

Florence Bernard
Professeure agrégée d'arts plastiques
Formatrice éducation inclusive
INS HEA Suresnes

CAPPEI TSA

Cours du 31 mars 2021

Arts plastiques

Introduction	3
1. L'enseignement des arts plastiques et l'EAC	9
2. Arts plastiques et élèves avec trouble du spectre de l'autisme	28
3. Pratique artistique et réflexions pédagogiques	42
4. Des artistes avec autismes, artistes et personnes avec autismes	44
Conclusion	53

Introduction

Présentation et parcours

Formatrice à l'INSHEA et chercheuse

Docteure en arts et sciences de l'art

Artiste plasticienne

Professeure agrégée en arts plastiques

Enseignante spécialisée auprès d'élèves déficients visuels
(et avec TSA et troubles DYS)

Vos pratiques et vos questions

Afin de personnaliser ce cours, je vous propose de prendre 10 minutes pour vous présenter dans l'espace discussion et aborder le sujet des arts plastiques.

- Où enseignez-vous ?
- À quels niveaux de classe ?
- Combien d'élèves avec TSA avez-vous ?
- Votre rapport aux arts plastiques (vous les enseignez ou non ? Vous travaillez avec des enseignants en arts plastiques ? Vous pratiquez les arts plastiques?)
- Avez-vous des attentes ou des questions sur l'enseignement des arts plastiques que vous souhaiteriez aborder dans ce cours ?

Les arts plastiques

- Un enseignement obligatoire de l'école primaire à la fin du collège
- Un enseignement basé sur la pratique
- Un enseignement qui articule pratique et réflexion
- Un enseignement qui permet l'acquisition d'une culture artistique

Tableau des compétences travaillées en arts plastiques :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/70/7/28_RA_C4_AP_Tableaux_comp_567707.pdf

Arts plastiques et TSA

Les arts plastiques

La pratique artistique : créativité, imagination, choix, action, technique, intention, expression, travail individuel ou en groupe, imprévu, réflexion...

La verbalisation (temps de parole) : interaction sociale, conscientisation, communication, écoute, compréhension, partage...

Les références artistiques et culturelles : ouverture à la nouveauté, mémorisation, expression, analyse, comparaison...

Les TSA

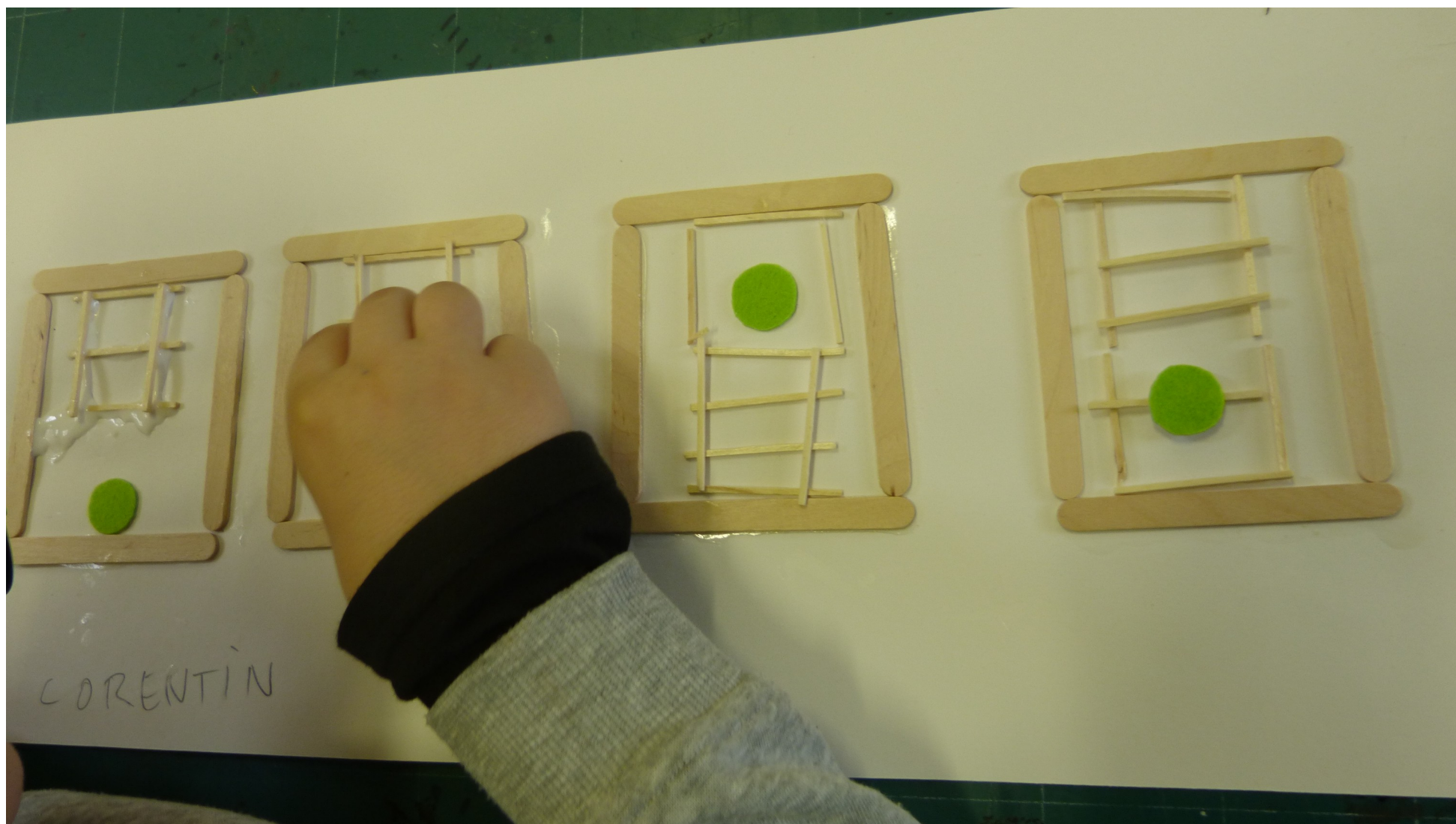
Les déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans des contextes variés.

1. Déficiences de la réciprocité sociale ou émotionnelle,
2. Déficiences des comportements de communication non verbaux utilisés au cours des interactions sociales,
3. Déficiences du développement, du maintien et de la compréhension des relations.

Le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités.

1. Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l'utilisation des objets ou du langage,
2. Intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines ou à des modes comportementaux verbaux ou non verbaux ritualisés,
3. Intérêts extrêmement restreints et fixes, anormaux soit dans leur intensité, soit dans leur but,
4. Hyper ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles ou intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels de l'environnement.

Définition du DSM-5, source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/tsa_-_des_signes_dalerte_a_la_consultation_dediee_en_soins_primaires_1er_ligne_-_synthese.pdf

Séquence d'arts plastiques sur la bande-dessinée.

1. L'enseignement des arts plastiques et l'EAC

Tous les niveaux			
Enseignement de l'histoire des arts par toutes les disciplines de l'école élémentaire au lycée Classes à horaires aménagés à partir du CE1 (arts plastiques, musique, danse, théâtre)			
École élémentaire	Collège	Lycée général	Lycée technologique
En maternelle : Temps consacré aux productions plastiques et visuelles Du CP au CM2 : 2h enseignements artistiques (éducation musicale et arts plastiques)	De la sixième à la troisième 1h éducation musicale 1h arts plastiques	Au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre, danse, arts du cirque En seconde : 3h enseignement optionnel En première : 4h enseignement de spécialité et/ou 3h enseignement optionnel En terminale : 6h enseignement de spécialité : et/ou 3h enseignement optionnel	STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

Les arts plastiques au cycle 1

D'après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020

« Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques »

« Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). »

Les productions plastiques et visuelles :

- Dessiner
- S'exercer au graphisme décoratif
- Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
- Observer, comprendre et transformer des images

Les arts plastiques aux cycles 2 et 3

D'après le BOEN spécial n°11, 26 novembre 2015

« L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. »

Cet enseignement vise à explorer les langages plastiques et s'organise autour de la pratique.

Les langages plastiques :

- Forme
- Espace
- Lumière
- Couleur
- Matière
- Geste
- Support
- Outils
- Temps

« Une organisation des contenus d'enseignement et d'apprentissage, au départ de la pratique plastique, présentés et compris comme des questionnements (et non comme des thématiques) « **proches des préoccupations des élèves et permettant d'investir progressivement l'art** » (cycle 2), visant à « **développer et structurer la capacité des élèves à situer ce qu'ils expérimentent et à se situer par rapport aux productions des artistes** » (cycle 3). »

Les compétences travaillées sont identiques aux cycles 2 et 3

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer, dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Les arts plastiques aux cycles 2 et 3

Le questionnement, principe organisateur des nouveaux programmes. Cycles 2 et 3

Les questions travaillées :

Cycle 2 :

- La représentation du monde
- L'expression des émotions
- La narration et le témoignage par les images

Cycle 3 :

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Les arts plastiques au cycle 4

D'après le BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

« L'enseignement des arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la création artistique. Il offre les moyens de porter un regard informé et critique sur l'art et sur les univers visuels auxquels il renvoie, artistiques et non artistiques. »

Compétences travaillées :

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Questionnements

La représentation ; images, réalité et fiction

- La ressemblance
- Le dispositif de représentation
- La narration visuelle
- L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son auto-référenciation
- La création, la matérialité, le statut, la signification des images
- La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique

La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre

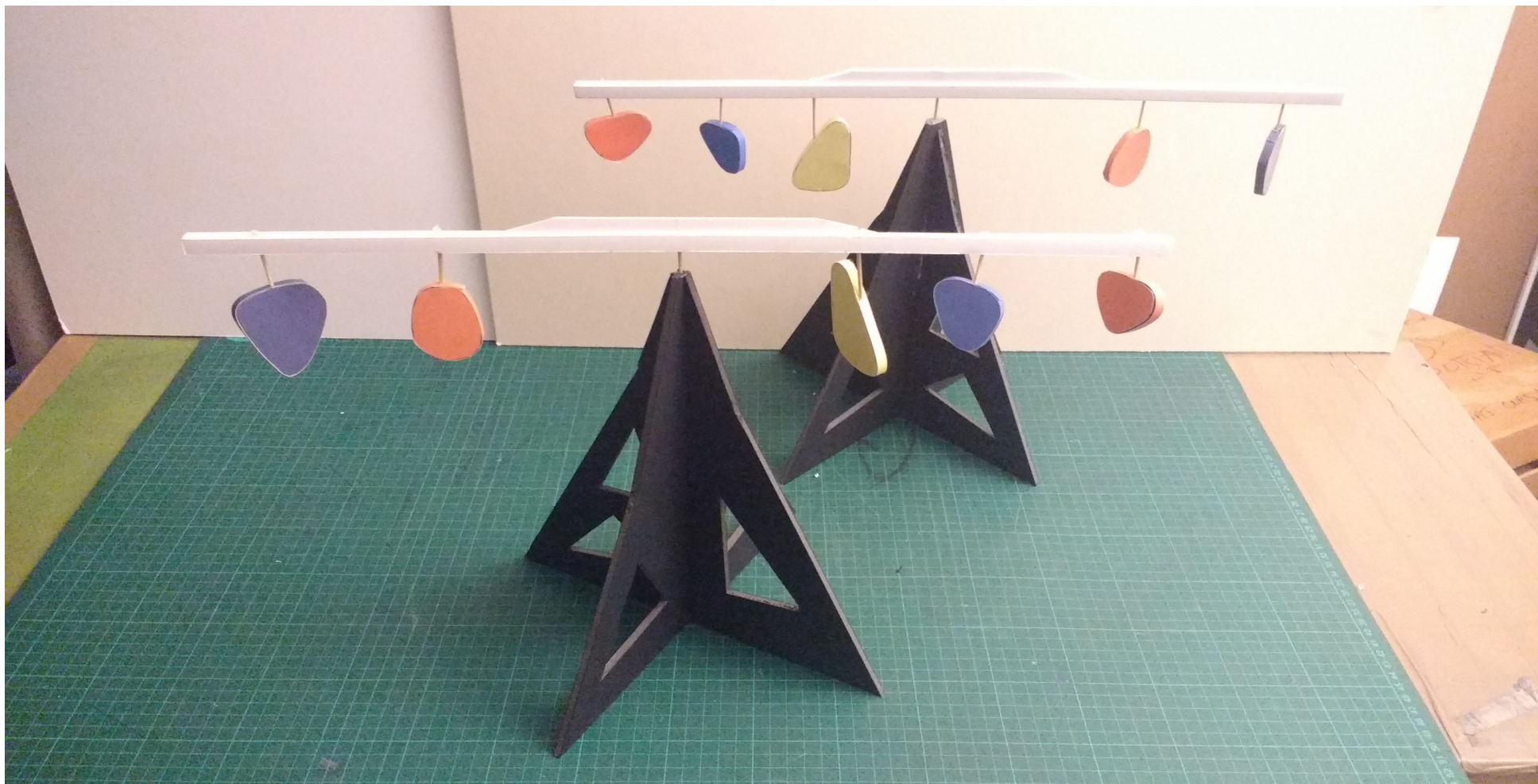
- La transformation de la matière
- Les qualités physiques des matériaux
- La matérialité et la qualité de la couleur
- L'objet comme matériau en art
- Les représentations et statuts de l'objet en art
- Le numérique en tant que processus et matériau

artistiques (langages, outils, supports)

L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- La relation du corps à la production artistique
- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre
- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre
- Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques

Utilisation de maquettes en arts plastiques

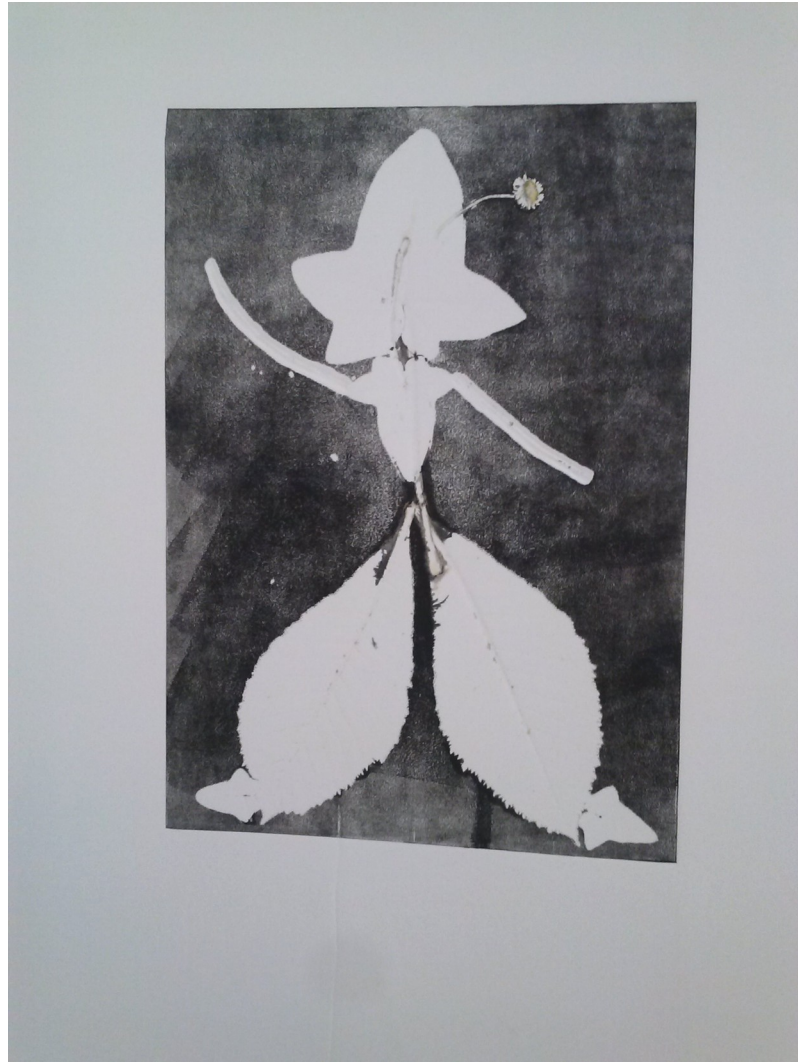

Réalisation de maquettes facilement duplicables (sculpture d'Alexander Calder, *Horizontal*)

Travail en arts plastiques : gravure et impression

Travail en arts plastiques : Les onomatopées

Exemple d'une séquence en arts plastiques

Niveau : 6^e

Titre : Portrait

Nombre de séances : 1

Demande faite aux élèves : « Réaliser un portrait en collage, à partir des éléments fournis »

Consignes/déroulé du cours : Les élèves reçoivent chacun un carton blanc format A5, des petits matériaux de différentes sortes et de la colle liquide.

Temps de la pratique : 40 minutes

Présentation des travaux et verbalisation : 10 minutes.

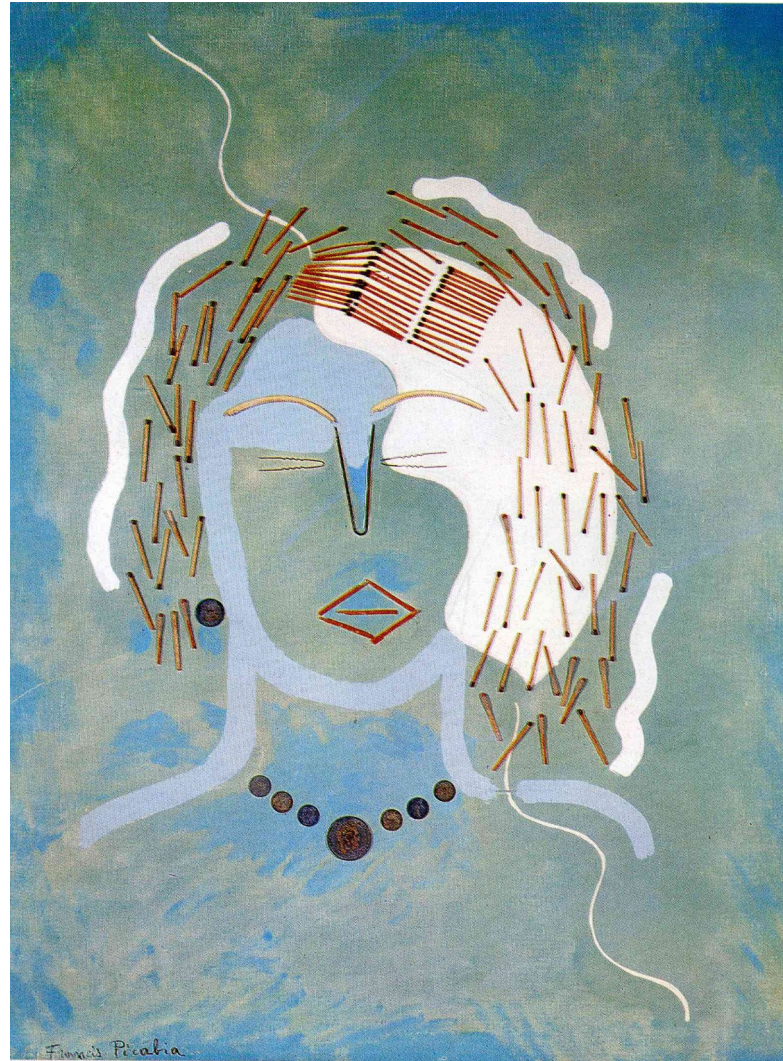
Notions : forme, espace, corps.

Questionnements du programme :

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Œuvre présentée en classe :

Francis Picabia, *Portrait de femme*, 1925, collage et peinture, collection privée.

Francis Picabia, *Portrait de femme*, 1925, collage et peinture, collection privée.

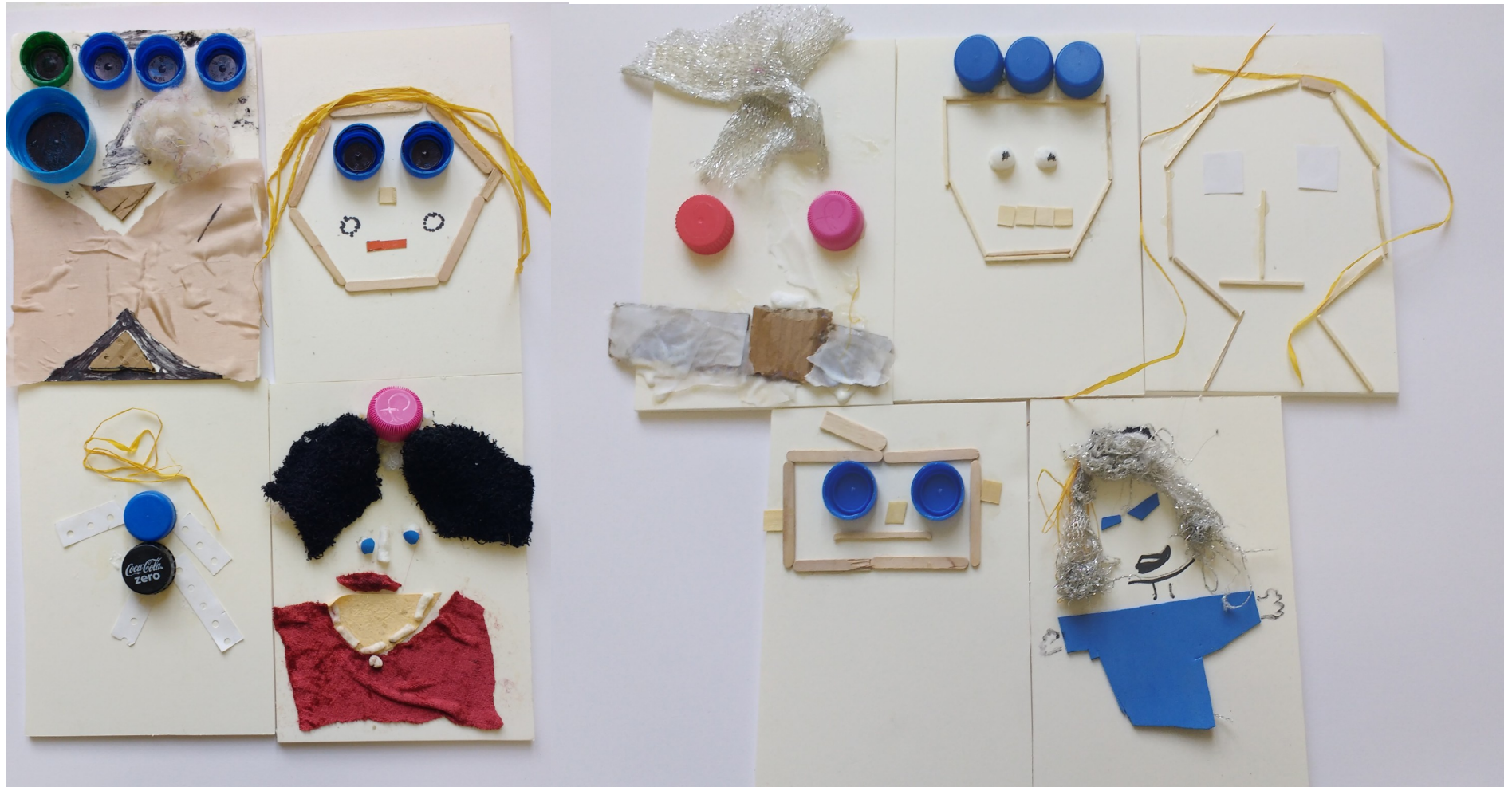
Utilisation des barquettes de matériaux en arts plastiques

Utilisation des barquettes de matériaux en arts plastiques

Utilisation des barquettes de matériaux en arts plastiques

Productions des élèves pour la séquence Portrait en arts plastiques

2. Arts plastiques et élèves avec troubles du spectre de l'autisme

Des profils variés et les impacts en arts plastiques

Pour la pratique artistique :

- Intérêts restreints
- Difficulté de motricité
- Fatigabilité
- Lenteur
- Hypersensibilité sensorielle
- Réticence
- Troubles cognitifs

Pour la verbalisation :

- Difficultés de communication
- Difficultés d'interactions sociales
- Troubles cognitifs

Pour l'acquisition de connaissances culturelles et artistiques :

- Intérêts restreints
- Difficultés de concentration
- Troubles cognitifs

Des forces et des faiblesses : l'intérêt particulier des arts plastiques

L'enseignement des arts plastiques mobilisent des compétences cognitives et permettent l'expérience de la créativité et de l'expression sous des formes non verbales.

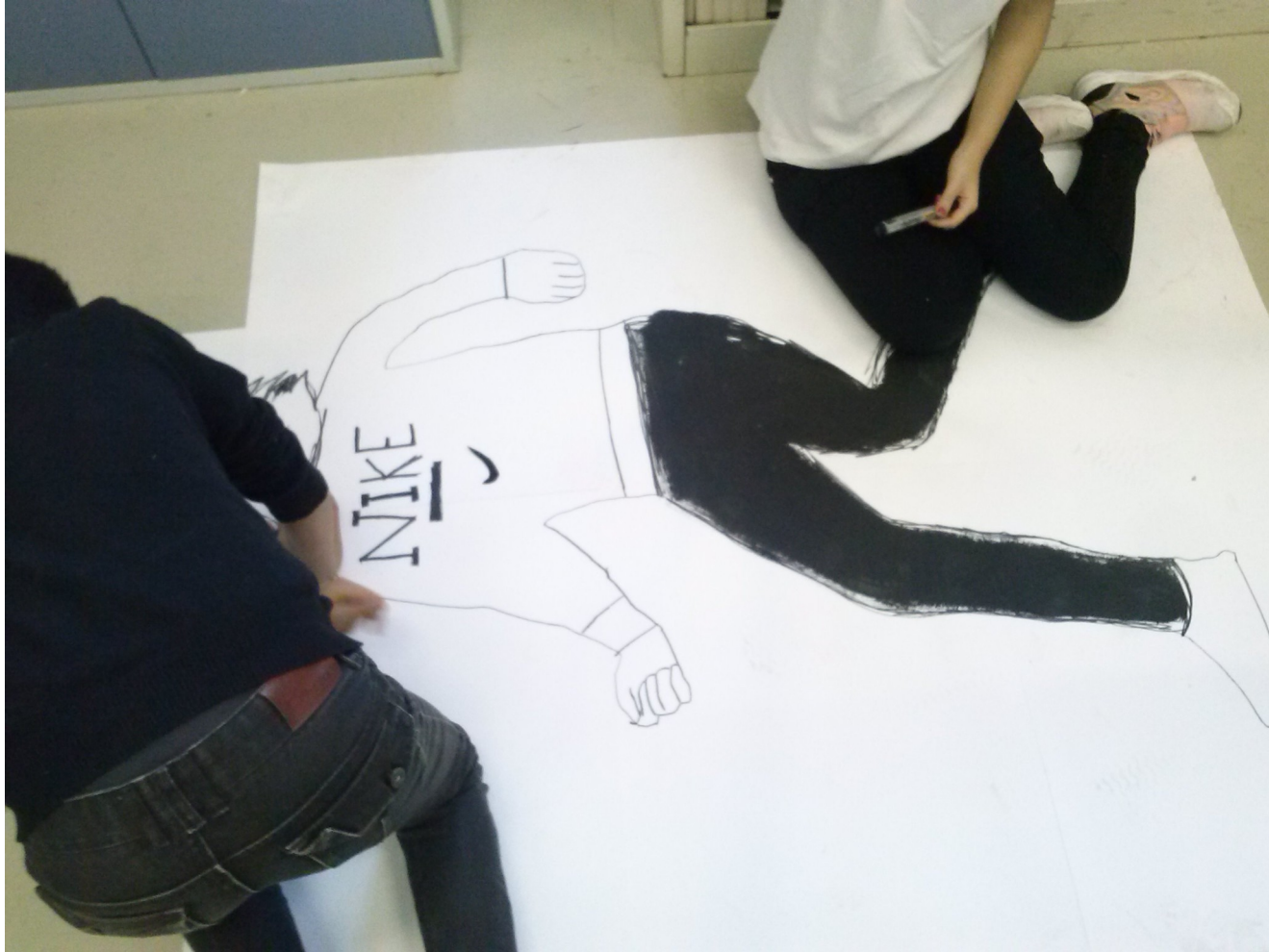
Cette enseignement est donc fondamental pour l'éducation de tous et un lieu unique d'expression pour les élèves avec TSA.

Des forces basées sur la perception (particulièrement visuelle).

Diffusion d'un extrait vidéo (de 2 min à 12 min) : Conférence d'Isabelle Soulière, *Mieux comprendre le fonctionnement cognitif des jeunes avec TSA pour favoriser les apprentissages*

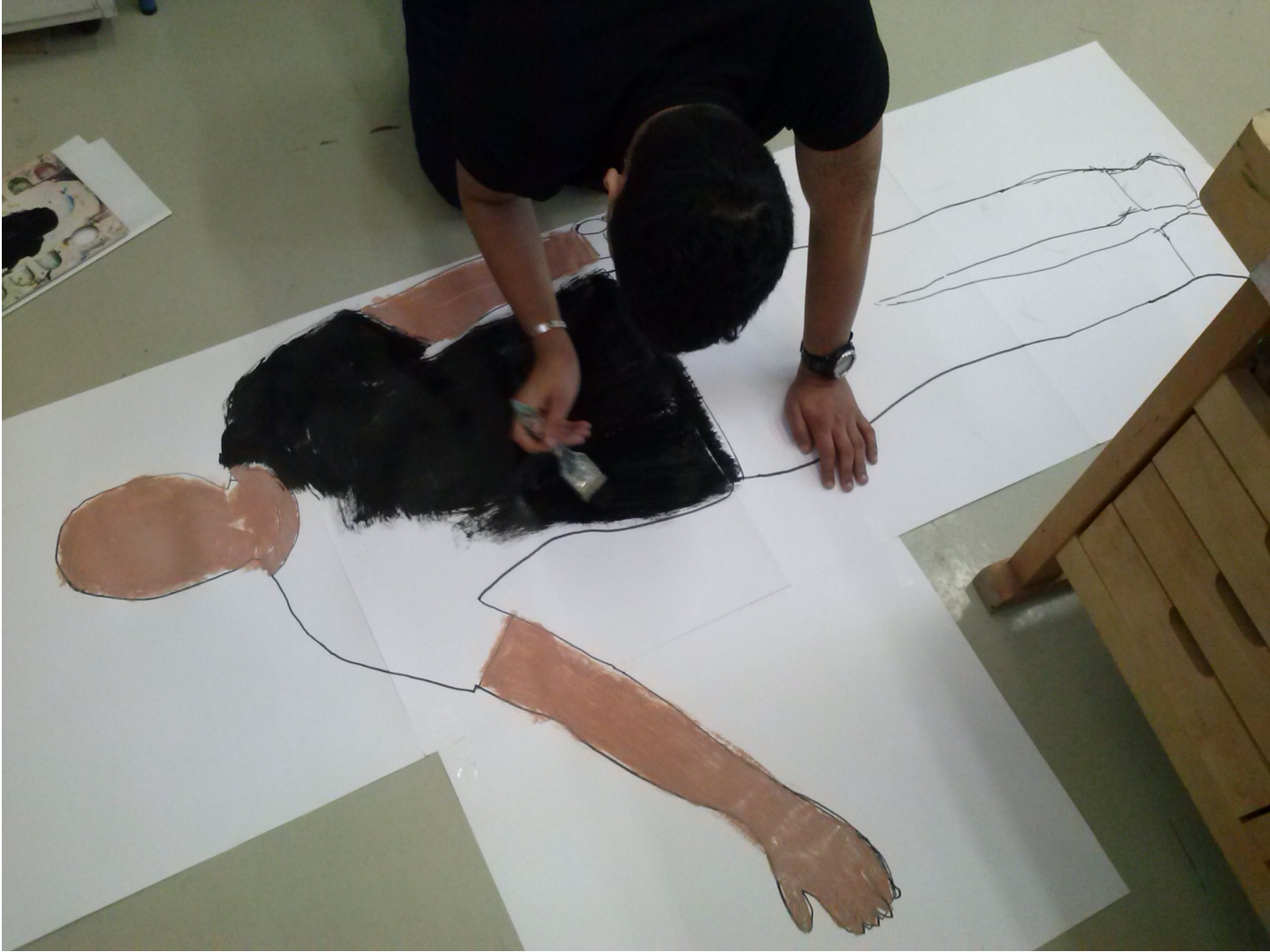
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/mieux_comprendre_le_fonctionnement_cognitif_des_jeunes_avec_tsa_pour_favoriser_les_apprentissages_isabelle_soulieres.40349

Travail en arts plastiques : Corps *in situ*

Les arts plastiques : des pratiques variées

Peinture

Pliage

Sculpture

Modelage

Gravure

Dispositifs

Impression

Photographie

Dessin en relief

Vidéo

Maquette

Création numérique

Gaufrage

Création collective

Installation
dans l'espace

Collage

Création sonore

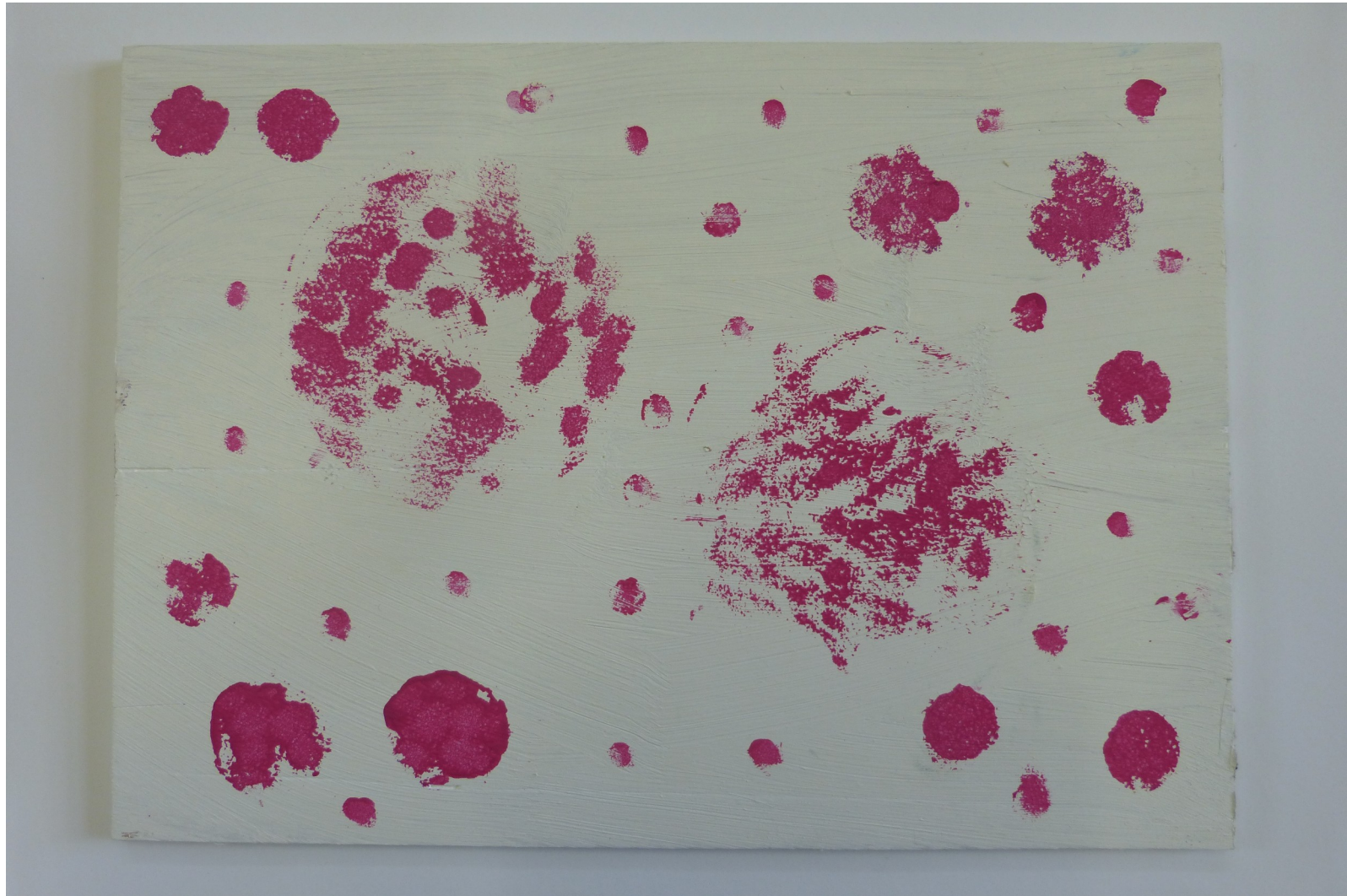
Cinéma d'animation

Création d'objet

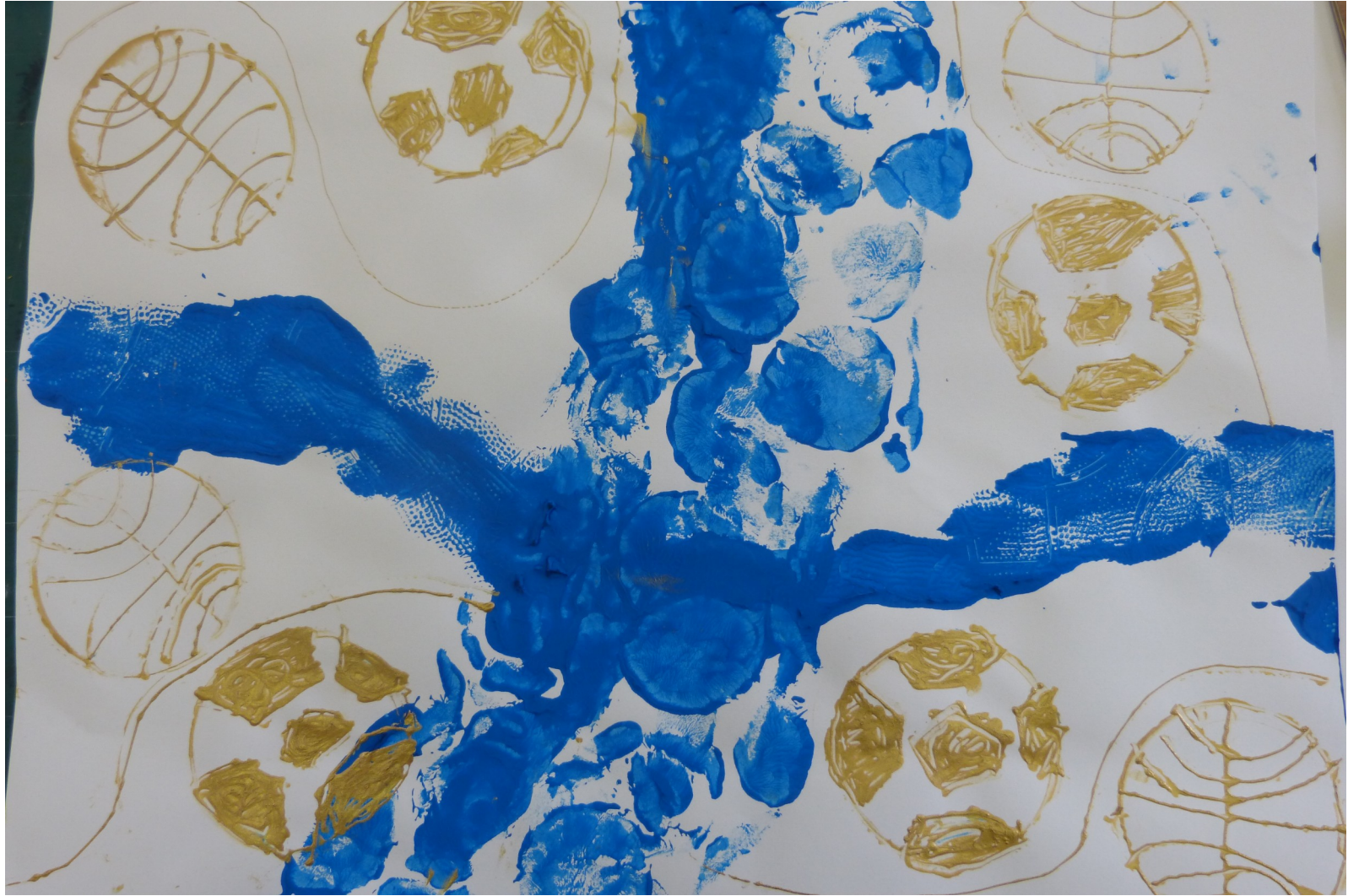
Assemblage

Travail en arts plastiques : Empreintes

Les arts plastiques : environnement, matériel et documents adaptés

Environnement

- Aménager l'espace de travail et penser aux déplacements
- La place de l'élève dans la classe
- Préparer les changements

Matériel

- Aides techniques
- Pictogrammes
- Minuteurs
- Outils numériques adaptés
- Barquettes de transport et d'utilisation du matériel

Documents adaptés

- Mise en page aérée
- Textes simplifiés
- Images HD
- Descriptions
- Documents audio/vidéo
- Impressions 3D
- Autres ressources plurisensorielles

Les arts plastiques : adaptations pédagogiques et aide humaine

Mise en place d'un cadre structurant permettant les apprentissages

Mise en place progressive de repères spatiaux

Accompagnement dans l'utilisation du matériel adapté

Accompagnement dans le recours à l'aide humaine : communiquer, trouver sa place

Accompagnement dans la sociabilisation, les interactions et la verbalisation

Méthodologie d'utilisation des outils numériques et des aides matérielles

Méthodologie d'utilisation des outils et matériaux en arts plastiques

Adaptation des consignes et des documents

Adaptation du temps de travail et de la charge de travail

Adaptation de la construction des apprentissages et de l'évaluation

Collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire

Connaître les profils des élèves

Quelques conseils pour les besoins éducatifs particuliers des élèves avec TSA en arts plastiques

Partir des centres d'intérêts des élèves

Utiliser un seul mode de communication à la fois

Prendre le temps de s'assurer de la disponibilité de l'élève pour donner des consignes

Donner une perception du temps lors des activités (minuteurs)

Simplifier les consignes, les présenter sous forme d'étapes

Préparer progressivement aux changements d'outils, de pratiques, de lieux

Utiliser des visuels et des images

Accompagner l'élève dans la verbalisation et dans les interactions avec les autres : choix des groupes, prise de parole sur son travail etc.

Laisser l'élève finir une tâche avant d'en donner une autre ou prévenir que la tâche ne pourra pas être finie.

3. Pratique artistique et réflexions pédagogiques

Nous allons faire un travail commun de création artistique et de recherche sur un espace partagé, qui nous servira de base pour discuter d'activités possibles, accessibles et adaptées à votre contexte professionnel.

J'ai préparé des activités autour du portrait.

Les personnes avec TSA ont des particularités sensorielles et perceptives. Nous nous poserons la question suivante : comment aborder le portrait et un travail en arts plastiques sur ce sujet avec des élèves avec TSA compte tenu de leurs particularités ?

Nous allons d'abord regarder la vidéo *Le parcours du regard* présenté par Christine PHILIP sur le site Canalautisme.

<http://www.canalautisme.com/comprendre-le-fonctionnement-autistique-et-pointer-les-incidences-sur-les-apprentissages.html>

Activité 1 :

- Travail par groupe de deux.
  - Chaque stagiaire va réaliser le portrait de son binôme.
  - Travail au crayon à papier sur une feuille A4.
  - Prenez trois photographies des étapes de votre travail
  - (une photographie au début de votre dessin, une à mi-parcours et une du dessin fini)
- envoyez vos photos ici : florence.bernard@inshea.fr

Activité 2 :

- Découverte d'un espace de dessin numérique
- Travail individuel
- Représentez un visage uniquement avec des formes géométriques
- Partagez votre réalisation sur le site padlet

Lien vers l'application de dessin numérique :

<https://awwapp.com/>

Lien vers l'espace partagé :

[CAPPEI TSA \(padlet.com\)](https://padlet.com/CAPPEI_TSA)

4. Des artistes avec autismes, artistes et personnes avec autismes

Stephen Wiltshire (1974-...) Artiste avec TSA

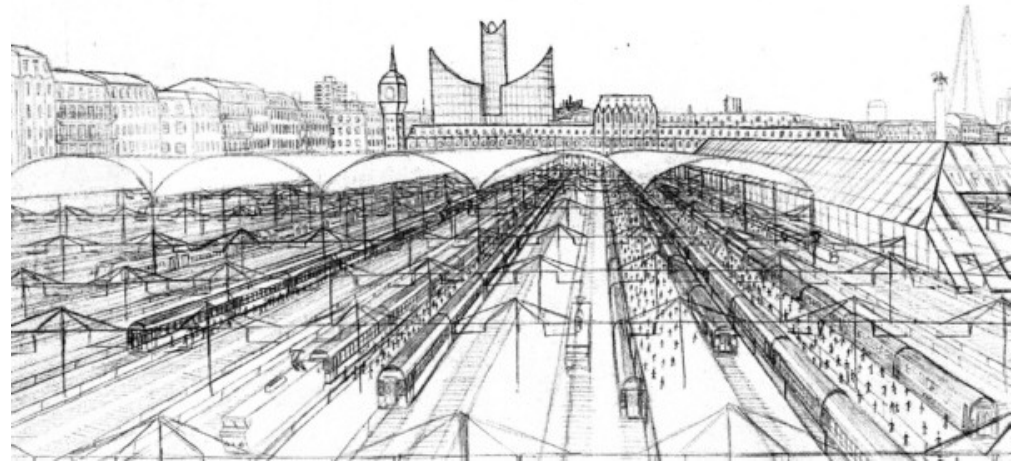

Gilles Tréhin (1972 - ...) Artiste avec TSA

*C. Alvar
Rozas*

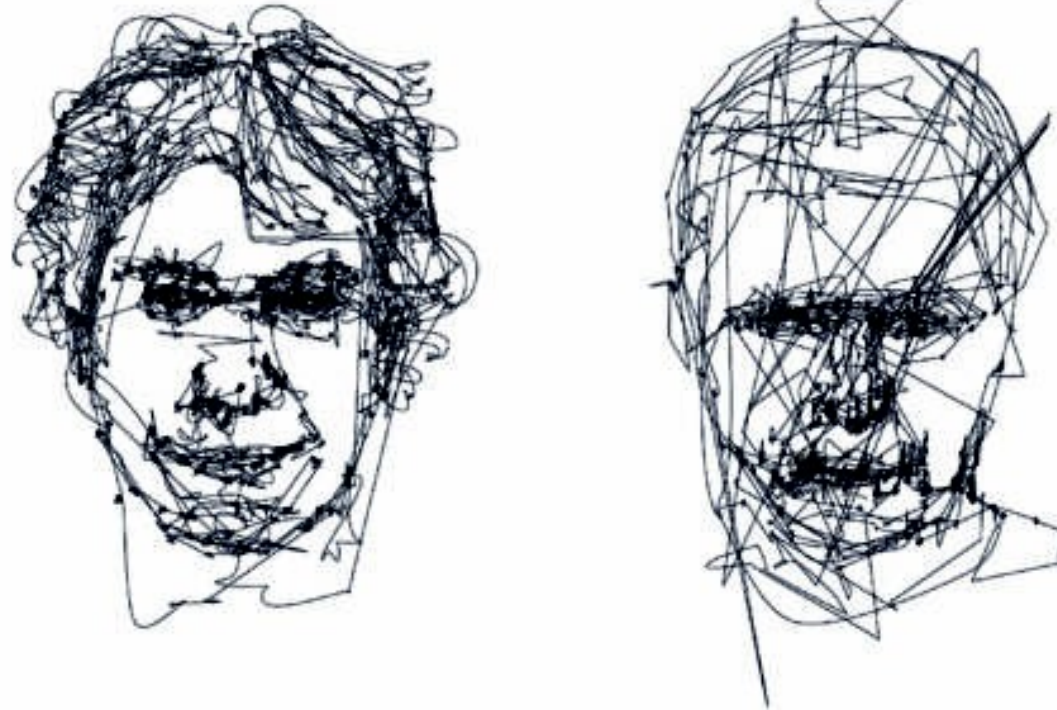

Richard Wawro (1952 – 2006) Artiste avec TSA

Michel Paysant (1955 - ...) Artiste qui a travaillé avec des personnes avec TSA pour un projet

<https://www.michelpaysant.fr/#>

A_tiste un projet de dessin avec les yeux

<https://www.maisondelaculture-amiens.com/wp/wp-content/uploads/dossier-a-tiste-michel-paysant.>

Conclusion

- Partir du contenu disciplinaire
- Penser un enseignement inclusif dans toutes ses dimensions
- Valoriser le travail des élèves

Exposition des travaux d'élèves à l'INJA (Paris)

Exposition des travaux d'élèves à l'INJA (Paris)

Articles pour poursuivre la réflexion :

Pry, R. (2005). Comment les enfants avec syndrome d'Asperger dessinent. *Enfance*, vol. 57(1), 83-94.
<https://doi.org/10.3917/enf.571.0083>

Mendonça, P. et Savoie, A. (2020). Arts visuels autisme et mesure du langage plastique. Université de Sherbrooke.
<http://hdl.handle.net/11143/16460>

Merci à toutes et à tous pour votre participation !

Contact :

florence.bernard@inshea.fr