

DOCUMENT REPERES

Les activités artistiques à l'école maternelle

Agir s'exprimer comprendre

Le verbe « Comprendre », dans ces nouveaux programmes, apporte une autre dimension aux deux autres verbes « Agir et s'exprimer ». Elle engage les enseignants dans une démarche pédagogique exigeante pour mettre les élèves en situation d'apprentissage.

AGIR

Définition : Faire quelque chose, entrer ou être en action, c'est-à-dire prendre des initiatives (et non être exécutant) et « faire » (essayer, commencer...)

Synonyme : entreprendre, exécuter, opérer

« Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des situations aux objectifs diversifiés. »

Agir pour explorer, pour essayer, pour s'exercer, pour réaliser, pour produire un effet et aboutir.

« *L'art ne va pas sans erreurs ni essais. Il n'y a pas d'art sans tentatives réitérées pour donner le meilleur de soi-même* » N. Vallaud-Belkacem

S'EXPRIMER

Définition : Faire connaître, représenter ses sentiments, sa personnalité. Se faire comprendre par le langage, formuler sa pensée par la parole.

Synonyme : s'extérioriser

Par les situations proposées, les élèves s'expriment dans les langages spécifiques aux différents champs artistiques.

S'exprimer pour mettre des mots sur son action (**AGIR**), sur celle des autres élèves et ainsi enrichir son vocabulaire, pour prendre conscience de ce qui est en jeu, ce qui est découvert, appris.

S'exprimer pour mettre des mots sur des émotions, sur des sentiments, sur des impressions et ainsi se familiariser avec des œuvres de différentes époques, de différents champs artistiques

COMPRENDRE

Définition : Saisir par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement quelque chose, le sens des paroles, des actes de quelqu'un

Synonyme : concevoir

Comprendre suppose une prise de distance, une prise de conscience. Celles-ci s'installent par les échanges entre pairs et entre les élèves et l'enseignant.

La pensée s'élabore par les allers-retours entre les actions, les sensations, la sensibilité et l'imaginaire.

Cette « réflexivité » construit dans le temps la posture d'élève.

COMPRENDRE petit à petit

l'importance des arts et de leur pratique (**AGIR**) pour partager (**S'EXPRIMER**) et vivre ensemble...

Quel enjeu !

...et le parcours d'éducation artistique et culturelle dans tout ça...

L'école maternelle est la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

Offrir aux élèves des œuvres pour développer leur sensibilité, leur esthétique est la finalité de cette proposition dans les programmes, ce que Jack LANG, quand il était Ministre de l'Éducation Nationale, a appelé « l'intelligence sensible ».

Développer la sensibilité : c'est mettre en œuvre les conditions permettant aux élèves de ressentir des émotions, d'éprouver des sentiments. Le langage met en mots ce ressenti.

Comment?

Ce qu'en disent les textes officiels

À travers les productions plastiques et visuelles

DESSINER

Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement...

Ces temps de dessins libres sont « accompagnés » ou pas par l'enseignant.

Il les utilise comme support de langage et/ou comme appui pour observer leur évolution et définir de nouvelles étapes d'apprentissages.

Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés...

Il s'agit là pour l'enseignant de faire comprendre aux enfants leurs progrès en dessin.

En gardant une trace de ses essais, l'enfant prend conscience de ce qu'il a acquis. Il évitera de dire par la suite « je ne sais pas dessiner un chat » ou « je suis nul en dessin »

...les différentes représentations d'un même objet...

Pour cela, les enfants doivent saisir les singularités de chaque type de dessin : le dessin d'observation, le dessin imaginaire et le dessin de mémoire.

Cette pratique du dessin à mettre en œuvre à l'école maternelle s'inscrit dans une progressivité et une continuité des apprentissages poursuivies aux cycles 2 et 3

S'EXERCER AU GRAPHISME DÉCORATIF

Le graphisme figure dans les productions plastiques et visuelles car il facilite l'appropriation de notions telles que la ligne, la composition.

Les motifs sont choisis essentiellement dans le patrimoine culturel du monde (peintures, architecture...)

La priorité est donnée à l'attention que l'élève porte au geste, à la conscience qu'il en a.

RÉALISER DES COMPOSITIONS PLASTIQUES, PLANES ET EN VOLUME

Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions... ou les effets produits...

Faire parler l'enfant de son travail, de la manière dont il s'y est pris pour arriver à ce résultat et lui demander de s'intéresser à celui de ses pairs sont des temps incontournables de la pratique artistique. Mettre des mots sur le cheminement pour y arriver est aussi important, voire plus, que verbaliser sur la réalisation finale.

...une consigne présentée comme problème à résoudre...

Il s'agit là de mettre l'enfant en situation d'apprendre et pas en situation d'exécutant d'une tâche. Pour apprendre, l'enseignant met en place des situations de classe en formulant des contraintes. Par exemple : couvrir une petite feuille avec le plus grand nombre de verts différents, installer les bouteilles en plastique en occupant le maximum ou le minimum d'espace dans la salle ou sur la table. L'enseignant est présent dans l'atelier d'arts plastiques pour encourager, pour accompagner l'enfant dans ses choix, pour l'aider à trouver des procédures, pour répondre à la problématique posée. **L'enfant fait évoluer son action vers une intention.**

... seuls ou en petits groupes ...

La question de la gestion du matériel en arts plastiques est prégnante dans la mise en œuvre des ateliers : petits ou grands groupes ? Deux exemples : peindre en classe entière sur un rouleau de kraft favorise la création collective. Réaliser un volume en petits groupes aide à surmonter les problèmes techniques (assemblage, collage)

OBSERVER, COMPRENDRE ET TRANSFORMER DES IMAGES

L'observation des œuvres ...se mène en relation avec la pratique régulière...

Se posent ici les questions autour du choix des références culturelles et du travail « à la manière de ».

Les références culturelles : l'enseignant choisit des œuvres *accessibles* dont l'enfant est capable de comprendre à la fois les dimensions plastiques (formes, compositions, couleurs, matières) **et** iconographiques (sens, sujet).

Chaque œuvre n'engage pas l'enseignant dans une proposition de pratique artistique. Il est également possible de regarder ensemble une œuvre pour échanger, pour dire si on n'aime ou pas, pour apprendre à observer en prenant son temps...pour s'exprimer.

« À la manière de... » C'est une question qui préoccupe souvent les enseignants.

L'enseignant, en préparant sa classe, définit la place et le rôle de l'œuvre d'art en fonction des objectifs visés. L'œuvre peut être présentée en début (pour stimuler, pour déclencher en relation avec la notion abordée soit sur le plan formel, l'utilisation des matériaux...), en milieu (pour relancer, pour prolonger autrement) ou en fin de séquence (pour mieux saisir les démarches et les intentions d'un artiste).

À travers les univers sonores

L'éducation musicale s'appuie sur :

- des pratiques : jouer avec sa voix, acquérir un répertoire de comptines et de chansons, explorer des instruments, Utiliser les sonorités du corps, affiner son écoute.

Des allers-retours entre ces pratiques donnent sens et cohérence aux activités musicales proposées en classe.

- des fondamentaux, les paramètres du son : intensité, timbre, hauteur, durée

Les différentes activités musicales s'appuient systématiquement sur un ou plusieurs de ces paramètres du son.

JOUER AVEC SA VOIX ET ACQUÉRIR UN RÉPERTOIRE DE COMPTINES ET DE CHANSONS

Voix-parlée/Voix chantée : l'exploration de la voix parlée est un incontournable pour permettre aux enfants d'en découvrir l'ensemble des possibilités dès la PS. Les situations de jeux proposées par l'enseignant favorisent l'intégration de tous dans une activité musicale ludique et plus facile d'accès, le passage à la voix chantée en sera ainsi facilité.

Les jeux vocaux enrichissent également l'imaginaire musical des élèves et leur permettent de s'engager dans une démarche de création.

Chanter en chœur avec des pairs : Chanter à l'école maternelle implique quelques précautions concernant la voix de l'enfant. L'enseignant se doit d'être vigilant au choix de chants adaptés à l'âge et à la tessiture des jeunes enfants. L'apprentissage est fait par imprégnation progressive avec le groupe classe. Le « chanter ensemble » est à privilégier. Le « chanter en chœur » amorcé en maternelle sera développé aux cycles 2 et 3.

Le travail de précision mélodique peut être difficile, voire impossible pour de jeunes enfants dont le larynx n'est pas encore complètement développé.

EXPLORER DES INSTRUMENTS, UTILISER LES SONORITÉS DU CORPS

Explorer des sources sonores : c'est chercher, nommer, classer toutes les possibilités gestuelles d'émettre un son avec une source sonore donnée : en utilisant *le corps* d'abord, puis *des objets* d'un « sac à son » et enfin *des instruments*. Cette progression permet une utilisation plus riche des instruments.

Cette recherche sur le son favorise les interactions entre l'action, l'imaginaire, les sensations, la pensée et la sensibilité. Elle permet aussi de développer les capacités gestuelles.

Repérer et reproduire des formules rythmiques simples : la précision des gestes rythmiques viendra progressivement et ne sera pas homogène entre les élèves. La pulsation, « battue régulière spontanée » est à privilégier tout au long de la scolarité maternelle. Les activités rythmiques sont étroitement articulées avec la pratique de l'écoute et du chant.

AFFINER SON ÉCOUTE

La **démarche d'écoute** associe la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive.

On distingue le temps de l'écoute et le temps de **l'échange langagier**, qui porte aussi bien sur la perception « objective » des éléments sonores que sur le ressenti et les impressions des élèves, variables d'un élève à l'autre. L'écoute musicale d'une œuvre en maternelle ne se limite pas à une **réponse verbale** : la prise de conscience des paramètres du son en jeu dans l'extrait, tout comme les émotions véhiculées passent le plus souvent **par le corps dans l'espace**. On trouvera un troisième type de réponse à l'écoute d'un extrait musical : **l'imitation**. Dans ce cas, la perception passera d'abord par la reproduction, puis par le langage.

Discrimination : ce terme fait référence à une perception auditive de plus en plus fine, de manière à distinguer, dans un extrait sonore, les différents éléments qui le constituent.

À travers le spectacle vivant

Le spectacle vivant est présenté dans le programme comme une **pratique artistique**. Celle-ci sera articulée selon deux axes indissociables :

LE « FAIRE » : La pratique de l'élève dans le cadre de la classe (ateliers de jeux dramatiques, danse, cirque...) qui permet d'agir, de jouer, de s'exprimer et de comprendre.
*C'est le moment de l'appropriation personnelle et du **spectateur actif**...*

LE « VOIR » : La rencontre du spectacle vivant à travers la pratique de l'artiste qui permet de découvrir, ressentir et analyser. *C'est le moment de la réception et de la stimulation ...du **spectateur attentif***
Cette pratique artistique met nécessairement en jeu le corps tout entier.

« Développer un usage du corps éloigné des modalités quotidiennes et fonctionnelles...et mettre ainsi en jeu et en scène une expression poétique du mouvement »

C'est dépasser le geste spontané usuel pour exprimer un mouvement symbolique qui fait appel à l'imaginaire pour traduire une intention : *« la danse, c'est la poésie avec des bras et des jambes... »*

C. Baudelaire

Au théâtre comme en danse, le corps devient un instrument qui va servir à incarner une histoire. On apprendra que le moindre déplacement ou variation de l'intonation de la voix font sens. La mémorisation sera favorisée par cet « apprendre par corps ».

« S'approprier progressivement un espace scénique »

Pourquoi ? *« ...Ainsi rien ne peut remplacer cette expérience fondatrice d'un petit d'homme qui monte sur une scène... Il sort de la gesticulation et fait, enfin, un geste. Un vrai...Il entre dans un espace symbolique où chacun peut occuper une place sans prendre toute la place... »* Philippe Meirieu.

L' espace scénique rend lisible l'endroit d'où l'on parle (ou mime, manipule, danse...) de celui d'où l'on regarde.

Comment ? Il est important de bien délimiter l'espace de "jeu" au sol (plots, baguettes...) et conseillé d'apprendre aux élèves un petit lexique de base (jardin - cour - coulisses - pendrillon...). Les entrées et sorties de scène symbolisent le début et la fin du « donner à voir ».

« S'inscrire dans une production collective »

Il est important de privilégier le collectif pour lever les inhibitions et favoriser l'engagement de tous. Le travail en petits groupes permet par ailleurs de faire vivre aux enfants les rôles complémentaires d'acteurs/spectateurs à tour de rôle.

Les rituels : Parce qu'il est prévisible, le rituel est structurant et sécurisant. Il implique l'idée de répétition, source du plaisir de faire et apprendre ensemble. Il permet d'enrôler les élèves dans l'activité.

Aller vers le spectacle vivant, c'est partir à la découverte de nouveaux langages : celui des mots incarnés, du mouvement, de la scénographie (décors, lumière, musique, costumes et accessoires).

L'enseignant doit préparer ce passage du sensible au sensé car les enfants ont peu l'occasion de fréquenter les lieux de spectacle vivant. Plus ils seront en connivence et plus ils profiteront du spectacle.

L'objectif premier est d'essayer de mettre les enfants en appétit, de susciter leur curiosité pour ensuite les aider à partager leurs ressentis, et leur compréhension du spectacle et enfin garder la trace du spectacle à l'aide d'un carnet de spectateur (cf.docs site IA44)

Pour aller plus loin...

Évaluation : le spectacle vivant [Télécharger les indicateurs de progrès par domaine d'apprentissage](#)

Commission éducation artistique et culturelle IA44 : [Vie pédagogique](#) » [Les domaines d'apprentissage](#) » [Culture humaniste](#) » [Parcours d'éducation artistique](#) » [Devenir spectateur](#) + [Carnet de bord Théâtre et Danse DSDEN44-1.pdf](#)

Chansonnettes pour moufflets et mouffettes (livret CD) , 2015, DSDEN 44

Une année au concert au cycle 1 , SCEREN Canopé Bretagne Pays de la Loire