

Les arts et la culture : on a *tous* à y gagner, on a *tout* à y gagner !

Giacometti, « *L'homme qui marche* »

Construire des Hommes debout : l'enjeu des projets artistiques et culturels

EDITO

Au moment où les réformes entraînent une réflexion sur le rythme et le grandir de l'enfant, la mission de l'école et de l'Enseignement Catholique en particulier est bien de permettre à l'enfant de se développer dans sa globalité. Loin d'un espace de compilation des savoirs, l'école ne peut plus ignorer le sujet...

Les arts et la culture placent au cœur de leur dimension **l'intégrité et l'intégralité** des élèves.

C'est de notre responsabilité d'enseignants, de pédagogues et d'adultes, que de considérer ces aspects ensemble : **l'art engage aussi bien le corps que l'esprit, le sensé et le sensible**. Envisager l'un sans l'autre, c'est ignorer une partie de l'élève, le regarder à moitié et ne pas lui permettre de se développer dans sa globalité.

« *Ce n'est pas l'abondance du savoir qui nourrit l'âme mais le fait de goûter, de sentir les choses intérieurement* »,
Ignace de Loyola

- L'esprit fait référence aux connaissances, mais également à la réflexion et à l'intériorité.
- L'intériorité comporte à la fois l'espace profond de **l'identité de la personne, le siège de ses valeurs. C'est dans ces valeurs qu'il puise, ensuite, pour faire des choix, exercer sa liberté**. L'intériorité comporte également **une dynamique qui lui est propre, avec un enjeu d'éveil, de questionnement. C'est grâce à ce questionnement que l'élève construit ses apprentissages**.

« *Le corps, inséparable de l'esprit, intervient dans l'apprentissage et dans la connaissance de nous-mêmes* »,
André Giordan.

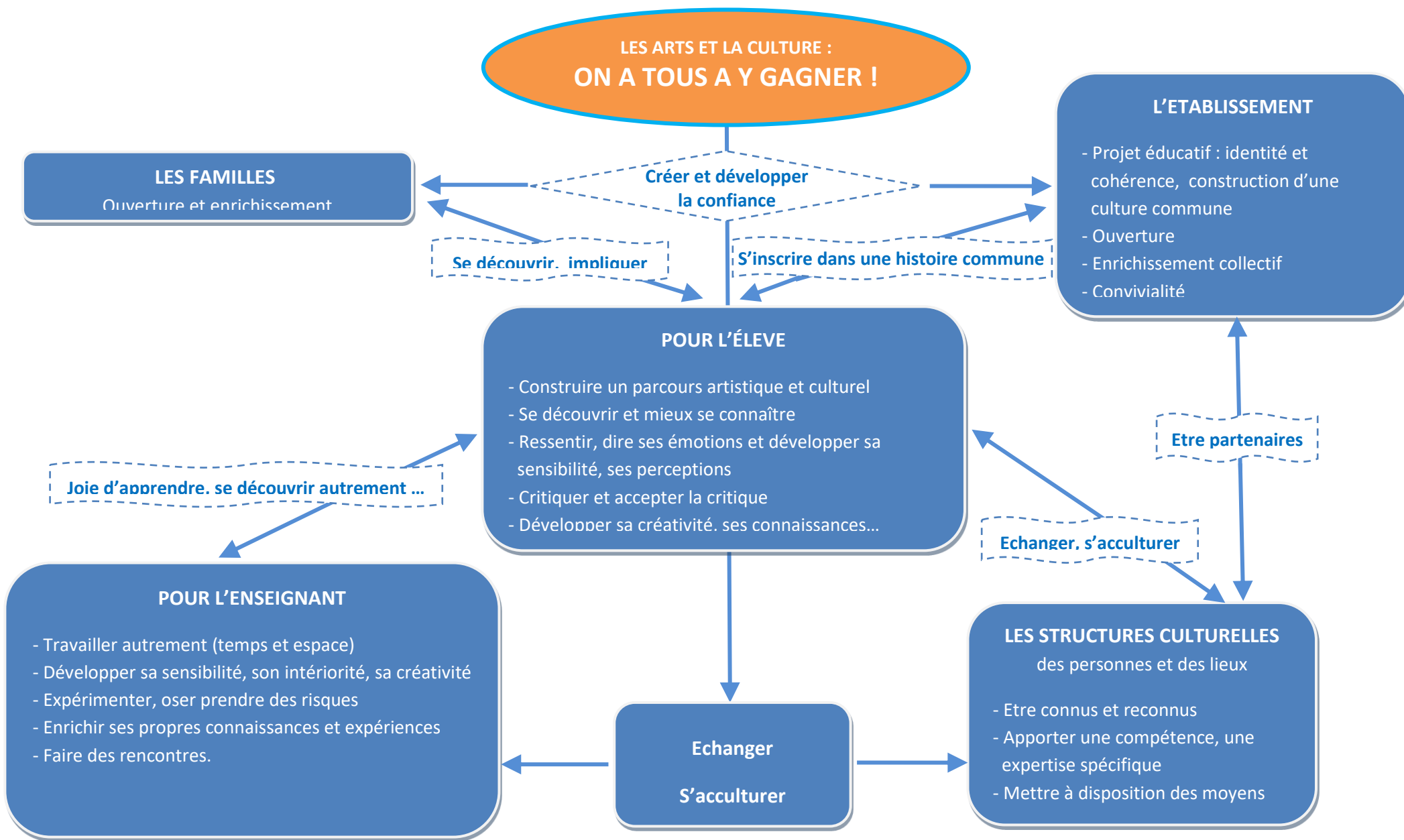
- Le corps fait référence à la relation, au contact, à la sensibilité.
- **Faire la place au corps ressenti, à l'intériorité pour aller vers les autres : les activités artistiques permettent le va et vient entre soi et le monde**. Toucher la peinture, c'est ressentir son corps. De même que trouver ses appuis dans un espace dansé, ou poser sa voix pour le théâtre. **Cela permet de rencontrer ses limites, ses failles parfois, découvrir aussi qu'on peut aller au-delà...**

Initier les enfants à l'art et la culture aujourd'hui " c'est chercher à éveiller un public qui demain sera partie prenante de l'évolution de la pensée contemporaine, un public qui ne sera ni exclu ni ignorant», **Alain Goulesque**.

- Le signe de la culture c'est le non-rejet de l'autre, de l'étranger de l'étrangeté.

Oser la rencontre avec l'autre différent et pourtant semblable en humanité est une mission essentielle de l'école aujourd'hui. Entrer dans la culture de l'autre amène à se décentrer.

Les projets artistiques et culturels, s'ils portent une dimension de connaissance spécifique, sont un levier puissant, un chemin vers la connaissance de soi, de l'autre et du monde.

I- Dans l'enseignement catholique, quel sens donné aux arts et à la culture ?

STATUT DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EN France, publié le 1er juin 2013

Une école attachée à la dignité de la personne

art. 36 *L'école catholique est attachée au respect de la personne qui n'accède vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture.*

C'est pourquoi elle est un lieu de « *transmission systématique et critique de la culture en vue de la formation intégrale de la personne* » (Jean-Paul II).

Le projet de l'enseignement catholique a le souci de faire grandir l'élève dans toutes ses dimensions : l'entrée première dans les apprentissages se fait par le sens. Les programmes les horaires définis par l'éducation nationale doivent « être mis au service du » développement de l'élève.

Les arts et la culture allient réflexion humaniste et pratique artistique. Les allers retours entre ces deux dimensions permettent à l'élève de se construire dans sa globalité.

Un exemple : réaliser une fresque à l'école.

Elle ne doit pas être l'objectif premier mais l'aboutissement d'une démarche.

Le questionnement est premier et on doit lui accorder un temps suffisant pour que le projet puisse s'ancrer dans le sens : qu'est-ce que cette fresque dira de nous ? comment sera-t-elle comprise par ceux qui la verront ? Pourquoi retenir tel sujet plutôt que tel autre ?....

A partir des différentes réponses apportées l'enseignant ou l'équipe pourra définir ses objectifs d'apprentissage (œuvres de références, techniques, matériaux,...). On entrera ensuite dans la phase de réalisation de la fresque. *Il sera nécessaire de garder traces de l'évolution du projet (écrits ou paroles d'élèves).*

II - Les références Education Nationale

- La circulaire éducation nationale sur le [parcours d'éducation artistique et culturelle](#) de l'élève.
- [Le guide pour la mise en œuvre](#) du parcours d'éducation artistique et culturelle.
- [Le projet de référentiel](#) pour le parcours d'éducation artistique et culturelle.

Extrait de la [Synthèse de la circulaire n°2013-073 du 3-5-2013 concernant le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.](#)

Durant son parcours d'éducation artistique et culturelle, à l'école, **l'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture** dans leurs manifestations patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, nationales et internationales.

Pour la construction du parcours, les enseignants et équipes éducatives peuvent avoir recours à la **démarche de projet**, dans le cadre des enseignements et des actions éducatives.

Le conseil des maîtres à l'école primaire fait des propositions pour assurer la diversité et la progressivité du parcours des élèves.

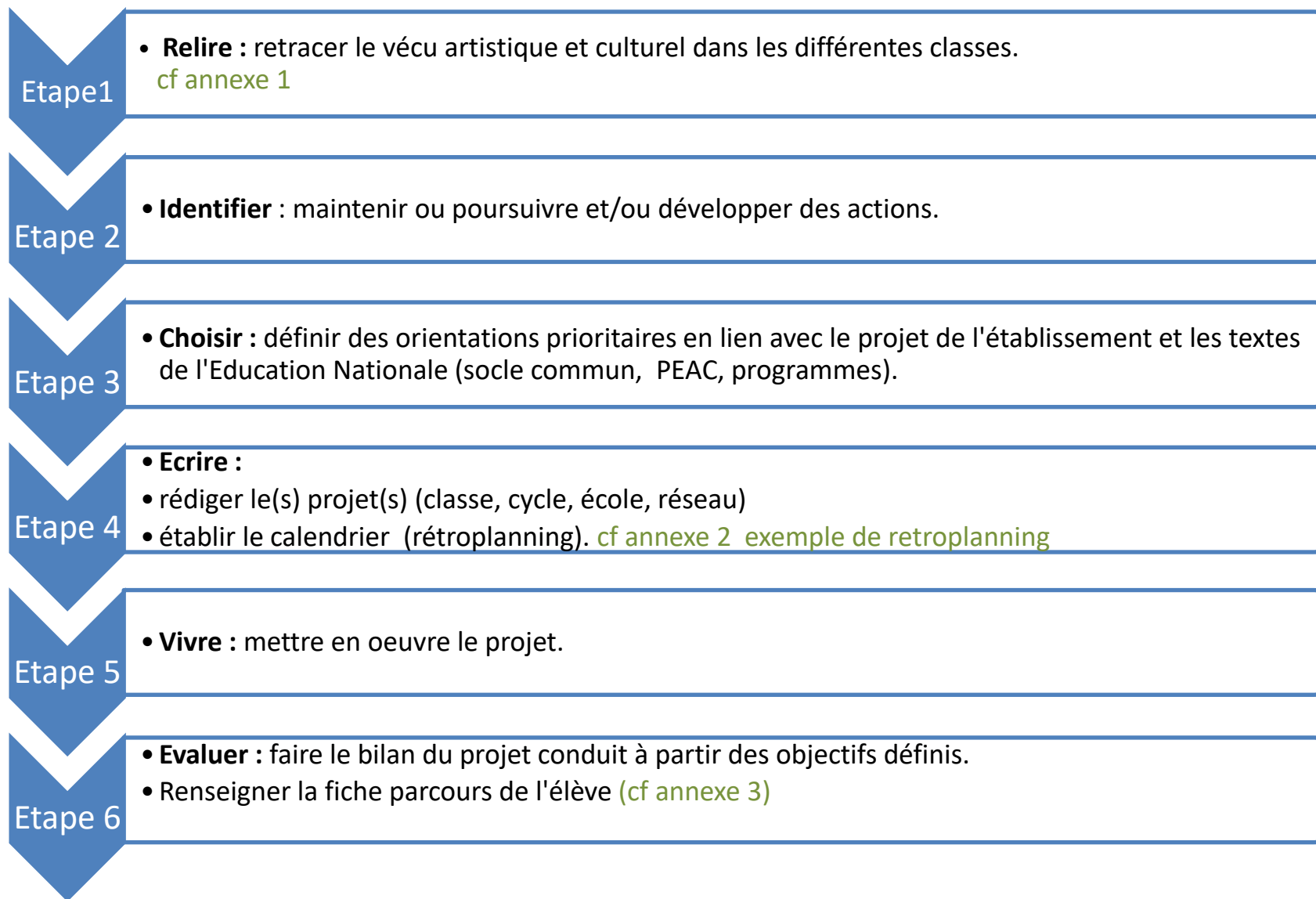
Le volet culturel du projet d'école est le garant de la cohérence du parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque élève.

- ✓ **Conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle** : connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et de la culture).
- ✓ **Aborder** au moins une fois par cycle, **un des grands domaines des arts et de la culture** dans le cadre d'un projet partenarial conjuguant ces trois piliers.
- ✓ **Développer des actions spécifiques** au sein de l'école durant l'année scolaire dans **un de ces grands domaines**.
- ✓ **Privilégier la démarche de projet en partenariat**, en appui sur les ressources culturelles du territoire concerné.

- ✓ **Diversifier les approches** en conjuguant les pratiques artistiques, les rencontres avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et de la culture, ainsi que les connaissances et l'approche méthodique et réfléchie permettant la formation du jugement esthétique.
- ✓ **Articuler avec les activités menées par chaque enseignant** dans le domaine des arts et de la culture au sein de sa classe.
- ✓ **Donner** la possibilité de **conserver la mémoire du parcours de l'élève** pour se l'approprier pleinement. Les actions auxquelles il a participé pourront être recensées dans un document individuel sous forme papier ou sous forme électronique.
- ✓ **Organiser un conseil école-collège** permettant de réfléchir à la complémentarité et à la progressivité des parcours sur l'ensemble de la scolarité obligatoire.

III - Et en pratique :

Elaborer et conduire un projet/parcours artistique et culturel.

Annexe 1 : OUTIL POUR UN ETAT DES LIEUX DES PARCOURS ARTISTIQUES A L'ECOLE

CYCLE 1	Arts de l'espace	Arts du langage	Arts du quotidien	Arts du son	Arts du spectacle vivant	Arts visuels
FREQUENTER (rencontres : artistes, lieux, œuvres)						
PRATIQUER (Pratiques: expérimentations productions, expositions)						
S'APPROPRIER (Médiation culturelle : vocabulaire, expressions personnelles, connaissances)						
CYCLE 2	Arts de l'espace	Arts du langage	Arts du quotidien	Arts du son	Arts du spectacle vivant	Arts visuels
FREQUENTER (rencontres : artistes, lieux, œuvres)						
PRATIQUER (Pratiques: expérimentations productions, expositions)						
S'APPROPRIER (Médiation culturelle : Vocabulaire, expressions personnelles, connaissances)						

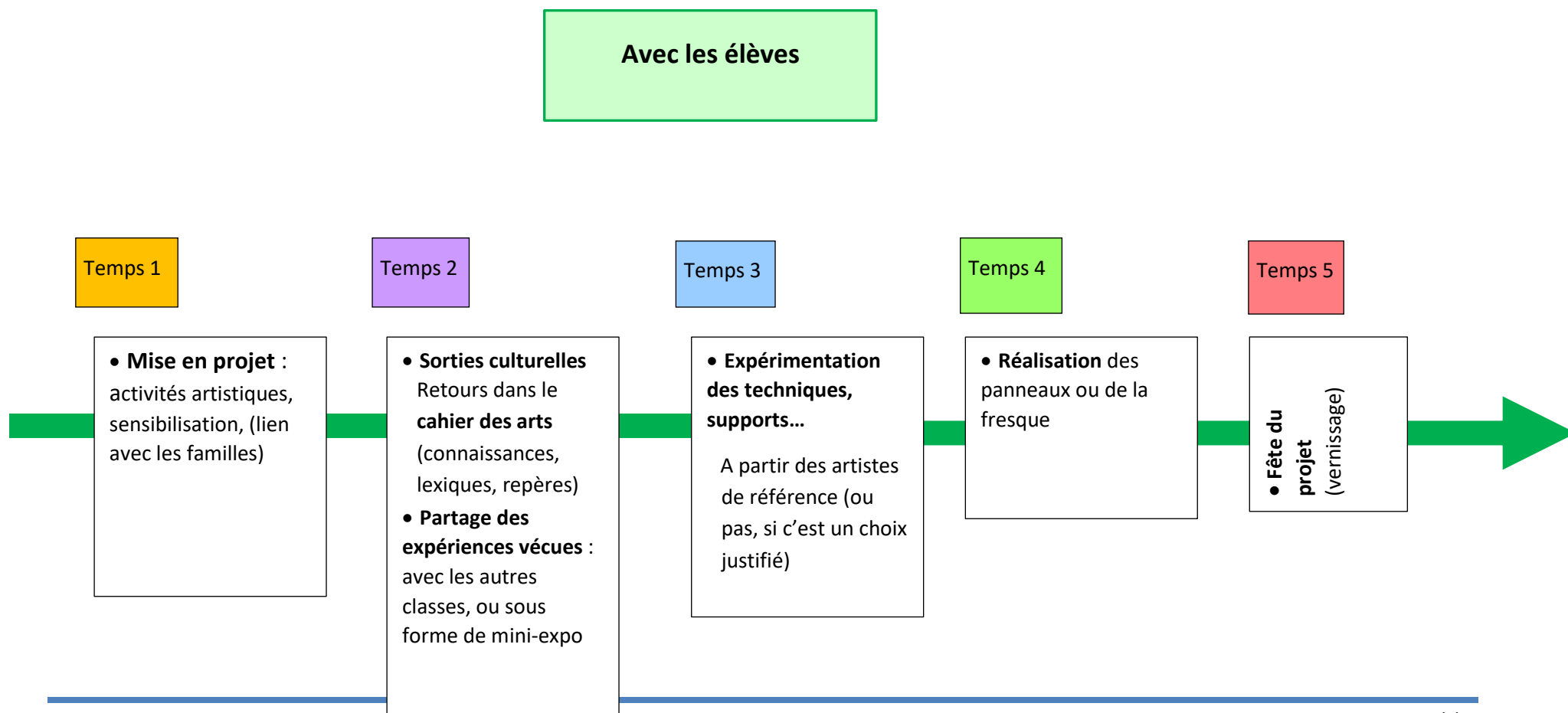
CYCLE 3	Arts de l'espace	Arts du langage	Arts du quotidien	Arts du son	Arts du spectacle vivant	Arts visuels
FREQUENTER (rencontres : artistes, lieux, œuvres)						
PRATIQUER (Pratiques: expérimentations productions, expositions)						
S'APPROPRIER (Médiation culturelle : vocabulaire, expressions personnelles, connaissances)						

Annexe 2 : RETROPLANNING

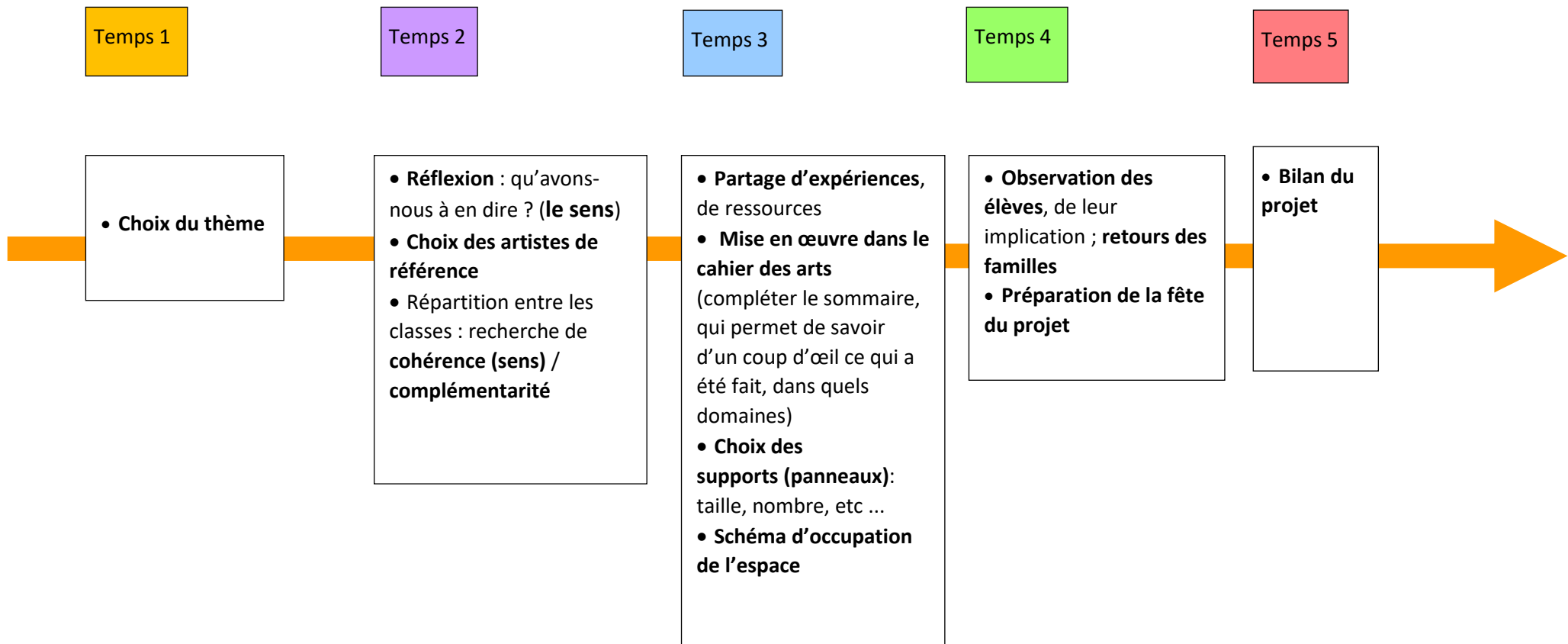
Exemple de retro-planning : structuration d'un projet « fresque » pour une durée d'un an, deux ou trois ans, élaboré par Véronique Benalouane - Pôle PEP, DDEC Nantes

La durée totale du projet est « découpée en 5 Temps ».

Un projet de 3 ans n'a pas les mêmes objectifs, en termes d'approfondissement, qu'un projet d'un an. Ce sont des choix d'équipe, suivant ce que l'on veut vivre avec les élèves.

En équipe

Logistique

Temps 1

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Temps 5

- Quelle enveloppe financière?

- Prévoir dès que possible les chiffrages 1, 2, et 3 pour bien rester dans le budget.

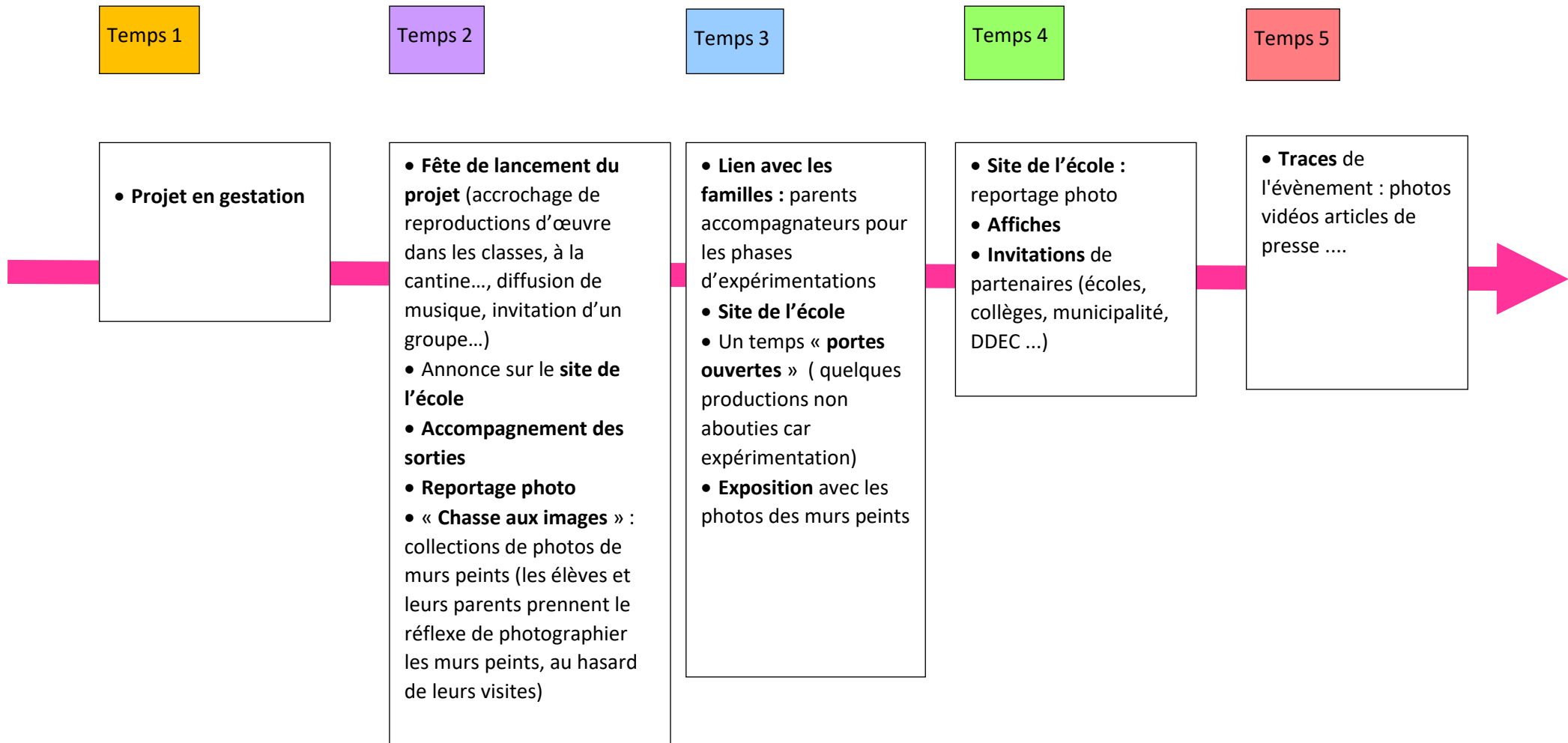
- **Chiffre 1** :
 - coût pour la préparation des supports (enduit sur le mur ? système d'accroche...)
 - coût des intervenants éventuels
- **Contacts à trouver** : fournisseurs, parents bricoleurs...

- **Chiffre 2** : coût pour la réalisation des panneaux ?
- **Achat des matériaux** (pour la réalisation de panneaux)
- **Préparation des supports** (quelles aides possibles ?)

- **Chiffre 3** : coût pour la fête du projet
- **Réalisation des invitations...**

- **Bilan financier du projet**

Communication

Annexe 3 : Parcours d'Education Artistique et Culturelle de l'élève

Outil de diagnostic et de suivi

	CYCLE 1			CYCLE 2			CYCLE 3			CYCLE 4		
Connaissance des différents domaines	PS	MS	GS	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	6 ^e	5 ^e	4 ^e	3 ^e
Les arts du visuel (cinéma, vidéo, photographie, arts plastiques, arts numériques...)												
Les arts du son (musique vocale et instrumentale, bruitage...)												
Les arts du quotidien (design : mobilier, objets du quotidien..., métiers d'art et artisanat : bijoux..., arts populaires : tissus...)												
Les arts du spectacle vivant : (concert, théâtre, cirque, chorégraphie, opéra, marionnettes...)												
Les arts du langage : (littérature écrite et orale...)												
Les arts de l'espace : (architecture, jardins, urbanisme...)												
	CYCLE 1			CYCLE 2			CYCLE 3			CYCLE 4		
Pratiques artistiques	PS	MS	GS	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	6 ^e	5 ^e	4 ^e	3 ^e
Chanter dans une chorale												
Écouter, analyser et s'exprimer sur des œuvres musicales												
Participer à des productions sonores												

S'exprimer avec son corps en musique, participer à une chorégraphie reproduite ou inventée												
Pratiquer le dessin dans ses différentes fonctions												
Réaliser une composition à plat ou en volume en faisant varier les supports, les matériaux, les outils												
Lire et produire des images (fixes ou animées)												
Observer, analyser, s'exprimer face à une oeuvre ou à sa reproduction												
Avoir une pratique théâtrale : mime, mise en voix, expression corporelle, interprétation...												
Exposer, présenter devant un public												
	CYCLE 1			CYCLE 2			CYCLE 3			CYCLE 4		
Rencontres artistiques :	PS	MS	GS	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	6^e	5^e	4^e	3^e
❖ Avec des œuvres :												
Arts du spectacle vivant (théâtre, danse, musique, mimes, arts de la rue, arts du cirque, marionnettes, arts équestres, feux d'artifice, jeux d'eau)												
Arts visuels (peinture, sculpture, photo, dessin, arts graphiques, cinéma, vidéo...)												
Arts du son (musique vocale, instrumentale, bruitage, ...)												
Arts du quotidien (publicité, mobilier, bijoux, design, arts populaires : costumes...)												

Arts du langage (romans, nouvelles, fables, légendes, contes, mythes, poésie, théâtre, essais, calligraphie...)													
Arts de l'espace (architecture, arts du jardin, paysages aménagés, urbanisme...)													
❖ Avec des lieux culturels : (musées, médiathèques, cinéma, théâtre, salles de spectacle, chapiteaux, galeries d'art, ateliers d'artistes...)													
❖ Avec des professionnels : artistes, auteurs, métiers liés aux arts...													
• Échanger													
• Pratiquer													
• Participer à un projet de création													
	CYCLE 1			CYCLE 2			CYCLE 3			CYCLE 4			
Productions / traces	PS	MS	GS	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	6^e	5^e	4^e	3^e	
Traces individuelles : cahier des arts													
Traces collectives : fresque, spectacle, publications, CD, DVD, ...													