du monde transcendant la réalité et ne pouvant se résumer ni aux caractéristiques du ou des objets représentés, ni à ses seules propriétés formelles. Elle reconstruit un monde... » J.P. Vernant

-
- *Culture, art et histoire s'articulent selon des rapports non linéaires.*
 - *Ils s'inscrivent et s'appréhendent dans le temps et l'espace.*

4 Quelques données générales
pour faire travailler ensuite sur
les œuvres d'art

de grandes questions?? /relations histoire et art

- *« Comment concilier l'histoire, qui fournit le point de vue, avec l'art qui fournit l'objet? »*
- *L'œuvre d'art est-elle produit et/ou acteur de l'Histoire?*
- S'interroger reste indispensable en amont des pratiques et des activités prévues en classe ou hors de la classe

Des approches théoriques multiples pour des ensembles de formes signifiantes

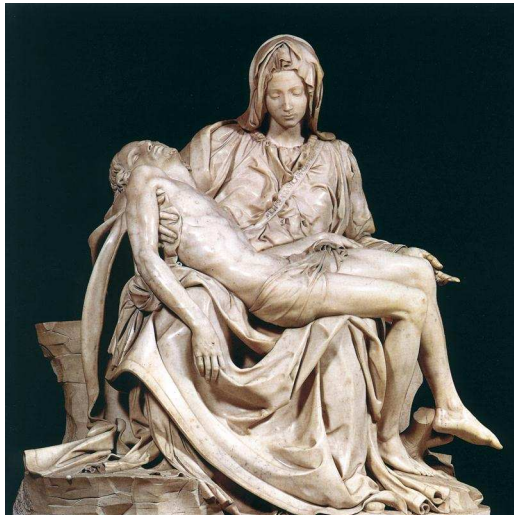
Par exemple,

- l'approche sociale (Francastel)
- l'approche formaliste (Wölfflin)
- l'approche sémiologique (Barthes)
- l'approche historique (R Klein)
- l'iconologie (Panosky) ou R Debray

Ils ont réfléchi particulièrement sur les signes, significations, les codes, les usages, les fonctions et les statuts de l'image en général.

En amont de l'analyse des œuvres , que représente une œuvre ?

- Il s'agit d'un objet métamorphosé
- C'est toujours aussi un fait social et historique, une prise de position sur le temps
- Et de plus , il faut prendre en compte l'élargissement du champ artistique au fil des périodes historiques.

Des « types » d'œuvres /
exemple art et religions

- Représentations divines: représentations du Christ, de la Vierge, des Saints, icônes, statuaires
- « Images » à contempler
- Images décoratives
- Images pour « édifier » les croyants (didactiques, moralisatrices...)
- Images militantes
- Images liées au politique
- Images liées aussi à la hiérarchie religieuse (différences Occident/Asie)
- Absence d'images
- Refus, « destructions d'images »

Les œuvres d'art: des fonctions complexes et évolutives

l'exemple du religieux

Fonction d'édification: « icône médiatrice »	Fonction didactique	Fonction de consommation	Fonctions politiques	Fonction culturelle Fonction mémorielle
Un outillage mental lié à un outillage matériel	Symbolique et imaginaire	Œuvres de commande	Élargissement du champ artistique	manipulation distanciation
Un langage particulier: gestes couleurs, modèles, codes	Surtout des Images de dévotion		Instrumentalisation	patrimoine Idée de conservation, de liens
Lieux et thèmes: annonciation, apocalypse, exil, exode/religions	Thèmes: Corruption jugement	marchés commandes mécénats Etat	Lieux et thèmes Espaces publics personnages Statues, statuaire	Statues <i>Destruction du patrimoine</i> conflits

Des exemples de ressources pour se renseigner et enseigner

- Les sites des musées, de la BNF
- Livrets thématiques et CD (collections du Musée d'Orsay édités par hachette éducation) par exemple: *le corps; le voyage, le XIXème....*
- <http://www.hist.image.org>
- <http://dartdart.france2.fr>
- <http://www.vga.hu/>
- www.lesartsdecoratifs.fr (mode)
- www.cemea.asso.fr (publicité)
- <http://lhistgeobox.blogspot.com/> (musique)
- www.chansons-education.fr
- <http://www.beauxartsmagazine.com>
- Les ressources académiques, Eduscol, CNDP
- Les revues pédagogiques(cahiers pédagogiques numéro 492 et *Historiens-géographes(rubrique histoire des arts)*)
- M CH Bacquès, *Art , histoire et enseignement*, Hachette éducation, 2001