

**La référence artistique au sein du projet d'enseignement
un axe d'approche : la narration visuelle**

Référence : action de référer, de renvoyer à un document, à une autorité. Action ou moyen de se référer, de situer par rapport à.

Narration : récit développé, action de raconter, d'exposer une suite d'événements

La question de la référence à travers les compétences

Expérimenter, produire, créer

- S'appropriier **des questions artistiques** en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive
- Exploiter **des informations et de la documentation**, notamment iconique, pour servir un projet de création.

Domaines du socle (1, 2, 4, 5)

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou **une interprétation d'œuvre**.
- Établir **des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées** ou les démarches observées.
- Porter **un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel**, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.

Domaines du socle (1, 3, 5)

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- **Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés** appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.
- **Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques)** inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.
- Proposer et **soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre**.
- **Interroger et situer œuvres et démarches artistiques** du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

Domaines du socle (1, 3, 5)

L'intrication réfléchie entre les deux composantes fondamentales du programme (pratique, comme mode exploratoire de connaissances et de compétences, et culture artistique) consacre la référence aux œuvres (considérées « tant dans leur dimensions plastiques et matérielles que par le réseau de leurs significations historiques et sociales »), références aux œuvres qui assure le fondement des problématiques que les élèves abordent sans leur pratique. Référence aux œuvres qui diffère de l'illustration, de l'accumulation de références.

Référence dans les programmes

° Programme cycle 3

Le professeur favorise une rencontre régulière, directe ou médiatisée, avec des œuvres d'art de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la sensibilité et l'imaginaire des élèves, enrichir leurs capacités d'expression et construire leur jugement. Il veille à aborder la diversité des pratiques, des époques et des lieux de création dans les références culturelles exploitées.

° Programmes cycle 4

Privilégiant la démarche exploratoire, l'enseignement des arts plastiques fait constamment interagir action et réflexion sur les questions que posent les processus de création, liant ainsi production artistique et perception sensible, explicitation et acquisition de connaissances et de références dans l'objectif de construire une culture commune.

La référence en cours d'arts plastiques

site académique disciplinaire - Poitiers

DEFINITION :

Dans le langage courant la référence permet de situer, d'être « en rapport à ». (modèle, renvoi, repère ...).

Les œuvres, artistes, démarches, mouvements, écrits, concepts et notions propres aux arts plastiques constituent le champ référentiel.

Ce champ référentiel nourrit la question du cours lors de la préparation du professeur. Pour l'enseignant, il est l'objet et le contenu du cours, transposé dans des dispositifs d'enseignement. Les références qui nourrissent la question du cours ne sont pas nécessairement (toutes) montrées aux élèves.

Dans l'enseignement des arts plastiques, la référence ne se réduit pas à un simple rapport de proximité entre deux éléments : elle fait sens avec le fait artistique dont il est question (démarche, œuvre, questionnement...). **Le professeur organise la rencontre de la pratique de l'élève avec le champ référentiel. Il lui permet de penser le fait artistique, de prendre conscience de ses propres références artistiques, culturelles et personnelles.**

Les références choisies ne participeront de la culture artistique de l'élève (repère, ancrage) que si **le professeur lui a permis de se les approprier en établissant des liens pertinents avec sa propre culture et ses propres productions.** Elles peuvent aussi être le terreau de ses propres productions et interrogations.

D'autres références peuvent intervenir dans un cours d'arts plastiques qui dépassent le champ référentiel des arts plastiques pour embrasser d'autres champs artistiques et d'autres disciplines (ex : philosophie, littérature, cinéma, sciences, etc.). Ex : Certains surréalistes et la psychanalyse.

De même **tout document iconique utilisé en cours d'arts plastiques n'est pas nécessairement une référence.** Ce document peut être simplement un support, un prétexte.

Toute pratique artistique est une pratique référencée.

Dans l'évolution de la discipline :

La question de la référence a participé de la création de la discipline « arts plastiques ». Dès le passage du cours de dessin au cours d'arts plastiques, la place de l'œuvre dans notre enseignement a été interrogée : **choix, fonction, moment**. Longtemps, les œuvres n'ont été montrées qu'à la fin du cours afin d'éviter une modélisation. Les œuvres de la modernité et du XXème siècle ont été privilégiées à la création de la discipline pour s'ouvrir à l'ensemble des œuvres et démarches patrimoniales, modernes et contemporaines.

Ce qui fait question :

- Les références du cours et les œuvres montrées aux élèves ne sont pas nécessairement les mêmes. Le mot « référence » est souvent employé, de façon abusive, comme synonyme d'œuvre.
- **L'analyse d'œuvre et l'appropriation des références peut-elle se passer de la pratique ?**
- L'introduction des œuvres dans le cours est-elle modélisante ? Le choix du moment, de la fonction attribuée, de l'articulation avec la pratique de l'élève sont des choix didactiques.
- Comment choisir les œuvres montrées aux élèves ? (nombre, diversité, choix construit comme questionnant, illustration d'une question artistique....)

La question de la référence a participé de la création de la discipline « arts plastiques ». Dès le passage du cours de dessin au cours d'arts plastiques, la place de l'œuvre dans notre enseignement a été interrogée : **choix, fonction moment**.

Les œuvres, artistes, démarches, mouvements, écrits, concepts et notions propres aux arts plastiques constituent le champ référentiel. **Ce champ référentiel nourrit la question du cours lors de la préparation du professeur**. Pour l'enseignant, il est l'objet et le contenu du cours, transposé dans des dispositifs d'enseignement. Les références qui nourrissent la question du cours ne sont pas nécessairement (toutes) montrées aux élèves.

(...) **la référence ne se réduit pas à un simple rapport de proximité entre deux éléments : elle fait sens avec le fait artistique dont il est question** (démarche, œuvre, questionnement ...). **le professeur organise la rencontre de la pratique de l'élève avec le champ référentiel**. Il lui permet de penser le fait artistique, de prendre conscience de ses propres références artistiques, culturelles, personnelles.

Les références choisies ne participeront de la culture artistique de l'élève (repère, ancrage) que si le professeur lui a permis de **se les approprier en établissant des liens pertinents avec sa propre culture et ses productions**.

D'autres références peuvent intervenir dans un cours d'arts plastiques qui dépassent le champ référentiel des arts plastiques pour embrasser d'autres champs artistiques et d'autres disciplines.

Quelques questionnements :

- l'analyse d'œuvre et l'appropriation des références peut-elle se passer de la pratique ?
- **l'introduction d'œuvres en début de cours est-elle toujours modélisante ?** Le choix du moment, de la fonction attribuée, de l'articulation avec la pratique de l'élève sont des choix didactiques
- comment choisir les œuvres montrées aux élèves ? (nombre, diversité, **choix construit comme questionnant**, illustration d'une question artistique)