

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Conseil supérieur
des programmes

Projet de programmes d'histoire des arts Collège

Juillet 2025

Ce projet de programmes n'engage pas, à ce stade, le ministère de l'Éducation nationale.

Sommaire

Principes	3
Présentation du programme.....	5
Démarche pédagogique	6
Points de vigilance pour les professeurs.....	6
Classe de 6^e	6
Objectifs et attendus de fin de cycle 3.....	6
Organisation des apprentissages	7
Classe de 5^e	10
Objectifs et attendus de fin de cycle 4.....	10
Organisation des apprentissages	10
Classe de 4^e	13
Objectifs et attendus de fin de cycle 4.....	13
Organisation des apprentissages	13
Classe de 3^e	16
Objectifs et attendus de fin de cycle 4.....	16
Organisation des apprentissages	16

Principes

Enseignement de culture artistique transversal et pluridisciplinaire, l'histoire des arts fournit à tous les élèves les fondements d'une culture artistique commune à travers la rencontre et l'étude d'œuvres fondatrices empruntées à une multiplicité d'aires culturelles et historiques.

Par la fréquentation des œuvres, l'histoire des arts donne aux élèves l'opportunité d'éprouver et d'identifier des émotions ; elle leur procure les moyens nécessaires pour accéder au sens, mesurer l'intérêt esthétique et la puissance universelle des productions artistiques ; elle développe et mobilise ainsi l'expression d'une sensibilité personnelle, favorise les apprentissages sur l'art et par l'art.

L'enseignement d'histoire des arts contribue ainsi à l'enrichissement de la culture générale des élèves : une culture humaniste et partagée, s'ouvrant, au-delà des savoirs érudits, aux relations entre le patrimoine et le monde dans lequel évoluent les élèves, par l'intermédiaire de tous les modes d'expression artistique. Il contribue à leur donner une conscience commune, celle d'appartenir à une histoire des cultures et des civilisations. Les œuvres, qui constituent autant de repères dans cette vaste histoire de l'humanité, empruntent, volontairement, à l'ensemble des champs de la production artistique : le champ classique des « Beaux-Arts » (architecture, peinture, sculpture, dessin, gravure) ; la musique, les arts de la scène (théâtre, opéra, danse, cirque, marionnette) ; la photographie et le cinéma ; les arts décoratifs et appliqués, la mode, le design et les métiers d'art, l'affiche, la publicité, la caricature, etc. ; la littérature ; les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et XXIe siècles : bande dessinée, performance, vidéo, installation, arts de la rue, etc. Ces œuvres sont choisies, dans le même esprit, parmi une multitude d'aires géographiques et culturelles afin de rendre sensibles la richesse et la diversité des expressions d'une humanité commune.

Toutes les disciplines présentes au collège contribuent, par les modalités de travail qu'elles proposent, les expertises pédagogiques disponibles et les apprentissages travaillés, à l'élaboration de l'enseignement d'histoire des arts. Chacune selon ses spécificités, elles apportent les compétences et les connaissances nécessaires pour :

- nourrir l'articulation entre l'expérience sensible, issue notamment de la pratique artistique, et les observations théoriques provenant de l'analyse des œuvres ;
- favoriser le lien entre une expérience sensorielle de l'espace, du volume et des rythmes et la compréhension de leurs représentations ;
- disposer des éléments indispensables à une contextualisation historique de la création et de la diffusion des œuvres ;
- mobiliser les références culturelles et scientifiques indispensables à la compréhension de la création artistique.

L'enseignement d'histoire des arts contribue fortement, par ailleurs, à la politique d'éducation artistique et culturelle (EAC) mise en œuvre dans tous les cycles de la scolarité. Susceptible d'être aisément relié aux trois piliers de l'éducation artistique et culturelle – pratiques, rencontres, connaissances –, il fournit l'un des enracinements du parcours d'EAC (PEAC). Des partenariats, en particulier avec des structures muséales et patrimoniales, permettent aux élèves de rencontrer des acteurs des métiers d'art et de la culture et de fréquenter des lieux de culture (conservation, production, diffusion). Ils facilitent l'élaboration de projets inscrits dans le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves.

Au cycle 3, les élèves ont appris à observer et décrire certaines œuvres majeures et accessibles dans des termes appropriés à leur champ artistique et à leur langage formel ; ils savent les relier à des usages et en dégager de premiers éléments de sens à partir de leur observation et de leur ressenti. Au cycle 4, les élèves prennent véritablement conscience du fait que les formes artistiques n'ont pas pour seul objet d'être belles, mais qu'elles sont signifiantes. Ils comprennent qu'elles participent de goûts et de pensées inscrits dans une aire culturelle déterminée, c'est-à-dire

qu'elles prennent naissance dans une époque et un lieu situés au confluent de circulations, d'héritages et de ruptures dans le temps et dans l'espace, qu'elles expriment à chaque époque et dans chaque lieu une vision du monde, et qu'elles peuvent, réciproquement, influencer cette vision, c'est-à-dire agir sur leur temps.

À l'issue du cycle 4, les élèves ont pris connaissance de courants artistiques et de mouvements culturels qui leur permettent de relier entre elles, de manière fondée, des œuvres contemporaines l'une de l'autre et issues de domaines artistiques différents. Cette culture visuelle, musicale, n'a pas pour objet l'érudition ; elle fournit les savoirs indispensables pour se repérer dans un monde d'images et de musiques omniprésentes, parfois manipulées, souvent détournées ; elle développe chez les élèves un premier plaisir attaché à la connaissance et à la reconnaissance : une œuvre résonne avec d'autres, s'inscrit dans une filiation dont l'élève prend conscience. Il se familiarise avec des formes, des motifs ou des techniques et recherche les liens qui unissent les œuvres entre elles. Le goût de contempler l'œuvre d'art s'enrichit de l'appropriation de notions culturelles et artistiques qui traversent les disciplines, les périodes historiques et les aires géographiques. L'élève découvre que les œuvres portent également la trace d'échanges ; il apprécie progressivement ce qu'elles révèlent des croisements et des porosités entre cultures. S'approprier ces notions, se doter de quelques outils méthodologiques, éclairera sa fréquentation des diverses expressions artistiques qui rejoignent et expriment ses propres interrogations, et celles de la société où il évolue, sur sa présence au monde.

Le présent programme précise, pour chaque niveau, ce que sont ces notions culturelles et artistiques, ces outils méthodologiques. Ceux-ci trouvent un écho naturel dans les objectifs de la formation sur l'ensemble du collège qui se répartissent en trois grands ordres.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX	
Objectifs d'ordre esthétique, relevant d'une éducation de la sensibilité	– Se familiariser avec les lieux artistiques et patrimoniaux par leur fréquentation la plus régulière possible et par l'acquisition des codes associés. – Développer des attitudes qui permettent d'ouvrir sa sensibilité à l'œuvre d'art. – Développer des liens entre rationalité et émotion.
Objectifs d'ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l'œuvre d'art	– Avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l'œuvre (son format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique). – Distinguer des types d'expression artistique, avec leurs particularités matérielles et formelles, leur rapport au temps et à l'espace ; établir ainsi des liens et des distinctions entre des œuvres diverses, de même époque ou d'époques différentes, d'aire culturelle commune ou différente. – Comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donnent d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.
Objectifs de connaissance destinés à donner à l'élève les repères qui construiront son autonomie d'amateur éclairé	– Connaître une sélection d'œuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l'Antiquité à nos jours, comprendre leur genèse, leurs codes, leur réception, et pourquoi elles continuent à nous parler. – Posséder des repères culturels liés à l'histoire et à la géographie des civilisations, qui permettent une conscience des ruptures, des continuités et des circulations. – Maîtriser un vocabulaire permettant de s'exprimer spontanément et personnellement sur des bases raisonnées.

Présentation du programme

Chaque année du collège est structurée de manière identique autour d'éléments organisant la rencontre de l'élève avec les œuvres : une périodisation historique, qui garantit une homogénéité des apprentissages et aborde la création artistique à la fois dans ses étapes déterminantes et dans ses évolutions progressives ; un axe méthodologique qui suggère un certain ordre de priorités dans le développement de maîtrises méthodologiques conçues au service de la rencontre avec l'œuvre ; un champ qui regroupe des objets d'étude et délimite un ensemble de notions stimulantes particulièrement mobilisées sur la période envisagée ; un corpus d'œuvres, enfin, retenues pour leur pertinence au regard des éléments précédents, pour leur notoriété indiscutable et pour lesquelles il a été fait le choix de veiller à ce qu'elles soient accessibles aux enseignants comme aux élèves.

Périodisation historique : Afin de faciliter le travail des élèves, il a paru souhaitable d'organiser l'exploration de la création artistique en appui sur un ensemble de grandes périodes historiques qui pourront aisément voisiner avec celles retenues dans le programme d'histoire. Cette périodisation entretient un rapport souple avec une approche strictement chronologique et autorise, chaque fois que cela a du sens, des recoupements avec des périodes éloignées, antérieures ou postérieures. Elle garantit par ailleurs à chaque élève une progression structurée et fournit ainsi une aide précieuse à l'ancrage des connaissances mobilisées.

Champs : Pour chaque niveau, l'équipe pédagogique organise son enseignement autour d'un champ large décliné en thématiques, elles-mêmes subdivisées en objets d'étude pour en faciliter l'appropriation. Ces champs ciblent certains des enjeux majeurs pour la création artistique sur la période concernée, qu'il s'agisse de considérations matérielles et techniques, esthétiques ou sociales. Les objets d'étude sont accompagnés d'éléments pour leur problématisation. Ils constituent pour l'équipe pédagogique et les élèves les entrées à partir desquelles sont conçues les activités.

Corpus : Les références proposées dans les différents corpus ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence par rapport aux objets d'étude, de leur notoriété incontestable ou du rôle cardinal qu'elles jouent dans l'histoire des arts, lorsqu'elles sont moins familières au grand public. Leur répartition entre les domaines artistiques, comme la présence de références provenant de sphères culturelles diverses, ont également déterminé leur nombre : 25 références sont proposées pour chaque niveau, soit 100 sur l'ensemble du collège, parmi lesquelles les équipes choisiront celles qui seront travaillées avec les élèves.

Axe méthodologique : Afin d'accompagner l'élève dans la découverte et la compréhension de l'œuvre d'art, chaque année de la formation en collège mobilise prioritairement deux opérations méthodologiques essentielles.

Leur maîtrise à l'issue du cycle 4 assure à l'élève de disposer des premiers outils méthodologiques nécessaires pour aborder et structurer progressivement les éléments constitutifs d'une culture artistique partagée ; elle permet par ailleurs à chacun, un accès au plaisir issu d'une fréquentation outillée des œuvres du patrimoine, et la capacité à circuler entre celles-ci en appréciant les échos ou les ruptures.

Tableau synthétique de la structure des programmes annuels

Niveau	Périodisation historique	Axes méthodologiques	Champ	Corpus
6 ^e	De la Préhistoire à l'Antiquité tardive	Observer/écouter et décrire	Technique et matérialité	Corpus
5 ^e	Moyen Âge et Renaissance	Décrire et identifier	Idées et Formes	Corpus
4 ^e	De l'âge classique à l'âge industriel	Identifier et référencer	Arts et Sociétés	Corpus
3 ^e	Mondes contemporains	Référencer, contextualiser et comparer	Arts, média et politique	Corpus

Démarche pédagogique

L'enseignement d'histoire des arts, pluridisciplinaire par nature, s'enrichit des expertises disponibles au sein d'une équipe d'enseignants et trouve, dans la forme du projet collaboratif, un cadre pédagogique adapté et cohérent avec son objet d'étude. Le caractère multiple des contributions assure l'efficacité de la démarche pédagogique et renforce son agilité ; cette forme voisine et communique avec des parcours d'histoire des arts disciplinaires. L'ancrage dans le cadre fourni par ce programme général garantit, pour l'élève, la cohérence de l'ensemble.

L'expérience esthétique et l'étude des œuvres sont à la source de la démarche pédagogique ; celle-ci s'organise autour des objets d'étude et des références qui y sont attachées, soutenue par les outils méthodologiques proposés pour chaque niveau de classe. Les équipes pédagogiques sont invitées à choisir, parmi les groupes d'objets d'étude suggérés pour chaque niveau, celui ou ceux qu'elles traiteront. Les références gagneront à être sélectionnées parmi les œuvres du corpus associé aux objets d'étude, ce qui n'exclut pas le recours à des œuvres ou monuments en dehors de cette liste, par exemple empruntés au patrimoine de proximité, lorsque cela se justifie. Dans tous les cas, les équipes veilleront à convoquer un nombre toujours raisonnable de références en privilégiant leur maîtrise par les élèves et le plaisir qu'ils trouvent à leur compréhension. À travers un ensemble ouvert de situations d'enseignement, chaque année, les élèves mobilisent les outils méthodologiques dont ils apprécient la capacité à éclairer leur rencontre avec les œuvres et à l'enrichir, progressivement, de nouvelles habitudes.

Points de vigilance pour les professeurs

- Privilégier la rencontre avec les œuvres, les lieux de leur présentation et de leur conservation. Il paraît en effet indispensable de construire les conditions d'une véritable expérience esthétique ; le recours à une rencontre médiatisée avec l'œuvre peut en revanche prendre du sens lorsque celle-ci est déjà connue des élèves ou fait écho à une autre qui leur est connue.
- La constitution d'une première culture artistique commune suppose une forme de régularité dans les activités conduites avec les élèves (rencontres, observation ou écoute, expression sur les œuvres, mise en regard et contextualisation). Néanmoins, la forme du projet collectif ponctuel auquel plusieurs enseignements contribuent dans le respect de leurs spécificités disciplinaires peut favoriser l'articulation entre ces différents temps du travail d'acculturation, et fournir ainsi aux équipes une modalité d'approche pédagogique de qualité.
- L'enseignement d'histoire des arts fait appel à des formes pédagogiques et à des situations de travail diverses. Il privilégie les situations dans lesquelles l'élève prend une part active au travail, qu'il s'agisse d'exploration, d'élucidation ou de synthèse. Il place l'élève, régulièrement, en position de médiateur et passeur de connaissances. Il tire profit des publications et des échanges scolaires pour mobiliser compétences et connaissances autour de supports dynamiques. Comparaison d'œuvres, recherche d'éléments communs ou de traits significatifs entre œuvres ou époques constituent des formes récurrentes de l'activité de l'élève.

Classe de 6^e

Objectifs et attendus de fin de cycle 3

- Fréquenter de manière autonome des lieux artistiques et patrimoniaux dont l'élève maîtrise les codes qui leur sont associés.
- Identifier l'apport des différents métiers liés à la production, à la conservation, à la diffusion des œuvres.
- Rendre compte de la visite d'un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du patrimoine et des arts.
- Comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donnent d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.

- Exploiter de manière raisonnée des ressources numériques pour découvrir, approfondir ses connaissances, et préparer ou accompagner la visite sur place ou à distance de musées ou lieux de la culture et du patrimoine.

Organisation des apprentissages

Périodisation historique : De la Préhistoire à l'Antiquité tardive

La période qui s'étend de la Préhistoire à l'Antiquité tardive permet de comprendre comment l'homme a cherché, à travers les arts, à représenter le monde qui l'entoure et à exprimer ses croyances. Dès le Paléolithique, l'art pariétal témoigne d'une relation intime, peut-être spirituelle, avec la nature. Au Néolithique, la naissance de l'architecture et la production des premières céramiques décorées traduisent la sédentarisation des sociétés humaines. Avec l'Antiquité, en Égypte, dans l'Orient ancien, ainsi que dans les mondes grec et romain, l'art permet de magnifier le pouvoir politique ou religieux, d'exprimer des croyances, des mythes ou des idéaux, selon des modalités variées d'une civilisation à l'autre. Enfin, l'art de l'Antiquité tardive est marqué par l'essor du christianisme et développe une nouvelle symbolique centrée sur la foi chrétienne.

Axe méthodologique : Observer/écouter et décrire

La classe de sixième s'attache à développer chez l'élève la capacité à dégager d'une approche d'abord sensible, les premiers éléments de sa rencontre avec l'œuvre, qu'elle qu'en soit la nature, visuelle, sonore ou textuelle. Il s'agit alors, de privilégier l'observation ou l'écoute active de l'œuvre. Dans un second temps l'élève mobilise, dans le cadre des activités qui lui sont proposées, la capacité à organiser les résultats de cette approche sensible dans une description. Celle-ci a pour intérêt d'amener l'élève à associer des mots à ce qui est perçu par les sens et, ainsi à développer une attention et une compréhension plus fines. Par cette opération verbale, ce qui a d'abord été vu et entendu prend corps dans une lecture articulée de l'œuvre qui rend compte de sa composition et des effets produits. Cette lecture est, nécessairement, déjà parcourue d'identifications, de comparaisons et de contextualisations diverses. Cependant pour ce niveau l'accent n'est pas placé sur ces outils méthodologiques.

Champ : Technique et matérialité

Le caractère matériel des productions artistiques (les matériaux et les supports utilisés, l'espace dans lequel s'inscrit l'œuvre), comme les techniques qu'elles mobilisent, déterminent pour une part leur pouvoir de fascination, dès la Préhistoire. L'étude permettra aux élèves de mesurer le lien puissant qui unit l'intention et les moyens mobilisés pour manifester une présence au monde ou célébrer les héros, le symbolique et le sacré.

Thématique	Corpus	Situations et exemples de réussite
MATÉRIALITÉ : SUPPORT, TEXTURES, COULEUR, TIMBRES <i>Comment tire-t-on parti de l'environnement naturel pour produire des sons et des formes ?</i> <i>Quelles relations entretiennent les outils et les formes</i> <i>Quels sont les usages et les fonctions de la polychromie ?</i>	Préhistoire Grottes de Lascaux ou Chauvet Égypte Buste de Néfertiti, 1340 av. J.-C., Neues Museum, Berlin Peintures murales de la tombe de Toutankhamon Rafael PEREZ ARROYO, Reconstitutions musicales de l'Égypte pharaonique Monde grec Masque funéraire mycénien, dit masque d'Agamemnon, 1500-1550 av. J.-C., musée national archéologique, Athènes Monde romain Peintures décoratives et murales, Pompéi Orient Porte d'Ishtar, Irak, Babylone, 605-562 av. J.-C., musée du Louvre	Identifier des matériaux, y compris sonores, et établir un lien avec les formes <i>Exemple de réussite : L'élève associe des binômes pour décrire des œuvres de ces mêmes périodes ou de périodes voisines, de domaines artistiques différents ou identiques (technique/savoir-faire ; matériaux bruts/matériaux transformés ; couleur/matière ; texture/structure ; support/surface ; fond/forme ; etc.).</i> Mettre en relation des objets et des usages pour sensibiliser aux questions de la périssabilité et de la conservation <i>Exemple de réussite : Suite à une visite de terrain, l'élève sait décrire les différentes phases de la vie d'un objet à partir des caractéristiques et qualités de son matériau (phases d'usage, d'abandon et culturelle) et le rôle des archéologues dans la dernière phase.</i>
PRÉSENCE PHYSIQUE (VISUELLES ET SONORES) ET JEUX D'ÉCHELLE <i>Comment l'art accompagne-t-il les grands événements de la vie privée et publique ?</i>	Égypte Temples de Karnak, entre 2200 et 360 av. J.-C. et d'Abou Simbel, XIX ^e dynastie, vers 1260 av. J.-C. Monde grec Parthénon, 447-432 av. J.-C., Athènes Théâtre d'Épidaure, 350 av. J.-C. Pièces d'EURIPIDE avec leurs extraits musicaux Monde romain Panthéon, 27 av. J.-C., Rome Un arc de triomphe Colonne Trajane, 113, Rome	Observer des techniques et des matériaux <i>Exemple de réussite : L'élève regarde et examine durant l'année les techniques de fabrication, de construction, des objets, des œuvres et instruments de musique de ces époques. Il en comprend progressivement la nature, les usages et l'organisation.</i> Distinguer matériau et immatérialité <i>Exemple de réussite : L'élève fait l'expérience des nouvelles technologies numériques au service de la compréhension d'une architecture et de son décor. Il sait, grâce à ces nouveaux outils, repérer les principaux éléments</i>
L'art des parois à la Préhistoire et l'apparition des premiers outils, gestes et pigments, instruments Usages des œuvres dans l'Égypte antique et l'Orient ancien Décors, timbres et couleurs de la civilisation antique		
L'art dans la ville antique : espace public, espace privé La civilisation urbaine en Mésopotamie Figures, matériaux et espaces de l'autorité L'art funéraire, monuments, sculpture et ornements		

	Orient Taureaux androcéphales ailés, Khorsabad, Assyrie, vers 710 av. J.-C., musée du Louvre	archéologiques et historiques des monuments étudiés.
MATÉRIAUX, SYMBOLIQUES ET FIGURES <i>Comment les savoir-faire techniques sont-ils au service de la compréhension des récits mythologiques ou de création ?</i> <i>Dans quelles mesures les matériaux participent-ils à la dimension symbolique de l'objet ?</i>	Préhistoire Les Vénus de Brassempouy, musée d'archéologie nationale ou de Willendorf, musée d'histoire naturelle, Vienne Égypte Scribe accroupi, 2620-2500 av. J.-C. (IV ^e dynastie), musée du Louvre Monde grec EXÉKIAS, Achille et Ajax jouant aux dés, 540-530 av. J.-C., musée du Vatican Discobole de Myron, 460-450 av. J.-C., musée du Louvre Hymnes delphiques musicaux à Apollon Pythagore et la notion d'intervalle	Observer et identifier des figures et comprendre comment les matériaux leur donnent forme <i>Exemple de réussite : L'élève est capable de décrire les figures représentées en fonction des techniques, des matériaux, des formes et des couleurs qui les composent.</i>
Les mythes fondateurs et leur illustration		
Les représentations de l'homme et de l'animal		
Dieux et panthéons	Monde romain Mosaique du mythe de Thésée et du Minotaure, II ^e siècle av. J.-C., maison du labyrinthe, Pompéi Asie Garde rapprochée de l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang, entre 246 et 210 av. J.-C., mausolée du premier empereur Qin Dragon cochon (Zhulong), 4 ^e millénaire av. J.-C., musée des arts asiatiques Guimet Amérique Figure féminine. Chipucuario, Mexique, VII ^e -II ^e siècles av. J.-C., musée du Quai Branly-Jacques Chirac, dépôt au musée du Louvre	

Classe de 5^e

Objectifs et attendus de fin de cycle 4

- Construire et mobiliser une culture.
  - Comparer des œuvres diverses, d'origine identique ou différente, en établissant des liens entre matériau, forme, sens et fonction.
  - Reconnaître, connaître et nommer quelques œuvres majeures, et savoir les rattacher à une époque et à une aire de production.
- S'approprier des œuvres et des références artistiques.
  - Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.
  - Mobiliser sa sensibilité pour exprimer un avis subjectif devant une œuvre de manière argumentée.
- Fréquenter des œuvres et des lieux de l'art, découvrir les métiers qui leur sont associés.
  - Maîtriser les codes associés à la fréquentation autonome des lieux artistiques et patrimoniaux.
  - Comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donnent d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.
  - Exploiter de manière raisonnée des ressources numériques pour découvrir, approfondir ses connaissances, et préparer ou accompagner la visite sur place ou à distance de musées ou de lieux de la culture et du patrimoine.

Organisation des apprentissages

Périodisation historique : Moyen Âge et Renaissance

La période du Moyen Âge et de la Renaissance se distingue par une évolution profonde des arts : d'abord marqués par la prééminence des thèmes religieux et une symbolique, les arts s'ouvrent progressivement, à la Renaissance, à l'humanisme, à la redécouverte de l'Antiquité et à de nouvelles techniques qui placent l'homme, la nature et le réalisme au cœur de la création artistique.

Axe méthodologique : Décrire et identifier

La classe de cinquième prolonge le travail entrepris sur les capacités développées en classe de sixième : l'observation, l'écoute et la description. L'enseignement de l'histoire des arts s'attache plus particulièrement à développer chez l'élève la capacité à identifier des formes, des rythmes et des couleurs, des figures, des thèmes et des symboles au sein d'une description. Il s'agit alors de proposer des rapprochements avec des récits ou sujets déjà étudiés, des textes ou des motifs familiers et comparables, puisés dans les connaissances de l'élève ou remobilisées à partir des suggestions de l'enseignant. Dans un second temps, l'élève conduit une première analyse privilégiant la narration ou les symboles présents dans l'œuvre, rend compte d'une intention possible ou probable de l'artiste, dans une forme sommaire ou articulée en plusieurs pistes.

Champ : Formes et figures

Les arts témoignent de la métamorphose des formes et des figures, portant en eux l'empreinte du passé, des conquêtes territoriales, de l'ailleurs et du sacré. L'étude s'attachera à révéler, sur la période choisie, les échos, les emprunts et les appropriations diverses de productions artistiques antérieures ou lointaines, afin de rendre perceptibles dans les œuvres abordées, ce qu'elles conservent et la part de renouvellement qu'elles introduisent.

Thématique	Corpus	Situations et exemples de réussite
CIRCULATION, RENCONTRE ET TRANSFORMATION DES FORMES <i>Comment les modèles et les formes antiques se transmettent-ils et se diffusent-ils au Moyen Âge et à la Renaissance ?</i> <i>Qu'est-ce que l'Orient pour l'Occident médiéval ?</i> De la cour de Charlemagne aux grands centres de la Renaissance carolingienne Circulations méditerranéennes médiévales Le chantier des cathédrales en Europe à l'époque gothique et la diffusion des savoir-faire Recherches de réalisme et échanges entre Flandres, France et Italie (XV ^e et XVI ^e siècles)	<i>L'impératrice Théodora et sa cour</i> , 546-548, mosaïque, basilique Saint Vitale, Ravenne Chants grégoriens Statuette équestre de Charlemagne, 200-500 et 800-900, musée du Louvre Abbatiale Sainte-Foy et statue reliquaie, IX ^e -XIII ^e siècles, Conques La cathédrale Notre-Dame de Paris, 1163-1345 ; PÉROTIN, <i>Viderunt omnes</i> , École Notre-Dame, fin XII ^e siècle Jan VAN EYCK, <i>La Vierge au chancelier Rolin</i> , vers 1435, musée du Louvre Josquin DES PRÈS, <i>Nymphes des Bois</i> , 1497	Identifier et analyser les éléments hérités de l'Antiquité et leur réutilisation dans d'autres cultures <i>Exemple de réussite : L'élève est capable de s'appuyer sur des méthodes d'analyse simples (grille/tableau/schéma) pour identifier et recenser les principales caractéristiques stylistiques d'une œuvre (architecture, arts visuels, musique et littérature de l'époque médiévale).</i> Situer l'apparition et la circulation des formes dans le temps et dans l'espace <i>Exemple de réussite : L'élève sait identifier les caractéristiques principales d'un foyer de création dans son environnement proche.</i>
MARQUES ET EMPREINTES DU SACRÉ DANS LES RÉCITS DU MOYEN ÂGE <i>En quoi les enluminures, dans le livre médiéval, révèlent-elles le sens du texte ?</i> <i>Comment la culture visuelle et musicale médiévale donne-t-elle à voir et à entendre le sacré ?</i> <i>Comment l'image et les genres musicaux accueillent-ils l'expression du profane ?</i> Du manuscrit médiéval à la naissance de l'imprimerie : rôle et sens des matériaux, couleurs, styles, calligraphie ; développement de l'écriture musicale Des images divines et des chants liturgiques Gloire, merveilleux, épopée : la mise en image des récits médiévaux	Pyxide au nom d'Al-Mughira, 968, musée du Louvre Broderie de la reine Mathilde, dite Tapisserie de Bayeux, XI ^e siècle, musée de la tapisserie de Bayeux Art et musique des troubadours et des trouvères GIOTTO, <i>fresques de la vie de saint François</i> , église supérieure de la basilique Saint-François, Assise Gervais de BUS et Chaillou de PESSTAIN, Philippe de VITRY, <i>Roman de Fauvel</i> , 1310-1316 Le roi Arthur et la table ronde Les Frères de LIMBOURG, <i>Les Riches Heures du duc de Berry</i> , 1411-1416, musée Condé Paolo UCCELLO, <i>La bataille de San</i>	Réaliser des études comparatives permettant d'appréhender la culture visuelle et musicale d'une période donnée <i>Exemple de réussite : L'élève est capable de comparer un manuscrit médiéval et un livre imprimé du XVe siècle, en analysant les différences calligraphiques, dans les matériaux et les techniques de production.</i> Repérer les caractéristiques de la représentation du sacré dans les arts et comprendre leur rôle ou valeurs symboliques <i>Exemple de réussite : l'élève est capable d'identifier une œuvre d'art sacré, comme une fresque, une œuvre vocale ou une sculpture.</i>

L'homme, la nature et l'environnement : art du paysage, bestiaires et classifications	<i>Romano</i> , vers 1438-1440, galerie des Offices, National Gallery (Londres), musée du Louvre ; Clément JANEQUIN, <i>La Guerre (La Bataille de Marignan)</i> , 1537	
LA REPRÉSENTATION DU POUVOIR ET SON INFLUENCE SUR LES FORMES ET LES IDÉES	Filippo BRUNELLESCHI, Coupole du dôme, 1418-1436, cathédrale Santa Maria del Fiore	Analyser et interpréter les représentations artistiques et symboliques du pouvoir
<i>Comment rendre l'autorité perceptible, par des signes, des symboles, des espaces au Moyen Âge et à la Renaissance ?</i>	MICHEL-ANGE, <i>David</i> , 1501-1504, galerie de l'Académie	<i>Exemple de réussite : L'élève sait nommer les attributs de l'autorité, son expression au sein d'un édifice ou d'un portrait.</i>
<i>En quoi les expressions artistiques à la Renaissance donnent-elles une place nouvelle à l'individu ?</i>	TITIEN, <i>Venus d'Urbino</i> , 1538, musée des Offices	Appréhender un espace architectural par ses représentations : maquette, plan, élévation, dessin ou schéma, etc.
La représentation de la personne humaine : expression des qualités morales et « affetti », idéal féminin, pouvoir, etc.	DONATELLO, <i>Monument équestre à Gattamelata</i> , 1445-53, Padoue	<i>Exemple de réussite : L'élève sait identifier les différentes parties et fonctions principales d'un monument religieux ou civil.</i>
Architecture et décors civils, urbains, militaires et religieux au Moyen Âge	Les Chambres dites de RAPHAËL et la Chapelle Sixtine de MICHEL-ANGE	
L'artiste, ses inspirations et ses mécènes : peintures, sculpture, architectures ou musique	Le château de Chambord, 1519	
Représentations du pouvoir dans les arts de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique	<i>Salière</i> , XVI ^e siècle, royaume du Bénin, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac	
	Balthazar de Beaujoyeux, <i>Ballet comique de la reine</i> , 1581	
	Monteverdi, <i>Orfeo</i> , 1607	

Classe de 4^e

Objectifs et attendus de fin de cycle 4

- Construire et mobiliser une culture.
  - Comparer des œuvres diverses, d'origine identique ou différente, en établissant des liens entre matériau, forme, sens et fonction.
  - Reconnaître, connaître et nommer quelques œuvres majeures, et savoir les rattacher à une époque et à une aire de production.
- S'approprier des œuvres et des références artistiques.
  - Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.
  - Mobiliser sa sensibilité pour exprimer un avis subjectif devant un œuvre de manière argumentée.
- Fréquenter des œuvres et des lieux de l'art, découvrir les métiers qui leur sont associés.
  - Maîtriser les codes associés à la fréquentation autonome des lieux artistiques et patrimoniaux.
  - Comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donnent d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.
  - Exploiter de manière raisonnée des ressources numériques pour découvrir, approfondir ses connaissances, et préparer ou accompagner la visite sur place ou à distance de musées ou de lieux de la culture et du patrimoine.

Organisation des apprentissages

Périodisation historique : De l'âge classique à l'âge industriel

L'âge classique se caractérise par un ordre social politique qui s'exprime par des arts codifiés, souvent au service du pouvoir. À partir du XVIIIe siècle, les révolutions politiques, l'affirmation des nations, l'industrialisation, l'urbanisation croissante, et les transformations sociales et culturelles qui les accompagnent ont ouvert les arts à de nouvelles formes d'expression et à des sources d'inspiration inédites.

Axe méthodologique : Identifier et référencer

Les élèves développent la capacité à nommer les œuvres et à les situer dans le temps et l'espace.

Ils apprennent à référencer une œuvre d'art, en fournissant des informations précises et structurées (auteur, titre, date, lieu de conservation, technique, dimensions) sur cette œuvre afin de permettre son identification. L'utilisation de ressources variées (livresques, numériques ou issues de visite de musées ou de lieux culturels) permet l'identification et le référencement des œuvres.

L'identification et le référencement des œuvres engagent les élèves dans une démarche d'analyse rigoureuse, un préalable nécessaire à toute proposition d'interprétation.

Champ : Arts et sociétés

Les arts témoignent de l'état des sociétés, de leurs évolutions et tensions, mais aussi des valeurs et des idées qu'elles portent. Toute création artistique s'inscrit ainsi dans un contexte social, politique et culturel et entretient avec lui des relations étroites et complexes. Les arts ne se contentent pas seulement de représenter la société, ils peuvent en proposer aussi une lecture critique.

Thématique	Corpus	Situations et exemples de réussite
ÉTAT, SOCIÉTÉ ET CRÉATION <i>Du XVIIe à la fin du XIXe siècle, comment les artistes représentent-ils les transformations de la société, des modes de vie et des mentalités ?</i> <i>Comment le statut des artistes se transforme-t-il ?</i> <i>En quoi les progrès scientifiques et techniques transforment-ils la création artistique ?</i> Définition et hiérarchie des genres artistiques Le statut de l'artiste Évolution des sciences et techniques, évolution des arts	REMBRANDT, <i>La Ronde de Nuit</i> , 1642, Rijksmuseum Le château et les jardins de Versailles, 1661-1684 ; MOLIÈRE-LULLY, <i>Le Bourgeois gentilhomme</i> , comédie-ballet, 1670 Ludwig van BEETHOVEN, 9 ^e <i>Symphonie</i> , 1824 Jacques-Louis DAVID, <i>Marat</i> , 1793, Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique Joseph Mallord William TURNER, <i>Rain, Steam, and Speed (Pluie, vapeur, et vitesse)</i> , 1844, National Gallery, Londres Joseph PAXTON, <i>Crystal Palace</i> , 1851 Vincent VAN GOGH, <i>Portrait de l'artiste</i> , 1889, musée d'Orsay Auguste BARTHOLDI, <i>La Liberté éclairant le monde</i> , 1886, Liberty Island Hector GUIMARD, <i>Entrée de station pour le métropolitain</i> , 1900, Paris	Identifier et caractériser les genres artistiques : peinture d'histoire, opéra, portrait, musique de chambre, peinture de genre, paysage, nature morte, etc. <i>Exemple de réussite : L'élève est capable de reconnaître un genre artistique à partir d'une œuvre étudiée et il peut le justifier de manière simple.</i> Comprendre et expliquer comment les progrès scientifiques et techniques transforment les arts (formes, techniques, sujets) <i>Exemple de réussite : L'élève est capable de relier les progrès techniques à l'apparition de nouveaux sujets (industrialisation, les transformations de la ville et du monde rural) ou de nouveaux supports artistiques.</i>
LES FEMMES DANS LES ARTS <i>Comment les artistes représentent-ils les femmes entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle ?</i> <i>Quelle place se construisent les femmes artistes dans l'histoire des arts ?</i> Figures féminines dans les arts : entre allégorie, idéalisation et représentation réaliste	Élisabeth JACQUET DE LA GUERRE, <i>Céphale et Procris</i> , 1694 Élisabeth VIGÉE-LEBRUN, <i>Marie-Antoinette en gaule</i> , 1783, château de Wolfsgarten Berthe MORISOT, <i>Le Berceau</i> , 1872, musée d'Orsay Julia Margaret CAMERON, <i>The parting of Sir Lancelot and Queen Guinevere (La séparation de Lancelot et de Genièvre)</i> , 1874,	Identifier les modes de représentation des figures féminines selon les époques et les milieux sociaux <i>Exemple de réussite : L'élève est capable de décrire, d'analyser un portrait féminin et de repérer les stéréotypes éventuels.</i> Comprendre la place de la femme artiste dans l'art <i>Exemple de réussite : L'élève identifie les différentes</i>

L'évolution de la place et du rôle des femmes dans le monde des arts depuis le XVII ^e siècle	musée d'Orsay Camille CLAUDEL, <i>L'âge mûr</i> , 1895, musée d'Orsay	<i>contributions des femmes au monde des arts.</i>
L'AUTRE ET L'AILLEURS		Caractériser et contextualiser les différentes manières dont les artistes européens et extra-européens ont représenté l'Autre et l'Ailleurs
<i>Quelle image les artistes donnent-ils des peuples extra-européens et de leur culture à partir du XVIIe siècle ?</i>	HOKUSAI, <i>Sous la grande vague au large de Kanagawa</i> , 1830-1832, musée national des arts asiatiques, musée Guimet <i>Tippo's Tiger (Le tigre de Tippoo)</i> , orgue mécanique, vers 1793, Inde, Victoria et Albert Museum, Londres	<i>Exemple de réussite : L'élève est capable de relier une représentation, réaliste ou idéalisée, à un contexte précis (exploration, découverte scientifique, colonisation).</i>
L'exotisme dans les arts : quand l'Ailleurs fascine et inspire	Jean-Baptiste CARPEAUX, <i>La Fontaine des quatre parties du monde</i> , 1874, Paris	Identifier les procédés utilisés en musique pour créer un effet de dépaysement
Voyages et artistes voyageurs	Wolfgang Amadeus, MOZART, <i>L'enlèvement au sérail</i> , 1782 Léon BELLY, <i>Les pèlerins allant à la Mecque</i> , 1861. Musée d'Orsay	<i>Exemple de réussite : L'élève est capable d'identifier dans une œuvre musicale des éléments qui évoquent l'Ailleurs : rythmes, instruments, effets de timbre, modes, etc.</i>
Regards croisés de l'Autre et de l'Ailleurs à l'époque coloniale	Nikolai RIMSKY-KORSAKOV, <i>Shéhérazade</i> , 1888 Modestos BRODOS, <i>La Rédemption de Cham</i> , 1895, musée national des Beaux-Arts, Rio de Janeiro Paul GAUGUIN, <i>D'où venons-nous. Que sommes-nous. Où allons-nous ?</i> , 1897, Museum of Fine Arts, Boston Alfred STIEGLITZ, <i>The Steerage (L'Entrepont)</i> , 1911, musée d'Orsay Albert LAPRADE, <i>Palais de la Porte Dorée</i> , 1929-1931, bas-reliefs Alfred JANNIOT, salon Afrique Jacques-Émile RUHLMANN et salon Asie Eugène PRINTZ	

Classe de 3^e

Objectifs et attendus de fin de cycle 4

- Construire et mobiliser une culture.
  - Comparer des œuvres diverses, d'origine identique ou différente, en établissant des liens entre matériau, forme, sens et fonction.
  - Reconnaître, connaître et nommer quelques œuvres majeures, et savoir les rattacher à une époque et à une aire de production.
- S'approprier des œuvres et des références artistiques.
  - Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.
  - Mobiliser sa sensibilité pour exprimer un avis subjectif devant un œuvre de manière argumentée.
- Fréquenter des œuvres et des lieux de l'art, découvrir les métiers qui leur sont associés.
  - Maîtriser les codes associés à la fréquentation autonome des lieux artistiques et patrimoniaux.
  - Comprendre la différence entre la présence d'une œuvre, le contact avec elle, et l'image que donnent d'elle une reproduction, une captation ou un enregistrement.
  - Exploiter de manière raisonnée des ressources numériques pour découvrir, approfondir ses connaissances, et préparer ou accompagner la visite sur place ou à distance de musées ou de lieux de la culture et du patrimoine.

Organisation des apprentissages

Périodisation historique : Mondes contemporains

Les mondes contemporains, entendus comme la succession des contextes qui conduisent du XIXe au XXIe siècle, sont marqués par une diversité de conflits, de bouleversements politiques, économiques, sociaux et technologiques s'étendant progressivement à l'échelle internationale et mondialisée. La reproductibilité technique comme la société de consommation et l'omniprésence des médias modifient les horizons de la création artistique. Les logiques de progrès humaniste héritées des Lumières et les tendances au ressourcement dans les modèles du passé s'affrontent et cristallisent des antagonismes inédits : idéalismes et réalismes, abstractions et figurations, concepts et savoir-faire, modernité et post-modernité.

Axe méthodologique : Référencer, contextualiser et comparer

La classe de troisième s'attache à développer chez l'élève la capacité à inscrire une œuvre d'art dans son contexte de création tout en envisageant la signification qu'elle peut prendre hors de celui-ci. Cette capacité complète l'approche méthodique de l'œuvre initiée depuis la classe de sixième, autour de l'observation et jusqu'au référencement. Elle ne peut être distinguée des axes précédents et en constitue l'aboutissement. Il s'agit toutefois d'envisager les précédentes étapes comme une collecte d'informations qui rendront possible le constat d'une cohérence de l'œuvre avec le milieu (social, politique, médiatique) dans lequel elle a été produite. Par la contextualisation, ce qui a été vu, entendu, identifié et référencé prend corps dans un débat culturel qui confronte les filiations et les innovations, les résistances et les expérimentations, les utopies et les contestations du statut même de l'art.

Champ : Arts, Média (communication et engagement)

Ce champ permet d'aborder, principalement sur la période XIXe-XXIe siècles, les relations qui existent entre l'œuvre d'art, quel que soit son champ, et le discours, l'idéologie ou l'expression de convictions politiques. Qu'il s'agisse d'opinions personnelles d'artistes, de commandes liées au pouvoir spirituel ou politique ou de manifestations de résistance de minorités, l'étude s'attachera à comparer et contextualiser les modalités de la mobilisation des langages et des techniques artistiques au service de la communication d'un message. Elle tentera de révéler les apports

d'esthétiques renouvelées à l'efficacité des propos. Plus largement, cette thématique traitera de la prise en compte dans la production artistique des moyens de communication de masse (influence, utilisation, résonance, détournement).

Thématique	Corpus	Situations et exemples de réussite
IMAGE, SON ET PROGRÈS TECHNIQUES <i>Quels sont les liens entre la création artistique et les avancées techniques ?</i> <i>Comment la reproductibilité technique contribue-t-elle à la création artistique ?</i> <i>Comment la machine et le numérique deviennent-ils des matériaux artistiques à part entière ?</i> L'invention de la photographie en 1839, les premiers photographes voyageurs et le photo-journalisme Images, effets spéciaux et son au cinéma Le temps et le montage dans l'art vidéo ou musical De l'ordinateur à l'intelligence artificielle	Louis DAGUERRE, <i>Boulevard du temple</i> , 1838 Fritz LANG, Gottfried HUPPERTZ, <i>Metropolis</i> , 1927 Raoul DUFY, <i>La fée électricité</i> , 1937, Musée d'art moderne de la ville de Paris Verner PANTON, <i>Panton Chair (La chaise Panton)</i> , 1958, Centre Pompidou Pierre HENRY et Michel COLOMBIER, <i>Messe pour le temps présent</i> , 1968. Chorégraphie de BÉJART Maurice Renzo PIANO et Richard ROGERS, <i>Centre Pompidou</i> , 1977 Bill VIOLA, <i>Tristan's Ascension</i> , 2000 Sergio LEONE et Ennio MORRICONE, <i>Il était une fois dans l'Ouest</i> , 1968 THE BEATLES, <i>Sergeant Pepper's lonely hearts club band</i> , studio Abbey Road, 1967	Identifier et comparer des créations faisant appel aux différentes avancées techniques du XIXe siècle à notre époque <i>Exemple de réussite : L'élève identifie plusieurs jalons qui conduisent de la photographie au cinéma (chronophotographie, procédés couleurs, enregistrement magnétique, etc.).</i> Comprendre la place et l'apport de la machine dans la création <i>Exemple de réussite : L'élève sait distinguer un enregistrement en studio d'un enregistrement en live.</i>
EMPRUNTS, CITATIONS ET DÉTOURNEMENTS <i>Comment les arts du quotidien détournent-ils et s'approprient-ils les œuvres du passé ?</i> <i>Comment la création artistique s'empare-t-elle de l'histoire de l'art au XXe siècle, des avant-gardes à la postmodernité ?</i>	Dorothea LANGE, <i>Migrant Mother, Nipomo, California, mars 1936</i> (Mère migrante), 1936, MoMA, New York Wifredo LAM, <i>La jungle</i> , 1941, MoMA, New York Henri MATISSE, <i>Jazz</i> , 1943-1946, Centre Pompidou	Identifier et analyser les phénomènes de métissage culturel <i>Exemple de réussite : L'élève sait repérer, dans une œuvre plastique, musicale, cinématographique ou chorégraphique, les emprunts à d'autres cultures.</i> Identifier des emprunts et leur signification

Créer aujourd'hui : entre héritage et émancipation ?	Yves SAINT LAURENT, <i>La Robe Mondrian</i> , 1965	Exemple de réussite : Dans une œuvre, l'élève reconnaît la référence et comprend les modes de son appropriation ou de son détournement.
Les techniques du collage, utilisation de matériaux mixtes comme expression du métissage	Jean NOUVEL, <i>Institut du Monde arabe</i> , 1987 Pascale Marthine TAYOU, série des <i>Poupées Pascale</i> , 2007	
L'histoire de l'art comme répertoire de création artistique et culturelle	Jean-Philippe RAMEAU, <i>Les Indes Galantes</i> , Mise en scène ; Clément Cogitore. Chorégraphie : Bintou Dembélé, 2019 Steve REICH, Anne Teresa DE KEERSMAEKER, <i>Drumming</i> , 1998	
NATURE, ENVIRONNEMENT ET ENJEUX SOCIAUX		Appréhender certains phénomènes artistiques contemporains qui s'inscrivent dans des démarches militantes
<i>La création artistique est-elle compatible avec les enjeux écologiques ?</i>	Claude MONET, Cycle des <i>Nymphéas</i> , 1914-1926, musée de l'Orangerie ; Joan MITCHELL, <i>La Grande Vallée XIV</i> , 1983, Centre Pompidou	Exemple de réussite : L'élève est capable de relier une œuvre à une démarche engagée.
<i>Comment les artistes intègrent-ils la dimension environnementale dans leurs créations ?</i>	Robert SMITHSON, <i>Spiral Jetty</i> , 1968	Repérer et comprendre le choix présidant à l'emploi des matériaux dans la création écologique
<i>Comment les artistes travaillent-ils à l'échelle du paysage ?</i>	Shigeru BAN, <i>Paper house</i> , 1995 Olafur ELIASSON, <i>Ice Watch</i> , 2015	Exemple de réussite : L'élève sait identifier les matériaux valorisés et respectueux de l'environnement.
Du <i>land art</i> à Shigeru Ban : l'expression d'une sensibilité à l'environnement naturel	Catherine MEURISSE, <i>La jeune fille et la mer</i> , 2021	
L'utilisation de matériaux recyclés		
Alerter et sensibiliser par des actions publiques et performances	Iris VAN HERPEN, <i>Robe manteau</i> , 2014, musée de la Mode de la Ville de Paris, palais Galliera Brian ENO, <i>Ambient 4 : On Land</i> , 1982	