

M2/ UE 304.1: ARTS.3
L'enseignement des Arts Plastiques

*Comprendre le lien entre pratique et culture
en arts plastiques*

Rappels:

En Arts plastiques, la pratique, toujours centrale (cardinale) dans les propositions pédagogiques faites aux élèves (séances, séquences), est nécessairement articulée à la culture artistique et à l'acquisition du vocabulaire spécifique de la discipline.

Dans leur ensemble, les programmes rappellent cette complémentarité des pratiques artistiques et de la fréquentation des œuvres, constitutives d'une culture personnelle fondée sur des repères communs. Il s'agit pour les élèves de développer leur sensibilité et leur réflexion par la rencontre avec les œuvres d'art -que cette dernière soit réelle ou faite au moyen d'une reproduction ou d'un enregistrement- et d'établir des liens avec les expériences plastiques, expressives et créatives vécues.

Dans le cadre du concours sont ainsi proposées des listes d'œuvres de référence : une pour les Arts plastiques, une pour l'Education musicale et une pour l'Histoire des arts.

Alors que les références d'Histoire des arts seront travaillées en cycle 3, les autres peuvent être mobilisées tout au long du parcours de formation, selon les sujets traités (les thèmes, les notions, les questions, les techniques et procédés...).

Lien vers les listes : <https://www.devenirenseignant.gouv.fr/programmes-des-concours-de-recrutement-de-professeurs-des-ecoles-1160>

LISTE en Arts Plastiques

Les œuvres citées ci-dessous sont au programme du concours
pour la session 2026.

- **Yayoi KUSAMA** (1929 -), Dancing Pumpkin, 2020, bronze et uréthane peint, 490,2 x 777,2 x 744,2, installation au Botanical Garden, New-York, exposition Cosmic nature, 2021 (édition de 5)
- **Pierre ALECHINSKY** (1927 -), Sorti de la poche, 1992, encre de Chine et aquarelle sur vergé du XVIIe siècle (pièce avec écritures et essais de plume), 19,5 x 13, Centre Georges Pompidou-MNAM, Paris
- **Pablo PICASSO** (1881-1973), Tête de femme, 1957, bois peint, 78,5 x 34 x 36, Musée national Picasso, Paris *HDA (caractéristiques d'un langage formel)
- **Nicolas DE STAËL** (1913-1955), Parc des Princes, 1952, huile sur toile, 250 x 200, Collection particulière
- **Dora MAAR** (1907-1997), Sans titre (Main-coquillage), vers 1934, négatif gélatino- argentique sur support souple, 23,4 x 17,5, Centre Georges Pompidou- Paris
- **Tenture de La Dame à la licorne**, ensemble de 6 tapisseries, tapisserie, haute lisse en laine et soie, entre 1484 et 1500, 311 à 377 de hauteur et 290 à 473 de largeur, Musée de Cluny, Paris¹

¹ <https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html>

Quelques remarques sur ces œuvres :

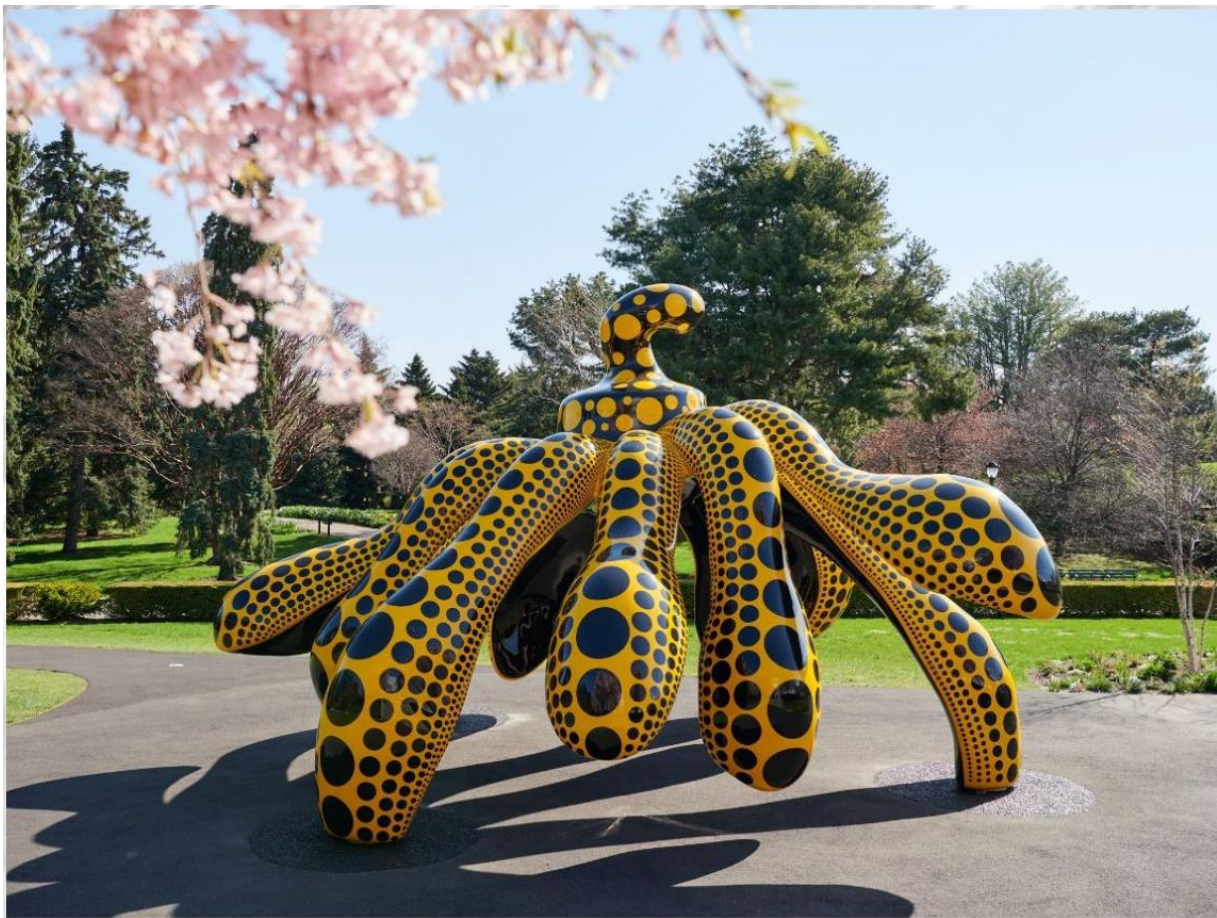
Issues de périodes variées (du Moyen-Age à nos jours), ces œuvres appartiennent à des langages de création différents : le dessin, la sculpture, la peinture, la photographie, la tapisserie. En cela, elles font écho à la diversité des pratiques mises en œuvre dans la classe (pratiques bidimensionnelles, pratiques tridimensionnelles, pratiques de l'image fixe et animée) et au paysage artistique dans sa globalité.

Cette prise en compte des dimensions historiques et patrimoniales de l'art mais aussi contemporaines permet à l'élève de comprendre le fait artistique dans l'histoire, dans ses continuités et ses ruptures, et de côtoyer ses formes les plus actuelles. Il pourra ainsi acquérir des jalons structurants dans l'histoire des formes et des styles et connaître des artistes incontournables ou moins connus.

La présence d'un ensemble décoratif (Tenture de la Dame à la licorne) rend compte des liens entre arts plastiques et arts décoratifs et du changement de statut que les intentions muséales et patrimoniales ont pu occasionner.

Les textes institutionnels préconisent d'intégrer aux enseignements des références les plus diversifiées possible : anciennes et contemporaines, occidentales et extra-occidentales, savantes et populaires - cette ouverture visant à rendre les élèves ouverts et curieux.

Dans le corpus proposé, il est important de relever la présence d'une artiste femme issue d'une zone géographique extra-occidentale, le Japon, ce qui permet de mettre en lumière ce qui a été, ici à double titre, oublié dans l'histoire de l'art occidental.

Yayoi KUSAMA (1929 -), *Dancing Pumpkin*, 2020,

bronze et uréthane peint, 490,2 x 777,2 x 744,2,
installation au Botanical Garden, New-York, exposition
Kusama : Cosmic nature, 2021, Galerie D. Zwirner,
New-York (édition de 5)

SCULPTURE par moulage
peinte

Notions / questions
propres à l'œuvre :
la représentation,
la ressemblance,
l'écart au réel,
la présentation (absence
de socle),
l'abstraction,
le motif, le mouvement,
le point de vue,
la monumentalité,
l'échelle, le rapport au
spectateur

Notions des programmes
: forme / couleur / espace

Pierre ALECHINSKY (1927-), *Sorti de la poche*, 1992, encre de Chine et aquarelle sur vergé du XVIIIe siècle (pièce avec écritures et essais de plume), 19,5 x 13, Paris, Centre Georges Pompidou.

DESSIN

Notions / questions propres à l'œuvre :

la représentation,
la ressemblance,
la stylisation,
l'écart au réel,
la forme et le fond
la couleur descriptive et
décorative
le contour et la
surface

Notions des programmes

:
forme / support /
couleur / geste

SCULPTURE

Portrait de femme
par assemblage

Pablo PICASSO (1881-1973), *Tête de femme*, 1957, bois peint, 78,5 x 34 x 36, Musée national Picasso, Paris *HDA (caractéristiques d'un langage formel).

Notions / questions propres à l'œuvre : la représentation, la ressemblance et l'écart, la simplification / la géométrisation des formes, le point de vue, la matérialité, la fragmentation, la silhouette, la place du spectateur

Notions des programmes : forme / couleur / matière / support

Nicolas DE STAËL (1913-1955), *Le Parc des Princes*, 1952, huile sur toile, 200 x 350, Collection particulière

PEINTURE de scène de genre (scène de la vie quotidienne)

Notions / questions propres à l'œuvre : la représentation, la ressemblance et l'écart au réel, la narration visuelle, la composition, la matérialité, la figuration, l'abstraction, la géométrisation, la touche, l'étendue et la profondeur, les plans

Notions des programmes : forme / espace / couleur / matière / outil

Dora MAAR (1907-1997), *Sans titre (Main-coquillage)*, vers 1934, négatif gélatino-argentique sur support souple, 23,4 x 17,5, Centre Georges Pompidou-MNAM, Paris

Photographie surréaliste réalisée par photomontage

Notions / questions propres à l'œuvre : la représentation, la ressemblance et la vraisemblance, l'hétérogénéité et la cohérence plastiques, le fantastique, l'hybridation, la narration visuelle, l'échelle, la mise en scène

Notions des programmes : forme / matière / espace / lumière

Tenture de *La Dame à la licorne*, ensemble de 6 tapisseries, tapisserie, haute lisse en laine et soie, entre 1484 et 1500, 311 à 377 de hauteur et 290 à 473 de largeur, Musée de Cluny, Paris

Tapisseries allégoriques sur les cinq sens

Notions / questions propres à l'œuvre : la représentation (symbolique, allégorique), le réel et l'imaginaire, la ressemblance, le merveilleux, le décoratif, le motif, la narration visuelle, la cohérence plastique, la symétrie, la composition, la série

Notions des programmes : forme / espace / couleur / matière

La place des références dans le cours d'Arts plastiques

Les références peuvent occuper différentes places dans le dispositif pédagogique en Arts plastiques et le scénario de la séquence.

- En début de séquence, les références peuvent permettre de mettre au jour un procédé, un questionnement, une notion...
- Important : il faut éviter que les références soient modélisantes pour la pratique des élèves. En conséquence, la demande sera telle que ce qui a été montré n'apparaîtra pas comme une réponse possible au sujet donné ou comme un modèle à reproduire.
- Au cours de l'effectuation, une (ou des) référence(s) peuvent relancer la pratique des élèves, rappeler le questionnement en jeu, nourrir leur imaginaire et leurs univers visuels. Les réalisations étant amorcées, le caractère modélisant est moins présent, sinon évacué.
- Au moment de la verbalisation ou suite à la verbalisation, les références permettent d'ancrer les notions et phénomènes repérés par une mise en relation de ce qui a été énoncé et les œuvres et démarches d'artistes. Ces dernières peuvent venir étayer ou illustrer une notion, prolonger ou étendre la réflexion.
- A cet égard, des références sont souvent montrées et travaillées en fin de séquence, contribuant ainsi à la formalisation des savoirs et savoir-faire en jeu.

Les œuvres de la liste permettent de faire des rapprochements autour de notions (la matière, la forme, la couleur, l'hétérogénéité et la cohérence plastiques...), de questions ou de points du programme, de genre (le portrait, la scène de genre), de langage artistique (la sculpture, la peinture...), de procédés ou d'opérations plastiques (assembler, dessiner, recouvrir).

Ainsi est-il possible d'associer *Sorti de la poche* de **Pierre Alechinsky** et *Le Parc des Princes* de **Nicolas DE STAËL** pour traiter de la figuration et de l'abstraction ; *Tête de femme* de **Pablo Picasso** et *Dancing Pumpkin* de **Yayoi KUSAMA** sur la question de la simplification des formes et de l'écart au réel ou encore la tenture de *La Dame à la licorne* et *Le Parc des Princes* autour de la narration visuelle et du rapport au spectateur.

Dans la séquence, ces œuvres pourront occuper des places différentes et auront différents rôles dans la construction et l'appropriation des savoirs et savoir-faire. Elles pourront être associées à d'autres références selon les sujets et les intentions pédagogiques.

EXEMPLES

« Une image d'un monde merveilleux »

Cycle 2/ CE2

Points du programme travaillés (ici, deux entrées sont combinées)

La représentation du monde

- Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.

La narration et le témoignage par les images

- Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.

1 Phase de culture artistique

Présentation et étude de Sans titre (Main-coquillage) de Dora MAAR au travers de différentes questions (mise au jour des notions spécifiques, dont le réel, la fiction, l'hybridation)

2 Phase de création plastique 1

Réaliser une créature fantastique en associant deux ou trois éléments découpés dans les revues et magazines.
Moyens plastiques : revues et magazines, ciseaux et colle

3 Phase de verbalisation

Expliquer comment a été travaillée la représentation de cette créature (hétérogénéité et cohérence plastiques).

④ Phase de création plastique 2

Réalisez par collage uniquement une image d'un monde merveilleux et surprenant.
Dans le collage, il y aura au moins une créature imaginaire et des éléments de décor.
Moyens plastiques : revues et magazines, ciseaux et colle, papier blanc de format A4
Travail en binôme

⑤ Phase de verbalisation et apports culturels

Question d'enseignement : *Comment réaliser une représentation fantastique en associant des éléments extraits du réel ?*

Hannah HÖCH

(1889-1978), *Am Nil II*
[*Sur le Nil II*], 1940,
collage sur carton, 31 x
23,2, Collection privée

Jacques PRÉVERT (1900-
1977), *Prototype*, 1957,
collage, dimensions non
communiquées

« *Un fruit imaginaire* »

Question d'enseignement :

Comment modeler une forme pour susciter une impression particulière chez le spectateur ?

Points du programme travaillés (ici, deux entrées sont combinées)

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- La ressemblance

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace.

- La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre
- Les effets du geste et de l'instrument

Cycle 3/ CM1

1 Phase de découverte du matériel mis à disposition

Manipulation de la pâte autodurcissante (type Plastiroc) et des outils de modelage (ébauchoirs, mirettes... et outils détournés) et découverte de leurs effets.

2 Phase de création plastique :

Réaliser par modelage un fruit imaginaire qui aura l'air très appétissant ou, au contraire, dangereux et toxique.

Moyens plastiques : pâte autodurcissante, outils divers.

③ Phase de verbalisation intermédiaire portant sur les idées et les formes choisies

Présenter son intention et les choix plastiques et formels opérés pour la matérialiser

④ Phase de création plastique

Finaliser le projet et réfléchir à sa présentation orale.

⑤ Phase de verbalisation et apports culturels

Présenter son projet à l'oral en indiquant l'idée et les choix effectués. Le caractère appétissant ou dangereux et toxique du fruit doit être identifiable. (Le travail de la couleur sera réalisé en séance 2).

A l'occasion de ce travail de modelage, les références suivantes pourraient être montrées, comparées, analysées (travail possiblement mené dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des arts

Yayoi KUSAMA (1929 -), *Dancing Pumpkin*, 2020, bronze et uréthane peint,
490,2 x 777,2 x 744,2, Galerie D. Zwirner, New-York

Kaori KURIHARA (1987-), *Horloge printanière*, 2023, céramique, dimensions non
communiquées

Dans cette séquence, les élèves représentent un fruit imaginaire en tenant compte de la réception du spectateur, en agissant sur les formes, les textures (puis les couleurs).

Dans ce projet, un élève peut réaliser un fruit inspiré du réel qu'il transforme, hybrider des formes existantes pour en créer une nouvelle ou imaginer en se libérant du réel. Mobilisant des formes et des textures pour susciter une impression, les élèves anticipent des effets et créent à des fins expressives et signifiantes.

Ce faisant, ils valident possiblement les quatre compétences des programmes :

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

ATTENTION : il n'est toutefois pas obligatoire d'évaluer les quatre compétences à chaque séquence. C'est une possibilité, qui reste conditionnée aux objectifs visés.

La séquence proposée pourrait se déployer en 2 ou 3 séances de 45 minutes, permettant un travail abouti du point de vue pratique, possiblement articulé à une analyse d'œuvres. Une trace photographique permettrait de garder la mémoire de ce travail (processus et état final) et de sensibiliser les élèves au statut des images (ici, la photographie documentaire).

Pour s'appropriier les œuvres au programme de manière active et les envisager en lien avec les programmes, il est conseillé de :

- Bien lire les programmes (cycles 1, 2 et 3) et réfléchir à des articulations possibles avec les œuvres de la liste de référence (ex : la narration et le témoignage par les images et la peinture *Le Parc des Princes* de **Nicolas DE STAËL**) ;
- Se familiariser avec l'exercice de méthode de l'analyse d'œuvre – à utiliser en l'adaptant avec les élèves, de façon exhaustive ou partielle (les textes des programmes font état du travail sur l'œuvre dans sa dimension sensible et raisonnée, méthodique) ;
- Réfléchir à des situations de travail intégrant telle ou telle œuvre de référence en anticipant son rôle et sa place dans le dispositif.

Pour trouver des œuvres complémentaires, il est préconisé de les puiser dans des bases de données institutionnelles (Agence photographique de la RMN, base Joconde, Web Gallery of art...), sur des sites de musées, de galeries ou d'artistes.

Pour les œuvres contemporaines, les sites des FRAC sont riches et éclairants.

Précision et rigueur des informations du cartel sont attendues.