

Document d'appui

Palier 3

(fin de scolarité obligatoire)

Compétence 5

La culture humaniste

Contributions des arts plastiques à l'évaluation de la culture humaniste

extraits du document d'appui <http://eduscol.education.fr/cid52432/evaluation-par-competences-outils-college.html>

PALIER 3 ► COMPETENCE 5 ► LA CULTURE HUMANISTE

AVOIR DES CONNAISSANCES ET DES REPÈRES

Item	Explicitation de l'item
Relevant de l'espace : les grands ensembles physiques et humains et les grands types d'aménagements dans le monde, les principales caractéristiques géographiques de la France et de l'Europe	L'élève sait : · nommer, localiser et situer les repères géographiques étudiés au collège, en particulier ceux qui concernent la France et l'Europe ; · caractériser l'espace dans lequel il vit ; · mobiliser un vocabulaire approprié. Il utilise ses connaissances : · pour identifier les composantes d'un paysage à partir du réel ou de ses représentations ; · pour associer un paysage caractéristique à l'espace qui lui correspond ; · pour présenter une situation géographique ; · pour décrire et expliquer, en mobilisant quelques exemples, l'action des sociétés humaines sur leur territoire.

Arts plastiques

En arts plastiques, l'espace est au cœur des apprentissages en particulier grâce au travail rigoureux et sensible sur le regard, à l'importance accordée à l'expérience, qui développent chez l'élève des qualités d'observation et facilitent la mémorisation. Que ce soit des espaces naturels (paysages) ou des espaces construits (architectures, urbanisme) observés ou représentés, l'élève aborde de manière sensible des notions spécifiques (plans, profondeur, étendue, échelle...). Capable d'en observer les caractéristiques visuelles, d'en apprécier les qualités esthétiques, il éprouve, apprend et comprend les notions relevant de l'espace. Décrire, observer, représenter sont des pratiques qui contribuent à l'acquisition de ces repères.

Par ailleurs, de nombreuses relations entre l'espace physique et les espaces de référence sont à interroger mettant ainsi en évidence le dialogue qui s'établit entre diverses civilisations et cultures historiques, géographiques ou sociales, sans jugement de valeur.

L'élève doit être capable de distinguer entre des formes d'art de provenances géographiques (Europe, Afrique, Asie...) et de natures culturelles différentes (constitution, fonction, statut...).

Il est aussi capable de comprendre les effets des arts et de la culture sur la conception des espaces urbains et naturels, comprendre notamment les évolutions et les mutations de l'art public, de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.

Item	Explicitation de l'item
Relevant du temps : les différentes périodes de l'histoire de l'humanité - Les grands traits de l'histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, culturelle) de la France et de l'Europe	L'élève connaît et utilise les repères historiques étudiés au collège. Il connaît les grandes phases de l'histoire de l'humanité et les différentes périodes de l'histoire de la France : il peut en citer quelques caractéristiques essentielles dans différents domaines (politique, social, économique, littéraire, artistique, culturel). Il est capable de situer des faits historiques dans un ordre chronologique. Il est capable de présenter un fait (contexte, caractéristiques majeures, conséquences), un personnage historique ou une œuvre en l'inscrivant dans une période et en expliquant la portée. Il identifie des sources diverses en les situant dans une période historique.

Arts plastiques

Les arts plastiques ont sans cesse tissé des liens avec la littérature. L'élève doit ainsi prendre conscience de la richesse des relations et interactions même simples entre le mot, le texte et la forme plastique, mais aussi percevoir les sources littéraires d'une œuvre d'art (littérature, poésie, textes religieux et mythologiques), identifier et situer des interrelations entre des genres artistiques (autoportrait, autofictions, scène de genre...) et littéraires (romans et autobiographies, poésie, théâtre). L'évaluation se fait en situation de classe ou à l'occasion de travaux

transdisciplinaires. Les modalités mises en oeuvre peuvent permettre des analyses d'oeuvres ou des phases de verbalisation.

Item	Explicitation de l'item
Relevant de la culture artistique : oeuvres picturales, musicales, scéniques, architecturales ou cinématographiques du patrimoine	L'élève connaît et se réfère à un répertoire d'oeuvres étudiées au collège. Pour chacune d'elles, il peut en préciser le nom, l'auteur, l'époque, l'esthétique de référence et en souligner quelques éléments caractéristiques. Il sait distinguer les grands genres et en percevoir les enjeux.

Arts plastiques

Les situations pédagogiques proposées participent à l'acquisition d'une culture artistique. La confrontation aux oeuvres constitue, pour l'élève, un temps fort d'expériences, de plaisir, reliant ses références, ses images, nourrissant sa pensée et sa production. Ces situations, prenant appui pour partie sur l'histoire des arts, pour partie sur sa pratique personnelle, lui permettent de :

- témoigner d'une expérience artistique, décrire une image, s'exprimer sur une oeuvre ;
- connaître des termes spécifiques aux arts plastiques, à l'architecture, aux arts du spectacle ;
- connaître des oeuvres, tant patrimoniales que modernes et contemporaines, des artistes, des courants emblématiques de la relation espace et spectateur ;
- appréhender les créations artistiques et architecturales dans leur environnement au regard des acquis culturels développés en classe ;
- étudier quelques oeuvres emblématiques de l'histoire des arts et les situer dans leur chronologie.

Item	Explicitation de l'item
Relevant de la culture civique : Droits de l'Homme – Formes d'organisation politique, économique et sociale dans l'Union Européenne – Place et rôle de l'Etat en France – Mondialisation – Développement durable	L'élève connaît les principales références qui fondent les questions politiques, sociales, éthiques, économiques, environnementales et culturelles qui animent le débat public.

Arts plastiques

Dans la confrontation des productions et les prises de parole qu'elle suscite, les élèves apprennent à pondérer leur relation à l'autre, à reconnaître et à apprécier les différences dans le respect mutuel des échanges. Le questionnement inhérent à toute pratique artistique, celle de l'élève ou celle de l'artiste, favorise la conscience de l'altérité et développe chez les élèves des compétences sociales et civiques, telles que la tolérance, l'écoute et la responsabilité.

Les différences culturelles sont, en art, sources de connaissance et de questionnement. Les oeuvres d'art ouvrent à la diversité des repères culturels, tant sur les aspects conceptuels que sur les aspects historiques, géographiques et sociologiques. Le droit à l'image, le respect de la vie privée, la connaissance des relations complexes entre l'expression artistique et les contraintes de la vie en société doivent aider l'élève à prendre conscience de sa responsabilité citoyenne et à mieux appréhender ce qui relève de la sphère privée et ce qui relève de la sphère publique. Des situations de classe ou encore des travaux interdisciplinaires peuvent permettre une évaluation des compétences.

SITUER DANS LE TEMPS, L'ESPACE, LES CIVILISATIONS

Item	Explicitation de l'item
Situer des événements, des oeuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques	Face à des événements historiques, des situations géographiques, des oeuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques, l'élève sait mobiliser ses connaissances et les démarches utiles pour les situer dans le temps et l'espace pour dégager les liens de continuité et de rupture qu'ils entretiennent.

Arts plastiques

C'est en privilégiant la référence aux oeuvres significatives, contemporaines ou non, reconnues pour leur intérêt artistique et leur influence sur les modes de pensée, que la pratique développée en cours d'arts plastiques prend sens. La diversification des pratiques expérimentées doit favoriser la compréhension des liens qui existent entre divers domaines artistiques mais aussi l'influence d'un contexte temporel. Les élèves sont amenés à appréhender le contexte de création d'une oeuvre d'art, son influence sur sa matérialité (matériaux, matériels et techniques disponibles et accessibles), sa symbolique et ses finalités. L'articulation avec l'histoire des arts est particulièrement adaptée à l'acquisition de ces compétences

Item	Explicitation de l'item
Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions	L'élève sait caractériser les civilisations étudiées au collège en les situant dans le temps et dans l'espace. Il sait en citer quelques expressions caractéristiques (religieuses, politiques, économiques, artistiques, culturelles). Il sait repérer des caractéristiques identiques et/ou différentes dans plusieurs civilisations.

Arts plastiques

Le travail sur la représentation des faits religieux, politiques, sociaux et leur comparaison et sur les symboles favorise chez l'élève une réflexion sur les différences et les similitudes entre les civilisations. En lien avec le travail mené en cours d'histoire-géographie, la diversité des œuvres étudiées au collège contribue à l'acquisition de cet item. La sensibilité des élèves et leur capacité à mémoriser les images, les objets, facilitent la compréhension et l'acquisition de connaissances sur les civilisations.

Item	Explicitation de l'item
Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l'actualité	L'élève mobilise ses connaissances pour établir des liens entre l'actualité dont il est le témoin et/ou l'acteur et des situations passées ou présentes qui peuvent l'éclairer. Il est capable de mettre en œuvre les démarches intellectuelles utiles pour appréhender un fait d'actualité.

Arts plastiques

En cours d'arts plastiques, l'expérience du débat, de l'échange oral autour des productions et des œuvres, conduit l'élève à s'interroger sur le sens et les raisons d'un choix artistique, d'un parti pris, pour comprendre le sens et la réalité de l'œuvre. Face aux nombreux débats actuels sur l'art et les œuvres, sur l'esthétique, le droit et l'œuvre d'art, la réflexion sur le point de vue de l'artiste et sur le sens de son travail favorise un travail sur les préjugés, sur la nécessaire prise en compte de l'actualité au regard du passé.

LIRE ET PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES

Item	Explicitation de l'item
Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – musique	L'élève sait mobiliser les moyens utiles à la communication d'une information, d'un savoir, d'un point de vue. Il utilise les outils nécessaires à l'explication ou à l'argumentation (à l'écrit et à l'oral). Il sait : · prélever, classer, et interpréter des informations à partir de la lecture d'un graphique, d'une image, d'un texte, d'une musique ; · lire et interpréter les supports cartographiques et les langages graphiques les plus courants, réaliser un croquis avec légende, représenter graphiquement une idée ou un projet ; · compléter ou réaliser un schéma pour présenter une situation historique ou géographique ; · élaborer une production écrite ou orale autonome pour raconter, décrire, expliquer et argumenter ; · mettre en récit un événement inscrit dans l'histoire (contexte et conséquences sur le temps court et le temps long) ; · exprimer musicalement une intention ; • croiser différents langages pour transcrire l'un par l'autre

Toutes disciplines

Le travail sur les langages doit permettre à l'élève d'aboutir à l'expression la plus efficace possible :

- pour exprimer ce qu'il sait ou ce qu'il observe en mobilisant, si nécessaire, un vocabulaire spécifique ;
- pour construire sa pensée et mieux apprendre ;
- pour présenter le résultat de son travail.

Ce travail doit être fait :

- à l'écrit comme à l'oral ;
- en mobilisant des formes diverses : texte, schéma, carte, etc. ;
- en sollicitant des outils variés, notamment les TICE.

Le travail sur les langages doit viser à la communication mais aussi à l'apprentissage : écrire, mobiliser un langage spécifique ou passer d'un langage à l'autre pour comprendre mais aussi pour apprendre.

Arts plastiques

En arts plastiques, la production d'objets (plans et volumes) et d'images avec des intentions de pratiques personnelles est centrale. Pour y parvenir, l'élève doit pouvoir progressivement maîtriser les moyens nécessaires à la réalisation d'un projet d'expression plastique et artistique et articuler différents langages artistiques dans une démarche de création individuelle et collective. Il doit être capable de mobiliser les éléments du vocabulaire et de la syntaxe plastiques et de s'appuyer sur ses acquis techniques en relation avec la question des langages.

L'enseignement des arts plastiques conduit à la découverte, à la compréhension et à l'utilisation d'un vocabulaire propre aux oeuvres, aux artistes et aux courants étrangers (Die Brücke, Der Blaue Reiter, Bauhaus, Sturm und Drang, De Stijl, Ready Made, All over, Dripping, Color Field, Action Painting, Happening, In situ, La Movida, El sueño de la razón, Bodegón, Bozzetto, Arte Povera, Quattrocento, Sfumato, etc.). L'attention portée aux titres originaux des oeuvres ainsi qu'à leur contextualisation permettra également d'apporter une contribution à

l'appréhension de l'univers artistique et culturel relatif aux autres langues.

Enfin le cours d'arts plastiques consacre une part importante à l'oral, non pour obtenir une description conforme, ou permettre une expression de chacun, mais bien pour permettre l'échange et la réflexion autour de ce qui est advenu. Partant des productions observées et découvertes, s'interrogeant sur les contraintes de la situation proposée et sur leur sens, mobilisant la mémoire de la démarche et de la pratique, l'échange oral entre les élèves et le professeur fait émerger le sens du travail, un questionnement sur les productions et les partis-pris de chacun, et en souligne les qualités artistiques.

Item	Explicitation de l'item
Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée littéraire	L'élève sait prendre en compte des choix formels et des procédés d'écriture pour mieux comprendre et donner sens à un texte littéraire (quelques données simples relevant de l'énonciation, le jeu avec les mots, les implicites possibles d'un énoncé.) L'élève sait mettre en oeuvre, individuellement ou en groupe : · des pratiques écrites (écriture d'invention notamment) en lien avec les textes étudiés ; · des pratiques orales (récitation, théâtre).

Arts plastiques

En arts plastiques, des liens étroits ont toujours été tissés avec le texte et les mots, voire la littérature. Il est donc aisé, dans le cadre d'une pratique, de mobiliser une grande diversité de formes et la présentation d'oeuvres hétérogènes. Le mot peut avoir par sa présence proche ou distante des fonctions très diverses. L'image apparaît rarement seule dans l'expérience esthétique mais accompagnée de mots, d'écrits, de paroles qui informent le regard (légendes, titres). Diverses formes graphiques faisant appel à des formes relatives à l'écriture intègrent les arts plastiques (mots, lettres, graffitis, pictogrammes, typographies, textes, slogans...). La place occupée par l'écriture dans les pratiques picturales et les arts plastiques permet des rapports étroits avec la littérature. Le potentiel du mot dans une relation plastique est également à explorer dans le jeu d'écritures singulières allant jusqu'à perturber la lecture traditionnelle (calligrammes, poésie lettriste). On peut encore découvrir les capacités expressives offertes par la relation du mot ou du texte avec la nature même d'un médium (peinture, dessin, design, typographie, photographie, cinéma, vidéo).

Item	Explicitation de l'item
Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique	L'élève sait mobiliser des techniques élémentaires relevant de diverses formes d'expression artistique pour exprimer une intention, un projet, une émotion. Il sait apprécier ses compétences au regard des exigences de son projet et choisit en conséquence les modalités techniques les plus appropriées. Il sait référer sa propre pratique dans ce cadre à des oeuvres artistiques et aux techniques qui les ont fait naître.

Arts plastiques

Les situations d'apprentissage permettent aux élèves d'expérimenter et de réaliser des productions en rapport avec l'espace. Ils sont amenés à :

- élaborer des travaux bidimensionnels suggérant un espace par des moyens graphiques et picturaux ;
- construire ou fabriquer des volumes en tirant parti des qualités physiques et formelles : plein et vide, proportions, lumières, matières, couleurs ;
- utiliser les fonctions élémentaires des nouvelles technologies pour concevoir un espace ;
- produire *in situ* ;
- exposer leurs travaux selon différentes modalités.

Elles permettent également de modifier des espaces pour en travailler le sens. Les élèves sont amenés à :

- expérimenter physiquement l'espace bâti ;
- s'emparer du rapport d'échelle et jouer avec les proportions ;
- modifier les points de vue fixes et mobiles ;
- transformer la perception d'un espace par modification de la lumière, des couleurs, et intrusion d'effets visuels ou d'objets.

Elles permettent de découvrir et de s'approprier l'environnement quotidien. Les élèves sont amenés à :

- répertorier des modalités d'exposition : accrochage, mise en scène, mise en espace ;
- découvrir des pratiques artistiques contemporaines en relation avec l'espace : *in situ*, installation, environnement, land art.

Elles permettent d'étudier des œuvres et maîtriser des repères historiques. Les élèves sont amenés à :

- repérer des caractères qui permettent de distinguer la nature des espaces.

FAIRE PREUVE DE SENSIBILITÉ, D'ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITÉ

Item	Explicitation de l'item
Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d'une œuvre artistique	L'élève sait identifier et interroger les enjeux que porte une création artistique. Il sait interroger les notions de « beau » et de « goût » et peut les restituer dans le contexte d'une œuvre étudiée au collège. Il sait interroger la portée humaine d'une création artistique, que celle-ci témoigne d'une posture de son créateur ou d'un contexte social, politique ou économique particulier.

Arts plastiques

Il s'agit d'amener les élèves à prendre progressivement conscience des enjeux esthétiques et artistiques d'une démarche. En arts plastiques, la démarche de l'élève, reflétant le processus de création artistique, mêle tour à tour intention, projet, mise en œuvre, surprise, hasard et décision, et procède par réajustements permanents, en sollicitant autant l'intuition que l'analyse des effets produits. Loin d'enfermer l'élève dans du connu, elle fait découvrir à l'élève l'inattendu, le paradoxal, la divergence, la singularité, le poétique propres au champ artistique. À partir de ces expériences pratiques, l'élève apprend progressivement à caractériser une œuvre d'art, à la différencier des autres productions, à appréhender leur grande diversité, le croisement des démarches, la continuité des thématiques et leur variété de traitement. Il est amené à percevoir la part de création et en quoi celle-ci bouscule un cadre de référence. Le travail mené doit aussi permettre de comprendre l'impact de la production de masse et de la reproduction sur la réalité des œuvres.

Item	Explicitation de l'item
Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre	L'élève maîtrise, en étant guidé, les étapes de l'analyse de documents de nature variée (texte, carte, image, œuvre). Il sait les présenter, y repérer des informations pertinentes et les mettre en relation, développer une approche critique à leur propos. Il est capable de croiser différents documents en hiérarchisant les informations, en confrontant les informations ou les points de vue. Il sait raisonner à partir d'informations identifiées en mobilisant ses connaissances et repères. Il est capable de développer une activité intellectuelle autonome en formulant des hypothèses et en cherchant à y apporter des réponses.

Toutes disciplines

Il s'agit d'amener les élèves à engager des raisonnements fondés sur des contenus. Cela suppose de porter attention à la construction progressive d'une activité intellectuelle autonome appuyée sur :

- la problématisation des thèmes traités ;

- la justification : justifier un titre ou une affirmation, utiliser des exemples, mobiliser les arguments nécessaires pour traiter une question ;
- un travail méthodologique sur le document : en identifier la nature et lui appliquer une grille de lecture méthodique adaptée (présenter le document, cerner le sens général, extraire les informations explicites, repérer l'implicite, mettre en évidence les idées ou informations essentielles et le sens, mettre le document en perspective et porter un regard critique).

Arts plastiques

Les arts plastiques apportent les moyens de comprendre la nature des faits artistiques repérables dans la création en arts plastiques, en architecture, dans les domaines des images fixes et animées et des productions numériques. Ils procurent également des outils pour décoder et interpréter les univers visuels qui se manifestent dans l'environnement privé et public. Ils conduisent en cela à une éducation du regard et contribuent aux acquis de langage. Ils développent un esprit d'ouverture et concourent à tisser un lien social fondé sur des références communes.

Item	Explicitation de l'item
Manifester sa curiosité pour l'actualité et pour les activités culturelles ou artistiques	L'élève peut décrire un événement d'actualité de son choix et donner son point de vue. Il est capable de discuter d'un sujet d'actualité avec son professeur ou d'autres élèves. Il s'intéresse aux médias et essaie de s'informer. Fort de diverses expériences dans le domaine de l'expression artistique et dans celui des activités culturelles, l'élève sait identifier, au sein de son établissement scolaire et dans son environnement social, les lieux permettant de pratiquer, connaître, découvrir l'art et la culture. Il sait commenter sommairement des faits majeurs de l'actualité médiatisée des arts et de la culture.

Arts plastiques

Chacune des démarches entreprises par les élèves s'inscrit dans le projet d'appréhender leur environnement artistique contemporain. C'est au regard de cette actualité explicitée en tant que telle que les élèves abordent les démarches et les oeuvres relevant de périodes plus anciennes. En s'appuyant sur l'expérience pratique et sensible, les élèves seront particulièrement attentifs aux univers artistiques d'aujourd'hui, notamment grâce aux médiums actuels (photo numérique, infographie, l'usage d'internet, la vidéo...) Ces médiums ouvrent à de nombreux champs d'investigation liés à la pratique et à la culture artistiques. Le recours au partenariat de proximité, le suivi d'événements artistiques (expositions, manifestations culturelles), la mise à disposition par le centre de documentation de publications et revues spécialisées sont autant de possibilités offertes aux élèves de se saisir de l'actualité, de s'en inspirer mais aussi de la considérer sous l'angle critique.