

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements.....	3
Avant-propos	5

Première partie Arts visuels

Chapitre I	
La discipline des arts plastiques	9
FICHE 1	
Présentation des arts plastiques	9
FICHE 2	
Finalités	11
FICHE 3	
Les mots-clés de la présentation de la discipline	13
Chapitre II	
L'artistique	15
FICHE 4	
Imagination/imaginaire	15
FICHE 5	
La créativité	17
FICHE 6	
La création à l'école.....	19
FICHE 7	
Vers une démarche de création.....	21
FICHE 8	
Le statut des productions d'élèves	23
FICHE 9	
Historique de la prise en compte des productions enfantines	25
FICHE 10	
Les déterminants des productions enfantines.....	27
FICHE 11	
Le questionnement esthétique.....	29
FICHE 12	
Les mots-clés de l'artistique.....	31

Chapitre III	
Le langage plastique.....	33
FICHE 13	
Les savoirs	33
FICHE 14	
Médiums.....	36
FICHE 15	
Technique : le support	38
FICHE 16	
Technique : le matériau.....	40
FICHE 17	
Technique : l'outil.....	42
FICHE 18	
Technique : le geste.....	43
FICHE 19	
Les mots-clés des savoirs, des médiums et de la technique.....	45
FICHE 20	
Constituants plastiques : la couleur	46
FICHE 21	
Constituants plastiques : la matière.....	49
FICHE 22	
Constituants plastiques : la lumière	51
FICHE 23	
Constituants plastiques : la ligne	53
FICHE 24	
Constituants plastiques : la forme.....	55
FICHE 25	
Constituants plastiques : le volume.....	57
FICHE 26	
La composition.....	60
FICHE 27	
Les opérations plastiques.....	62
FICHE 28	
Les mots-clés des constituants, de la composition et des opérations.....	63
Chapitre IV	
L'image	65
FICHE 29	
Faire signe de la réalité	65

FICHE 30	
L'iconographie.....	67
FICHE 31	
L'image multiple.....	70
FICHE 32	
L'image, matériau de création.....	72
FICHE 33	
La citation.....	74
FICHE 34	
Les mots-clés de l'image.....	77
Chapitre V	
Les questions artistiques des programmes.....	79
FICHE 35	
La maternelle (cycle 1).....	79
FICHE 36	
L'expression des émotions (cycle 2).....	82
FICHE 37	
Le témoignage par les images (cycle 2).....	85
FICHE 38	
La narration dans l'image (cycle 2).....	88
FICHE 39	
La narration : séquence et rapport texte/image (cycle 2).....	90
FICHE 40	
La représentation du monde (cycle 2 et 3).....	93
FICHE 41	
La représentation du monde : la ressemblance (cycle 2 et 3).....	96
FICHE 42	
La représentation du monde : l'écart (cycle 2 et 3).....	99
FICHE 43	
La fabrication (cycle 3).....	102
FICHE 44	
La relation entre l'objet et l'espace (cycle 3).....	105
FICHE 45	
La matérialité, les constituants de l'œuvre (cycle 3).....	109
FICHE 46	
La présentation (cycle 3).....	112
FICHE 47	
Les mots-clés des questions des programmes.....	116

Chapitre VI	
La démarche d'enseignement	119
FICHE 48	
Les compétences.....	119
FICHE 49	
Les compétences plasticiennes.....	121
FICHE 50	
Les compétences comportementales.....	122
FICHE 51	
Les compétences théoriques.....	123
FICHE 52	
Les compétences culturelles.....	124
FICHE 53	
La démarche traditionnelle.....	125
FICHE 54	
La démarche inductive.....	126
FICHE 55	
Le questionnement artistique.....	128
FICHE 56	
Enseigner par des situations.....	130
FICHE 57	
Le dispositif pédagogique.....	131
FICHE 58	
La situation d'exploration.....	133
FICHE 59	
La situation questionnante.....	135
FICHE 60	
Les incitations verbales.....	137
FICHE 61	
Les incitations littéraires.....	140
FICHE 62	
Les incitations iconiques.....	142
FICHE 63	
Les autres types d'incitations.....	144
FICHE 64	
La contrainte.....	146
FICHE 65	
Les types de contraintes.....	148

FICHE 66	
La séquence pédagogique.....	150
FICHE 67	
L'œuvre dans la séquence.....	154
FICHE 68	
Le rôle du maître.....	156
FICHE 69	
L'accompagnement de la création.....	157
FICHE 70	
Les traces écrites et iconiques	159
FICHE 71	
L'évaluation.....	161
FICHE 72	
Évaluer par la verbalisation.....	164
FICHE 73	
Les autres formes d'évaluation.....	166
FICHE 74	
Difficultés et remédiations.....	168
FICHE 75	
Programmation.....	170
FICHE 76	
Interdisciplinarité.....	172
FICHE 77	
Les mots-clés de la démarche d'enseignement	174
Chapitre VII	
La classe et la culture	179
FICHE 78	
L'imprégnation culturelle.....	179
FICHE 79	
Le partenariat culturel	183
FICHE 80	
Éducation Artistique et Culturelle.....	185
FICHE 81	
Les dispositifs nationaux.....	187
FICHE 82	
La classe au musée	190
FICHE 83	
Les mots-clés de la classe et la culture.....	193

Chapitre VIII	
L'épreuve du concours	195
FICHE 84	
Les modalités de l'épreuve	195
FICHE 85	
Choisir un sujet.....	197
FICHE 86	
Choisir un corpus d'œuvres.....	200
FICHE 87	
La partie scientifique.....	201
FICHE 88	
La partie pédagogique : contextualisation et visées pédagogiques.....	203
FICHE 89	
La partie pédagogique : séquence.....	204
FICHE 90	
Analyse d'un dossier	206
FICHE 91	
Oral : l'exposé	210
FICHE 92	
Oral : l'entretien.....	212

Deuxième partie

Histoire des arts

FICHE 93	
Présentation de l'histoire des arts.....	216

Chapitre I	
Les domaines artistiques	219
FICHE 94	
Les arts du langage.....	219
FICHE 95	
Les arts du visuel	221
FICHE 96	
Les arts du visuel : la photographie.....	223
FICHE 97	
Les arts du visuel : l'illustration et la bande dessinée	224
FICHE 98	
Les arts du visuel : le cinéma.....	226

FICHE 99	
Les arts du quotidien : l'objet	227
FICHE 100	
Les arts du quotidien : le vitrail et l'affiche	229
FICHE 101	
Les arts de l'espace : l'architecture	230
FICHE 102	
Les arts de l'espace : le paysage et le jardin.....	232
FICHE 103	
Les arts du son.....	234
FICHE 104	
Les arts du spectacle vivant.....	236
Chapitre II	
Transversalités entre les domaines.....	237
FICHE 105	
La musique et les autres arts.....	237
FICHE 106	
Arts du visuel et histoire.....	239
FICHE 107	
La chanson à caractère historique.....	241
FICHE 108	
L'histoire comme source d'inspiration musicale.....	243
FICHE 109	
Arts du visuel et géographie	245
FICHE 110	
Arts du visuel et territoire.....	247
FICHE 111	
L'influence des arts non occidentaux.....	249
FICHE 112	
Musiques du monde	251
FICHE 113	
World-Music et métissages.....	254
FICHE 114	
Arts du visuel et arts du langage.....	256
FICHE 115	
Le livre à la croisée des arts	258
FICHE 116	
Musique et poésie à la Renaissance.....	260

FICHE 117	
Musique et poésie au XX ^e siècle	261
FICHE 118	
Arts du visuel et arts de l'espace.....	262
FICHE 119	
Musique et arts de l'espace.....	264
FICHE 120	
Le paysage sonore.....	266
FICHE 121	
Arts du visuel et objet	267
FICHE 122	
L'instrument de musique comme objet d'art.....	269
FICHE 123	
Le détournement d'objets en musique.....	270
FICHE 124	
Arts du visuel et danse.....	272
FICHE 125	
L'opéra.....	274
FICHE 126	
La comédie musicale.....	276
FICHE 127	
La danse et le ballet.....	278
FICHE 128	
Arts du visuel et arts du son	280
FICHE 129	
L'iconographie musicale	282
FICHE 130	
La bande-son au cinéma.....	284
FICHE 131	
Le film musical.....	286
Chapitre III	
Arts et technologies.....	289
FICHE 132	
Les technologies du son.....	289
FICHE 133	
Peinture, photo et cinéma.....	291
FICHE 134	
Aspects matériels et techniques.....	292

FICHE 135	
De l'art vidéo et des arts numériques	294

Chapitre IV

Repères chronologiques et stylistiques 297

FICHE 136	
Genres, styles et périodes musicales	297
FICHE 137	
La Préhistoire et l'art égyptien	301
FICHE 138	
L'Antiquité gréco-romaine	302
FICHE 139	
Le Moyen Âge.....	303
FICHE 140	
La Renaissance et le Maniérisme	305
FICHE 141	
Le XVII ^e siècle.....	307
FICHE 142	
Le XVIII ^e siècle et le début du XIX ^e siècle	308
FICHE 143	
La deuxième partie du XIX ^e siècle.....	310
FICHE 144	
La première moitié du XX ^e siècle.....	312
FICHE 145	
La deuxième moitié du XX ^e siècle.....	314

Chapitre V

La démarche pédagogique 317

FICHE 146	
L'interdisciplinarité	317
FICHE 147	
L'objet d'étude et les œuvres.....	319
FICHE 148	
Objets d'étude en lien avec les arts du visuel.....	321
FICHE 149	
Un objet d'étude en musique : Autour du Château de Versailles.....	325
Fiche 150	
Analyser une œuvre musicale	327
FICHE 151	
Le message d'une œuvre musicale.....	329

FICHE 152	
L'approche de l'œuvre par le visible : les points à analyser.....	331
FICHE 153	
L'approche de l'œuvre par le visible : une démarche.....	333
FICHE 154	
Spécificités de l'analyse filmique.....	336
FICHE 155	
Spécificités de l'analyse architecturale.....	337
FICHE 156	
La démarche de projet.....	340
FICHE 157	
Recherche documentaire.....	342
FICHE 158	
Mise en réseau des œuvres.....	344
FICHE 159	
Mise en réseau de connaissances.....	346
FICHE 160	
Les rencontres musicales.....	348
Chapitre VI	
Le concours	351
FICHE 161	
Élaboration d'un dossier HIDA.....	351
FICHE 162	
Analyse d'un dossier (dominante arts visuels).....	355
FICHE 163	
Analyse d'un dossier dans le domaine des arts du spectacle vivant.....	360
FICHE 164	
L'exposé.....	365
FICHE 165	
L'entretien.....	367
Bibliographie	369