

*PNF IEN culture humaniste : Réussir l'éducation artistique
et culturelle à l'École
ESEN, mars 2014*

Quelques repères sur l'éducation artistique et culturelle

- pour en connaître les fondements historiques et leurs
scansions,*
- pour se situer vis-à-vis de ses valeurs et ses querelles,*
- pour enraciner l'éducation artistique et culturelle afin
de déployer la notion de parcours EAC*

Christian Vieaux, IGEN chargé des arts plastiques, groupe Enseignements et éducation artistiques

1

Se repérer dans les continuum et les ruptures des enseignements et de l'éducation artistiques à l'École

- *Repères historiques : quatre scissions de l'histoire de l'EAC*
- *Des courants de pensée: les termes des querelles qui s'exercent dans cette éducation*
- *Le primat des enseignements dits fondamentaux sur les enseignements artistiques et l'EAC dans l'École*

De la formation des artistes à l'éducation artistique des citoyens

SPÉCIALISATION : du XVIIe siècle à la Révolution française

MASSIFICATION : de la Loi Ferry à la réforme Haby

DIVERSIFICATION : de la Loi de 1988 sur les enseignements artistiques au protocole d'accord éducation-culture de 1993

GÉNÉRALISATION : du plan de cinq ans pour les arts et la culture en 2000 au PEAC de 2013

SPECIALISATION

Jusqu'au XVIIe siècle : formation des artistes dans des corporations de métiers

A partir du XVIIe siècle : formation aux arts dits majeurs dans des académies sous l'égide de l'académie royale

Jusqu'à la révolution française deux conceptions de la formation artistique :

- formation utilitaire dans la conception des arts mécaniques
- conception intellectuelle et culturelle pour les emplois de prestige des classes supérieures

MASSIFICATION

1881-1882 loi Ferry : enseignement obligatoire à l'école du dessin et du chant

1968 colloque d'Amiens : exigence de la revalorisation de l'éducation artistique en milieu scolaire

1978 réforme Haby : regroupement des arts plastiques et de la musique sous l'intitulé « éducation artistique »

DIVERSIFICATION

1988 loi sur les enseignements artistiques : obligation des enseignements (arts plastiques et musique), élargir à d'autres domaines (création d'options au lycée et d'ateliers à l'école et au collège), rapprocher le monde de l'école et de la culture (intervenants en milieu scolaire)

29 mars 1988 : haut conseil des enseignements artistiques

1993 : protocole d'accord éducation-culture

GENERALISATION

2000 plan de cinq ans pour les arts et la culture dit plan Lang - Tasca

2002 : introduction de nouveaux domaines dans les programmes de l'école (arts visuels, arts du spectacle, éducation à l'image)

2005 : haut conseil de l'éducation artistique et culturelle

2008 : enseignement obligatoire généralisé d'histoire des arts

Des courants de pensée : les termes d'une querelle de l'EAC à l'École

Point de vue dogmatique

Un point de vue supérieur prescrit des normes

Modèle transmissif : il faut enseigner des normes ou des techniques dont la maîtrise perpétue les codes socioculturels

Prégnance de la culture artistique : la pratique artistique n'est pas une vraie question, seuls les faits culturels peuvent s'enseigner pour garantir des repères communs

Il n'y ni place ni valeur pour l'expression sensible personnelle et ce qu'elle pourrait engager dans les apprentissages

Point de vue pragmatique

Le vrai résultat des seules rencontres

L'art ne peut s'enseigner à l'École : la création et l'expérience culturelle ne s'enseignent pas (il suffit d'être en présence pour connaître)

Le véritable art contredit l'École : l'expression personnelle doit exclure la norme scolaire et l'exercice de la raison

Prégnance de la sensibilisation culturelle : la somme de toutes les rencontres a valeur d'éducation

L'École détruit toute possibilité de l'artistique, l'art est dénaturé par toute pédagogie

Paradigmes de l'éducation artistique

→ **Modèle idéaliste**

- Culte de la créativité (épanouir l'individu)
- Force émancipatrice intrinsèque à la pratique artistique (viser l'analogie aux comportements des artistes)

VS

→ **Modèle socio-constructiviste**

La création est une problématique enseignable

La pratique artistique exerce l'altérité, déplace et instruit des représentations culturelles initiales

Paradigmes de l'art dans la culture

→ **L'art comme pouvoir critique**

- L'art cultive la singularité
- La fréquentation de la singularité exerce au discernement
- Il est possible de s'orienter dans la culture avec les acquis de ce pouvoir critique de l'art

Paradigmes des politiques culturelles

→ **Ingénierie culturelle de la question de l'art**

- Recherche d'un universel concret
- Faire coexister les citoyens par la culture (en recevant les dialogues et les récits)

Le primat des enseignements dits fondamentaux sur les enseignements artistiques et l'EAC dans l'École

Minoration / Dilatation entre réalité et ambition

Affirmation de l'intelligence sensible à l'École depuis plus de 30 ans (reconnaissance et priorité)

Obstacle de la « pente » rationaliste de l'École

Difficulté à faire droit au sensible dans les apprentissages scolaires

Malentendus sur les vrais bénéfices de l'EAC dans l'École

Sous la rubrique « pratiques artistiques et histoire des arts » les programmes de l'école de 2008 :

- seulement quelques lignes aux arts visuels et à la musique
- primat aux connaissances théoriques via l'histoire des arts

Tradition philosophique :

- primat à la raison sur les sens
- hiérarchisation entre des facultés de l'homme, dites supérieures et inférieures

La raison, la conscience et la volonté contre les sens et l'imagination

Consensus relatif des enseignants et des cadres de l'éducation sur un bénéfice socio-moral :

- confiance en soi, estime de soi, dépassement de soi, participation, coopération, autonomie...

Poursuite du développement de projets et de programmes en EAC :

- très ambitieux
- quasi alternative à l'enseignement scolaire dit plus (trop ?) traditionnel

Le corps est un problème dans l'École :

- obéissance, travail, silence, immobilité
- discipline des corps (conception orthopédique : introduction de l'hygiène scolaire / application dans la gymnastique)

Difficulté à identifier des bénéfices cognitifs dans des apprentissages :

- dans la résolution de problèmes et la démarche de recherche
- par les pratiques langagières (conjuguer une expérience et la relation de cette expérience)
- au moyen du contrat éducatif professeur / élèves

2

Situer et penser pédagogiquement le PEAC dans son environnement

- *Où ancrer la notion de parcours dans la scolarité en EAC ?*
- *Que penser pour rendre opérant un parcours EAC ?*
- *Construire et développer une compétence « à l'œuvre »*
- *Des invariants didactiques des enseignements artistiques actualisés*

PEAC : Loi et textes réglementaires

- Loi de juillet 2013 (art.10) et Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 MEN - MCC

Principes

Appui / Fondation
sur les
enseignements

Mise en cohérence
des différents
ordres éducatifs

Politique de
démocratisation

Triptyque :
connaissances /
pratiques /
rencontres

Modalités

Cadre scolaire :

- articulation enseignements / actions éducatives
- partenariats territoriaux, rencontres (œuvres, lieux et professionnels)

En-dehors de l'École :

- complémentarité expériences dans l'École / rencontres et pratiques hors temps scolaire

Suivi

Chaque élève doit
conserver la mémoire
de ses expériences,
du CP à la Terminale

Pilotage(s)

National :
interministériel
EN et MCC
Bilan annuel et
qualitatif au HCEAC

**Académique /
Régional :** conseil
territorial de l'EAC

**Territorial (territoires
scolaires) :** comités
locaux de pilotage

Local : coordination
dans les écoles et les
EPLE, entre les
établissements

Que penser pour rendre opérant un parcours EAC ?

Parcours EAC

Itinéraire

- des jalons (temps, espace, domaines...)
- des objectifs (des buts éducatifs, des compétences visées ...)
- des gains visés (dans des apprentissages)

Ancrages

- des rencontres (avec l'art, des artistes, ... ne pas être hors sol)
- des savoirs (les questions portées par les œuvres et leurs processus)
- des objets (des œuvres, des lieux...)
- des activités (faire éprouver...)

Contrat éducatif

- démarche de coéducation entre acteurs de compétences et statuts divers

Où ancrer le parcours dans le paysage de l'EAC ?

Continuité
(de l'enseignement)

Progressivité
(contenus et objectifs)

Pluralité
(des domaines)

Diversité
(des modalités)

École

Collège

Lycée

Enseignements obligatoires :

arts visuels / musique /
histoire des arts

Enseignements obligatoires :

arts plastiques / éducation
musicale et chant choral /
histoire des arts

LGT enseignements optionnels :
arts plastiques / arts du cirque /
cinéma-audiovisuel / danse /
histoire des arts / musique /
théâtre
+ Edex
LP enseignement obligatoire
d'arts appliqués et cultures
artistiques
LT enseignements de design et
métiers d'art

Dispositifs de droit commun (politique nationale EAC) : ateliers artistiques, ateliers scientifiques et techniques, classes à PAC, école, collège, lycéens et apprentis au cinéma...

Dispositifs académiques/régionaux (politique EAC académique/départementale): espaces rencontre avec l'œuvre d'art (EROA), contrats locaux EAC (CLEA), résidences territoriales d'artistes...

Programmes éducatifs des collectivités territoriales et locales (politique EAC volontariste : plans musique, lecture, écriture...), enfance art et langage (Lyon), permis de musées (62)...

Construire et développer une compétence « à l'œuvre »

Exercer des langages artistiques pour tourner des propositions vers autrui et susciter des « interférences » entre ses « spectateurs »

FAIRE

Expérimenter, engager des instruments et des gestes, inventer, résoudre des problèmes complexes liés à un processus de création...

Perception d'une œuvre
=
processus qui engage le corps, du temps, de l'espace

ÉPROUVER

Être disponible aux perceptions sensibles, à ce qui n'est pas immédiatement connu ou soutenu par la dimension verbale...

Accepter que l'on ne sache pas tout reconnaître : interroger ses acquis disponibles et savoir repérer les compétences accessibles

RÉFLÉCHIR

Construire un discours analytique et argumenté sur l'expérience artistique/esthétique