

L'ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES

ÉVOLUTION DES PRATIQUES ET DE LA RECHERCHE

Mathilde Bouthors

ce jour aucun repère bibliographique n'a été effectué dans le domaine de l'enseignement des Arts plastiques¹. Deux ouvrages fondamentaux recouvrent la plupart des aspects envisagés ici :

Université de Saint-Etienne. CIEREC. Saint-Etienne. *Art et éducation*. Travaux 51, 1986, 206 p.

Arts plastiques et formation de la personne "ouverture et diversification". *Les Amis de Sèvres*, n° 4, déc. 1985, 131 p.

Les Arts plastiques en tant que discipline ont été institués par l'Éducation nationale en 1972 en lieu et place du Dessin et Arts plastiques et leur objet est en construction.

La discipline a été institutionnalisée cette année-là par la constitution d'un CAPES, puis d'une agrégation en 1975 et d'un cursus universitaire du premier, deuxième et troisième cycle. Cette institutionnalisation a favorisé l'essor de la recherche dans le domaine.

La discipline et la recherche sont nées conjointement et sont en mutation et en construction permanentes. C'est là le fait d'un enseignement qui se réfère à l'art. Il a donc paru nécessaire dans un premier temps de

1. Ce travail a été réalisé avec le concours de Magali Chanteux. Nous lui exprimons ici toute notre gratitude. Magali Chanteux a participé pendant plusieurs années aux recherches pionnières en ce domaine dans le cadre de la recherche "Articulation école-colège" réalisé par la Direction de programme n° 1 (Didactique des disciplines) de l'INRP.

Repères bibliographiques

Perspectives documentaires en sciences de l'éducation, n° 14, 1988

faire état du contexte institutionnel et conceptuel très prégnant et de son évolution.

Dans la deuxième partie, les références concernent la recherche spécifique au champ référentiel des arts plastiques : les sciences de l'Art, domaine également en constitution. Certains de ses aspects alimentent la recherche en enseignement des Arts plastiques en ce qu'ils lui précisent son objet.

Le dernier axe de ce *Repère* porte sur la pédagogie des Arts plastiques se référant à deux modèles : l'éducation par l'art et l'enseignement de l'art qui aboutit à une didactique actuellement en émergence.

1.- Les enseignements artistiques, évolution institutionnelle et conceptuelle

Certes, la notion d'enseignements artistiques est générale et recouvre d'autres disciplines, notamment l'éducation musicale. Dans ce repère, nous nous sommes attachés aux seules références relatives aux Arts plastiques qu'elles englobent ou non d'autres domaines artistiques. Les enseignements artistiques depuis le début des années 80 sont à un niveau de redéfinition du à l'hésitation entre un apprentissage transversal de type artistique et un apprentissage de type technique.

Les textes officiels traitent rarement des Arts plastiques isolément.

Cette partie comporte deux volets : l'histoire de l'enseignement des Arts plastiques depuis 1970 et l'évolution des politiques d'enseignement d'une part, l'étude de trois notions liées et qui influencent cette évolution : l'éducation esthétique, l'action culturelle, l'éducation artistique, d'autre part.

Histoire de l'enseignement des Arts plastiques et évolution des politiques d'enseignement

Au 19e siècle, l'Académie des Beaux-Arts formait les artistes selon un découpage artistique traditionnel : dessin, peinture, sculpture. C'est à cette époque que l'enseignement artistique a été introduit dans l'enseignement général. Dans les lycées, on enseignait l'histoire de l'art et le dessin, considéré comme un art d'agrément, en marge de l'enseignement général mais relevant des activités intellectuelles.

On reconnaît là l'héritage du passé où peinture et sculpture ne faisaient pas partie des arts libéraux.

Le dessin technique était également enseigné dans certaines formations professionnelles sans aucun lien avec l'art.

De 1850 à 1950, l'enseignement du dessin est en perpétuelle mutation, les techniques se multiplient. Mais ce sont les apports de la psychologie qui ont dégagé des spécificités dans l'enseignement artistique et ont contribué à son développement. Le débat reste toujours présent de son utilité technique ou de son utilité culturelle telle qu'elle a été mise en avant sous l'impulsion des grands pédagogues du début du 20e siècle.

A partir de 1952, la discipline est intitulée dessin et Arts plastiques. On y intègre décoration, design, métiers d'art, peinture et sculpture dans les techniques pratiquées par les élèves.

Parallèlement, les notions d'éducation populaire et d'éducation de masse se développent sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui ont abouti à la création d'un Institut national d'éducation populaire.

Après la création du Secrétariat d'Etat aux Affaires culturelles appelé à devenir Ministère de la Culture, la responsabilité de la formation artistique incombe à deux ministères : l'Education nationale et la Culture. Le ministère de la Culture assure la formation des artistes, et des professionnels spécialisés. Le ministère de la Culture assure également la formation extra-scolaire des écoliers, notamment par l'action des musées qui sera envisagée plus loin. L'Education nationale a en charge l'initiation et la formation artistiques dans le cadre de l'enseignement général et la formation des enseignants. Du point de vue pédagogique, le principe d'un enseignement centré sur le maître transmetteur d'un savoir cède la place à celui d'un enseignement centré sur l'élève actif et créatif.

L'enseignement du Dessin et des Arts plastiques a intégré pour une part ces nouvelles pratiques. La définition de l'intelligence ne reposant plus uniquement sur la verbalisation, l'enseignement artistique est reconnu comme faisant partie intégrante de son développement. Après le colloque d'Amiens en 1968, on abandonna l'intitulé d'un enseignement du "Dessin et (des) Arts plastiques" pour ne conserver que le deuxième terme. Les Arts plastiques incluent alors le dessin, la peinture et la sculpture, arts visuels, mais aussi toute transformation de la matière dans l'espace, le volume, l'utilisation de l'image vidéo et photographique. Ce terme traduit l'éclatement des pratiques de l'art contemporain et l'effort et la nécessité d'y relier la formation initiale. L'enseignement des Arts plastiques est constitué en discipline intégrée au cursus général de la maternelle à la terminale.

Dans le primaire, il incombe aux instituteurs. La formation des enseignants du secondaire s'effectue à l'université et un certain nombre de maîtres auxiliaires ont reçu une des formations assurées par le ministère de la Culture. Le terme "arts plastiques" tentait de rendre compte de la

diversité des créations artistiques contemporaines n'obéissant plus aux découpages traditionnelles du système des Beaux-Arts..

Si, dans les représentations courantes sur les enseignements artistiques, la limite est claire entre Education musicale et Arts plastiques, l'enseignement des Arts plastiques n'est pas aussi facilement défini.

Les arts plastiques se présentent comme un champ diversifié dont la discipline Arts plastiques rend compte. Les documents répertoriés expriment cette diversité et l'hésitation devant une définition plus fermée. Comme le souligne Magali Chanteux, la loi sur les enseignements artistiques de janvier 1988 "en désignant un certain nombre de disciplines, abandonne l'idée de champ quant aux arts plastiques et exprime un découpage en domaines séparés. C'est en ce sens qu'on assiste à une diversification des enseignements artistiques. Cette diversification en domaines séparés rend d'autant plus cruciale la nécessité de développer un enseignement général visant à donner dans l'enseignement obligatoire pour tous les élèves les moyens de découvrir et de maîtriser ce qui fait la constante essentielle en chacun de ces domaines : la démarche artistique. Les Arts plastiques sont le fil conducteur qui donne les structures et le recul nécessaires à l'apprentissage artistique en ce sens qu'ils permettent l'étude du fait artistique quels que soient les matériaux, les supports, les media... L'enseignement des Arts plastiques se situe dans la transversalité par rapport aux différents domaines, et non dans leur cloisonnement."

■ Histoire de l'enseignement

- ALBERTINI (Marie-Laure).- *Les politiques d'éducation populaire par l'art en France : théâtres et musées 1895- 1914*. Thèse de 3e cycle, histoire, Paris 1, 1983, 276 p.
- CHAVANNE (M.F.), éd.- *Journées d'études artistiques : les modèles*. Sèvres, Centre international d'études pédagogiques, coll. Les dossiers de Sèvres, 1986, 2 vol.
- GLORIEUX (P.).- *La faculté des arts et ses maîtres au 13 siècle*. Paris, J. Vrin, coll. Librairie philosophique, Etudes de Philosophie générale, 59, 1971, 552 p.
- Société internationale pour l'éducation artistique. INSEA. Sèvres. LEROUX (G.).- *L'enseignement des Arts plastiques dans le cadre de l'enseignement général*. Sèvres : C.I.E.P., INSEA, 1975, 53 p.
- MORICE (Jean-Claude).- *Répertoire des textes officiels du dessin (1789-1882)*. Paris, INRP, à paraître.

■ Les politiques d'enseignement

- Arts plastiques : les images d'une politique.- *Les Temps modernes*, n° 475, 1986, p. 10-32.
- *Les Arts plastique au bac de l'enseignement général*. Paris, CRDP, 1988.
- Ateliers d'arts plastiques.- *Degrés*, n° 9-10, juin 1985, p. 15-16

- Disciplines artistiques : vers le démantèlement.- *L'Éducateur*, n° 12, 1978, p. 7-24.
- L'Éducation artistique. Propositions pour une réforme.- *Pédagogie*, vol. 31, n° 6, 1976.
- L'encouragement à la création artistique.- *Éducation et culture*, n° 30, 1976.
- Les enseignements artistiques.- *Cahiers de l'Éducation nationale*, n° 13, mars 1983, p. 1-21.
- *Enseignements artistiques : création, diffusion : rapports particuliers*.- Paris, la Documentation française, 1971, 402 p.
- CHARNAY (Henri).- *L'intégration de l'éducation plastique et architecturale dans un premier cycle de Culture générale*. Document de recherche pédagogique.- Paris, Commission de réforme de l'enseignement de l'architecture, oct. 1967-janv. 1968, 94 p.
- Conférence internationale. 4. 23-27 fév. 1987. Bergen, Pays-Bas. Conseil de l'Europe. Strasbourg. *L'éducation artistique dans une société multiculturelle*, p. 16-18.
- Colloque. 1968. Amiens.- *L'éducation artistique dans la formation culturelle de l'individu*, in : *Pour une école nouvelle... rapport préparatoire*. Paris, Dunod, 1969, p. 100-167.
- GASSIOT-TALABOT (Gérard).- Paris 1-Paris 8 : *Les Arts plastiques à l'université*. Paris : Centre national des Arts plastiques, 1985, 65 p.
- Loi n° 88-20 du 6 janv. 1988 relative aux enseignements artistiques. *Journal officiel*, 7 janv. 1988.
- Ministère de la culture. Commission de réflexion sur les Arts plastiques. Paris.- *Rapport*. 1982, 123 p.
- Ministère de la culture. Paris. *Etats Généraux des Arts plastiques*. Créteil. 1981. Rapport de la commission pédagogique, 1982, 147 p.
- Ministère de la culture. Paris. TROCHE (M.).- *Arts plastiques, rapport*. 1982, 118 p.
- Ministère de l'Éducation. Commission de l'éducation artistique. Paris. DAUDRIX (Jean-Marie), dir.- *Projet de rénovation de l'éducation artistique*. Paris, MEN, 1976, 43 p. + annexes.
- Ministère de l'Éducation nationale. Paris.- *L'éducation esthétique, travaux de la commission ministérielle de psychologie et de pédagogie*. Paris, INRDP, 1971, 55 p.
- Ministère de l'Éducation nationale. Groupes de réflexion sur le système éducatif français. Paris. *Rapport du groupe 21 sur une éducation esthétique*. 22-26 juillet 1974.
- Ministère de l'Éducation nationale. 8ème groupe de planification interne. Paris. TORAILLE.- *Action culturelle à l'intention des milieux scolaires*. Paris, MEN, 1979, 40 p.
- TEYSSÈDRE (Bernard).- Vingt-six propositions sur l'enseignement supérieur des Arts plastiques. In : *Etats Généraux des Arts plastiques de Créteil*, Rapport de la commission pédagogique. Paris, Ministère de la culture, 1982.
- UNESCO. Paris. CHANTEUX (Magali), PELISSIER (Gilbert).- *Enquête internationale sur la situation existante en matière de contenus de l'éducation générale*. 1979. 18 p.

Évolution des concepts

■ Education esthétique

Le modèle pédagogique de l'Education par l'Art, traduction de "Education Through Art", concept élaboré par le professeur anglais Herbert Read dans son ouvrage après la guerre de 1940, a profondément influencé l'enseignement artistique en Europe. En France, certaines de ses idées furent reprises au colloque d'Amiens en 1968.

Les conceptions d'Herbert Read aboutirent à la notion d'éducation esthétique, non pas au sens philosophique du terme mais au sens concret d'éducation de l'individu, grâce à une vision esthétique du monde et de soi dans le monde.

Herbert Read voulait rendre l'homme meilleur au moyen de l'art : la finalité de cette éducation n'est donc plus l'art qui devient un moyen éducatif, mais le développement harmonieux de l'individu.

La conséquence directe de cet ouvrage fut la création de l'International Society for Education Through Art à l'UNESCO. L'éducation par l'art est une éducation esthétique. Elle consiste en une sensibilisation à l'environnement traité qualitativement et dans le développement des potentialités de l'individu par les activités d'expression.

Elle contribue à l'insertion de l'individu dans son environnement et à l'épanouissement de la personnalité par l'éducation de la sensibilité, de l'affectivité, du goût et de l'intelligence.

Herbert Read reconnaît dans l'art une valeur d'équilibre nécessaire à tous dans la vie.

Dans un monde d'incertitudes, de crise des valeurs et des religions, en l'absence de système explicatif, l'art reste seul élément de sens et par là de cohésion sociale.

Par ailleurs, dans l'enseignement général se référant à l'œuvre plastique, ce qui a été écrit sur l'esthétique concerne généralement le visuel.

- BOURDIEU (Pierre).- Disposition esthétique et compétence artistique.- *Les Temps modernes*, n° 295, févr. 1971, p. 1345- 1374.
- MARCHAL (Gaston-Louis).- A propos d'une nécessaire psychopédagogie de l'esthétique.- *Bulletin de psychologie*, n° 283, t. 23, 1969-70, p. 560-574.
- GALIZOT (Roger).- *L'éducation esthétique*.- Paris, Delagrave, coll. Pédagogie de l'école élémentaire, 1975, 192 p.
- PORCHER (Louis), dir.- *L'éducation esthétique : luxe ou nécessité*.- Paris, Bourrelier, Coll. Education, A. Colin, 1973, 245 p.
- UNESCO, Paris. Université de Tours. DUVIGNAUD (Jean).- *L'éducation esthétique à l'école et hors de l'école : enquête internationale*. 1979, 179 p. 42 pays concernés.

- UNESCO. Paris. GRATIOT-ALPHANDERY (H.).- *Pour une éducation esthétique interdisciplinaire : objectifs, orientation, méthodologie*. 1983, 85p.
- UNESCO. Paris. L'éducation esthétique dans l'enseignement général. - *La compréhension internationale à l'école*, n° 30, 1975, p. 17- 20.
- WOJNAR (I.).- *Esthétique et pédagogie*. Paris, PUF, 1963.
- YERSIN (R.).- Schiller et la notion d'éducation esthétique de l'homme.- *Etudes de lettres*, n° 4, vol. 10, 1978, p. 33- 42.

■ Action culturelle

L'action culturelle relève d'une intervention des pouvoirs publics pour diffuser la culture dans les couches les plus larges de la société.

Contemporaine du développement des industries culturelles et des moyens de diffusion, elle répond à une aspiration de démocratisation de la culture concrétisée par les mouvements d'éducation populaire.

L'art est un des domaines privilégiés de l'action culturelle et celle-ci à son tour est un des moyens pédagogiques de l'éducation par l'art, élaboré en dehors de l'école, pour elle ou sans elle.

Pendant, l'action culturelle ne saurait être neutre. D'une part, les objets diffusés sont porteurs de sens et leur diffusion relève de choix stratégiques. D'autre part, l'expression elle-même fait sens. Dans un contexte de crise des valeurs, l'action prend une place prépondérante et risque d'être prise pour une valeur en elle-même.

- L'Action culturelle.- *Les Amis de Sèvres*, n° 100, 1980, 170 p.
- L'Action culturelle en crise ?.- *Pour*, n° 77, 1981, 70p.
- Arts plastiques, in l'Action culturelle une contribution à l'ouverture de l'école.- *Les Amis de Sèvres*, n° 4, déc. 1980, p. 55-60.
- BETHEL (D.).- *Promotion culturelle : dimension esthétique, éducation artistique*.- Strasbourg, Conseil de l'Europe, Paris, INRP.- 1971, 18 p.
- CASTAREDE (J.), SUR (J.).- *La communication : la culture de la communication*.- Paris, Stock, coll. Monde ouvert, 1983, 295 p.
- Congrès. 9-12 mai 1984. Pont à Mousson. Ministère de l'Education nationale. Paris.- *Action culturelle, ouverture de l'école et rénovation pédagogique*.- Paris, MEN, 1984, 109 p.
- La culture et ses enjeux. *Cahiers de l'IFOREP*, n° 36, 1983, 114 p.
- DEPOUILLY (Jacques).- *Culture et expression*.- Paris, Delachaux et Niestlé, 1972.
- Education et culture. *Culture et communication*, n° 15, 1980, p. 29-42.
- GAUDIBERT (Pierre).- *Action culturelle, intégration et ou subversion*.- Paris, Casterman, 3e éd., coll. synthèses contemporaines, 1977, 177 p.
- POUJOL (Geneviève).- *Action culturelle, action socioculturelle : recherches*.- Paris, INEP, coll. Document de l'INEP, n° 1, 1983, 52 p.
- Rencontres sur l'action culturelle en milieu scolaire, 12-16 déc. 1977. Sèvres.- *Actes*.- Sèvres, 1978, 25 p.

■ *Éducation artistique et enseignement(s)*

Ce terme désigne l'éducation à l'art et l'éducation par l'art. L'éducation à l'art inclut l'histoire de l'art, les techniques d'expression, la connaissance de l'art contemporain. L'éducation par l'art relève de l'esthétique.

Massivement employé dans le sillage de Herbert Read, ce terme rend compte du consensus existant quant aux finalités de l'éducation artistique. Il ne permet pas cependant de situer les approches spécifiques à la pédagogie ni de désigner les champs référentiels d'une discipline. Il ne peut donc intégrer une appréhension didactique. Les instances éducatives ont commencé à utiliser le terme enseignement artistique au singulier, puis au pluriel traduisant en cela la difficulté à se saisir de la diversité en ce domaine. Les Arts plastiques sont une des disciplines désignées sous le terme d'enseignements artistiques.

On peut noter une évolution particulière de la désignation pédagogique du domaine artistique face à l'enseignement général. En effet, pour celui-ci le terme d'instruction a précédé celui d'éducation. Le Ministère de l'Instruction publique est devenu celui de l'Éducation nationale. Par contre, la dimension éducative des enseignements artistiques a été perçue prioritairement au contenu. La nécessité de processus plus structurés est approuvée ensuite. L'enseignement des Arts plastiques procède de cette évolution qui en détermine la physionomie actuelle.

Éducation artistique

- L'art n'est pas un luxe.- *Cahiers pédagogiques*, n° 72, janv. 1968, 116 p.
- L'enfance de l'art.- *L'éducation magazine*, sup. à l'Éducation Hebdo, n° 20, fév. 1983, p. 18-36.
- CLOT (René-Jean).- *L'éducation artistique*.- Paris, PUF, coll. Nouvelle encyclopédie pédagogique, 1958, 116 p
- FONTANEL-BRASSART (Simone).- *Éducation artistique et formation globale : pour un enseignement artistique intégré*.- Paris, A. Colin Bourrelrier, coll. Cahiers de pédagogie moderne, 49, 1971, 128 p.
- FONTANEL-BRASSART (Simone), ROUQUET (André).- *L'éducation artistique dans l'action éducative*.- Paris, Larousse, coll. Enseignement et pédagogie, 4, 1975, 176 p.
- GEORGES (Guy), COUDERC (René).- Pour l'art à l'école : dossier.- *L'École libératrice*, n° 3, sept. 1972, p. 115-130.
- GLOTON (Robert).- *L'art à l'école*.- Paris, PUF, coll. l'Éducateur, 4, 1965, 156 p.
- Institut de l'environnement. Centre de formation permanente pour les Arts plastiques. Paris. LAMBERT (Jean-Claude).- *L'activité artistique a-t-elle pour but la production d'oeuvre d'art ?*.- In *L'Art et la critique*.- 1977, p. 49-56.
- RAGON (Michel).- *L'art, pour quoi faire ?*.- Paris : Casterman, 1978.

- UNESCO. Paris. OTERO DE SABOGAL (Regina).- *L'éducation artistique et les rapports avec l'enseignement scolaire.*- 1979, 47 p.
- UNESCO. Paris. PIAGET (Jean), dir.- *L'éducation artistique et la psychologie de l'enfant.*- *Art et éducation*, 1954, p. 22-23.

Les enseignements artistiques

- A la recherche des enseignements artistiques.- *L'Education*, n° 215, 1974, p. 9-28.
- Colloque. 9-10 mars 1982. Paris. Mutuelle nationale des étudiants de France. MNEF. Paris. Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. Paris.- *Université et culture.*- Paris : Association Université et culture, 1982, 162 p.
- Enseignements artistiques.- *Cahier de documentation*, série générale .- *L'organisation de l'enseignement en France*, 1976, chap. 7, p. 59.
- L'enseignement artistique.- *L'Ecole et la nation*, n° 26, 1976, 45-68.
- Enseigner quoi et comment.- *Art press*, hors série, n° 5, juillet-août 1985, p. 6-15.

L'enseignement des arts plastiques

- BOUTET DE MONVEL (Anne-Marie).- *Pour un enseignement des arts plastiques et visuels.*- Paris, ESF, coll. sciences de l'éducation, 1974, 141 p.
- MASSON (A.).- *La place des arts plastiques dans l'enseignement.*- *Cahiers pédagogiques*, n° 249, 1986, p. 9-32.
- RAGON (Michel).- *L'enseignement des arts plastiques.*- *Esprit*, n° 3, mars 1979, p. 128-136.

2.- L'art et la recherche en art dans la société contemporaine

Depuis l'impressionnisme, un décalage s'est produit entre le travail sur l'art effectué par les artistes et la perception du public.

Avec les découvertes en mathématiques et en physique, la représentation du temps et de l'espace n'est plus stable. On a dès lors conçu pour le monde la possibilité de revêtir des formes multiples et le matériau est devenu un des éléments signifiants de la création plastique.

Fondée en 1919 par Walter Gropius, l'école du Bauhaus a été le lieu d'une expérience novatrice en matière d'éducation. La pratique artistique personnelle, la réflexion théorique et la pratique pédagogique de l'Art moderne y étaient liées. Le Bauhaus a ainsi démontré que le lieu signifiant de l'enseignement

était l'Art en train de se faire.

De l'expressionnisme abstrait aux productions actuelles, land art, body art, etc., la diversification des pratiques traduit l'éclatement de l'expression artistique dont les concepts issus du classicisme ne peuvent rendre compte. Cette diversification a déterminé, depuis 1972, une approche plus transversale du fait artistique que traduit le concept Arts plastiques.

■ *L'Art moderne*

- JUNOD (P.).- *Transparence et opacité. Essai sur les fondements théoriques de l'art moderne*. Lausanne, l'Age d'homme, coll. Histoire et théorie de l'Art, 1976, 439 p.
- KLEE (P.).- *Ecrits sur l'art. T.1. La pensée créatrice*. Paris, Dessain et Tolra, 1980, 556 p., traduit de l'allemand.
- KLEE (P.).- *Théorie de l'art moderne*. Paris, Gonthier Médiations, 2ème éd., 1977, traduit de l'allemand.
- KANDINSKY (W.).- *Cours du Bauhaus*. Paris, Gonthier Médiations, 1978, traduit de l'allemand.
- MALEVITCH.- *Ecrits*. Paris, Champ libre, 1975, 450 p., traduit du russe.
- VITALE (E.).- *L'enseignement au Bauhaus de Weimar (1919-1925)*. Thèse d'Etat, Sciences de l'éducation, Paris 8, 3 vol., 1078 p.
- PLEYNET (M.).- *L'enseignement de la peinture : les problèmes de l'avant-garde : Matisse, Mondrian, Kandinski, Klee*. Paris, Seuil, coll. Tel Quel, 1971, 225 p.

■ *L'Art Contemporain*

- CIAIR (J.).- *Considération sur l'état des Beaux-Arts : critique de la modernité*. Paris, Gallimard, coll. Essais, 1983, 200 p.
- COHEN (J.).- *Redoublement, dédoublement et art contemporain*. Thèse de 3ème cycle, Philosophie, Paris 1, 1976.
- COSTA (M.).- Duchamp et le reste. *Traverses*, n°11, 1978, p. 75-81.
- LASCAULT (G.).- *L'art actuel et la quotidienneté : l'art de masse n'existe pas*. *Revue d'esthétique*, n° 3-4, 1974, p. 207-226.
- LE BOT (M.).- Les limites de l'art. *Traverses*, n°11, 1978, p. 38-51.
- MILLET (C.).- *Yves Klein*. Flammarion, coll. Art presse, 1983, 80 p.
- MULLER (J.E.).- *L'art et le non art*. Paris, A. Somogy, 1970.
- MUSY (J.).- Ecole des Beaux-Arts en 1980. Héritage et perspective. In : *Académie des Beaux-Arts*. Paris, Académie des Beaux-Arts, 1980, p 3-17.
- UNIVERSITE DE SAINT ETIENNE.- Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'expression contemporaine. CIEREC. Saint-Etienne.- *Art et éducation*, coll. Travaux, 51, 1986, 206 p.
- VERGER (A.).- *Le problème de la couleur dans la peinture contemporaine, de l'impressionnisme à nos jours en France*. Thèse de 3ème cycle, Art et archéologie, Bordeaux 3, 1974.

Sciences de l'Art

L'organisation de la recherche sur l'art est désignée sous le terme de Sciences de l'Art. Comme les Sciences de l'Éducation, elles se situent au carrefour de plusieurs sciences. Elles bénéficient à l'instar des autres sciences humaines des apports de Roland Barthes, de Michel Foucault, de Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, par exemple, apports de la linguistique, de la psychanalyse, de la philosophie.

Dans le cadre de ce repère sont évoquées l'histoire de l'art, la sociologie de l'art et de son public et la psychologie de l'art qui ont des incidences sur la réflexion et la pratique pédagogiques en Arts plastiques.

■ *Histoire et sociologie de l'art*

L'histoire de l'art se caractérise par la complexification de sa problématique. Elle apparaît comme un ensemble de disciplines plutôt que comme une discipline unitaire. Sous l'impulsion d'André Chastel, l'histoire "matériologique" s'est développée en étroite relation avec les musées pour la conservation des oeuvres et leur restauration. Elle intègre les procédés de disciplines scientifiques telles que l'optique ou la chimie pour la datation, l'analyse des matériaux etc.

André Chastel a également développé l'histoire de l'art ayant pour objet de replacer les oeuvres dans l'histoire, tant d'un point de vue sociologique que d'un point de vue critique.

La réflexion historique sur l'art sollicite également des éléments de psychologie individuelle et collective et se trouve au centre de la réflexion anthropologique.

Pierre Francastel, dans la tentative d'une démarche unitaire a proposé la constitution d'une science intitulée sociologie de l'art. Renouvelant l'étude des significations socio-historiques des arts plastiques, il a avancé le principe d'une prise en compte du produit de la création en resituant le phénomène de la création dans son contexte global.

Cependant cette formulation prête à confusion car il ne s'agit pas d'une approche sociologique de l'art au sens épistémologique, mais de l'utilisation des éléments contextuels pour expliciter le phénomène artistique.

La sociologie de l'art, du point de vue historique et contemporain est quant à elle représentée par les travaux de Pierre Bourdieu qui met en évidence la relation entre la fréquentation des objets d'art et l'origine sociale du public à un moment donné. On aboutit au concept de "pratiques muséales", manifestations des besoins culturels influencés par des conditionnements. A. Moles et Baudrillard ont également marqué la réflexion sociologique sur l'art ces trente dernières années.

Histoire de l'art

- CHASTEL (A.), et al.- *Histoire de l'art, fins et moyens : éditoriaux de la Revue de l'Art, 1969-1979*. Paris, Flammarion, 1980, 271 p.
- CHASTEL (A.).- *La création d'un Institut national d'histoire de l'art : rapport au premier ministre*. Paris, la Documentation française, 1983, 122 p.
- FRANCASTEL (P.).- *Etudes de sociologie de l'art*. Paris, Denoël, coll. Médiations, 74, 1970, 256 p.
- GENET-DELACROIX (M.C.), CHARLE (C.), éd., FERRE (R.), éd.- *L'enseignement supérieur de l'histoire de l'art (1863-1940)*.- In : *Le personnel de l'enseignement supérieur en France aux 19ème et 20ème siècle*. Paris, CNRS, 1985, pp. 79-107.
- TSCHUMI (R.).- *La crise culturelle, ses cinq siècles d'histoire et son dépassement*. Paris, l'Age d'homme, coll. Cheminements, 1984, 280 p.

Sociologie de l'art

- BOURDIEU (P.).- *L'amour de l'art, les musées et leur public*. Paris, Les éditions de Minuit, 1966, 216 p.
- BOURDIEU (P.).- *Eléments pour une théorie sociale de la perception artistique*. *Revue internationale des Sciences Sociales*, n°4, vol. 20.
- BOURDIEU (P.).- *Histoire sociale de l'art*. *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 12, 1976.
- *La culture enfantine*.- *Information sociale*, n° 3, 1971, p 4-91.
- MENGER (P-M.).- *Les Sciences sociales et l'art*. Paris, centre européen de sociologie historique, 89 p.

Psychologie de l'art

Deux tendances en psychologie de l'art particulièrement fécondes alimentent la recherche en pédagogie des arts plastiques : l'esthétique expérimentale et la poïétique.

L'esthétique expérimentale se définit comme l'étude expérimentale des réactions de l'être humain à l'objet esthétique en se gardant de toute démarche interprétative (cf. Robert Francès). La poïétique est la philosophie et la science des conduites créatrices (cf. René Passeron).

■ Esthétique

- BERNARD (Y.).- *Eléments pour une étude des mécanismes de référence esthétique*.- *Sciences et art*, n°1-2, vol. 7, 1970, p. 7-13.
- BERNARD (Y.).- *Mémorisation et organisation du savoir en matière de peinture*. *Bulletin de Psychologie*, n°314, vol. 28, p.206-212.
- BERNARD (Y.).- *Psychosociologie du goût en matière de peinture*. Paris, CNRS, 1973.
- DAGNAULT (G.).- *Recherche sur les facteurs esthétiques*.- *Revue de Psychologie appliquée*, n°3, 1972, P. 121-143.

- Colloque d'esthétique expérimentale. 6. Mai-juin 1977.- Nouvelles perspectives en psychologie de l'art. *Bulletin de Psychologie*, n° 329, mai-juin 1977, p. 617-809.
- FRANCES (R.).- *Intérêt perceptif et préférence esthétique*. Paris, CNRS, coll. Monographies françaises de psychologie, 39, 1977, 125 p.
- FRANCES (R.).- La psychologie de l'art en France. *Revue de Psychologie appliquée*, n° spécial, 1976, p. 151-189.
- FRANCES (R.), et al.- *Psychologie de l'art et esthétique*. Paris, PUF, coll. Psychologie d'aujourd'hui, 1979, 313 p.
- JAUSS (H.R.).- *Pour une esthétique de la réception*. Paris, Gallimard, Bibliothèque des Idées, 1978, traduit de l'allemand.
- TAINMONT (E.).- Introduction à l'esthétique positive. *Repères*, n° 7, juillet-août-septembre, 1965, p. 41-61.
- WEBER (J.P.).- *La psychologie de l'art*. Paris, PUF, coll. le Philosophe, 1972, 123 p.

■ *La Poïétique et la création*

- JOUISSE-VIDAL (F.).- *L'action création : théorie de l'acte créatif 1979-1980*. Thèse de 3ème cycle, Arts plastiques, Paris 8, 1980.
- MICHEL (P.H.).- Problèmes de la création artistique : la leçon de la Renaissance. *Diogène*, n° 46, 1964, p.33-59.
- NOOR-ZADE (B.).- *L'enfant et la création artistique*. Paris, Seghers, 1975, 94 p.
- PASSERON (R.).- *La création collective*. Paris, Clancier-Guénaud, coll. Recherches poïétiques, 1981, 260 p.
- PASSERON (R.).- *Création et répétition*. Paris, Clancier-Guénaud, coll. Recherches poïétiques, 1983, 208 p.
- PASSERON (R.), éd.- *La Présentation*. Paris, CNRS, coll. Recherches poïétiques, 1985, 252 p.
- POPPER (F.).- *La poïétique et l'esthétique à l'heure de l'anti-art*. Paris, Klincksieck, coll. Recherches poïétiques, 1975.
- PASSERON (R.), dir.- *Recherches poïétiques*. Paris, Klincksieck, 2 vol. 1- *La poïétique*, 1970. 2 - *Le matériau*, 1976.
- REVAULT D'ALLONNES (O.).- *La création artistique et les promesses de la liberté*. Paris, Klincksieck, coll. Esthétique, 1973.
- REVAULT D'ALLONNES (O.).- Sur un art des masses enfantines. *Revue d'esthétique*, n° 3-4, déc. 1974, p. 281-285.

3.- La pédagogie des Arts plastiques : approches et recherches

Approches théoriques et méthodologiques

La nécessité d'une rénovation de l'enseignement du Dessin et des Arts plastiques s'est affirmée parallèlement à l'avancée des théories du développement de la personnalité.

La pédagogie de l'éveil et l'expression libre sont les pôles dominants des approches pédagogiques et de la méthodologie de l'enseignement des arts plastiques à partir de 1959. Cette tendance sera renforcée par les recherches sur la créativité dans les années 70.

Nous ne mentionnons pas ici les documents concernant les méthodes d'enseignement car ce ne sont ni des ouvrages théoriques ni des recherches. Une exception toutefois est faite pour l'Enfance de l'Art, paru en 1959, car pour la première fois les nouveaux principes pédagogiques sont appliqués à l'enseignement des arts plastiques.

Les approches pédagogiques dont les références suivent s'inscrivent dans une relation critique envers la pédagogie traditionnelle et parfois le système éducatif jusqu'à le rejeter parfois comme c'est le cas pour Arno Stern.

- BEST (F.).- *Pour une pédagogie de l'éveil*. Paris, A. Colin, coll. Bourrelrier-Education, 10, 1973, 240 p.
- BESNARD (J.).- *Méthodologie d'éducation plastique en rapport avec les arts contemporains, notamment audiovisuel*. Thèse de 3ème cycle, Sciences Humaines, Paris 5, 1981, 375 p.
- BOIVINEAU (A.), BOULER (A.).- *L'enfance de l'art. Petite méthode pour accompagner les enfants dans la peinture*. Paris, Labergerie, 1959, 112 p.
- CLERO (C.).- *Les activités plastiques pour l'école et le loisir*. Paris, A. Colin, coll. Pratiques pédagogiques, 14, 1974, 144 p.
- CLERO (C.).- Le don et l'échec en éducation plastique. *Interéducation*, n°23, 1971, p 49-50.
- CREUZEAU (J.M.).- *Pour une école de peinture*, Paris, Dessain et Tolra, 1984, 80 p.
- DANANCHER (A.).- *L'oeil gourmand : jeux et plaisirs de l'expression plastique*. Paris, Ed. Ouvrières, 1984, 250 p.
- FONTANEL-BRASSARD (S.).- *La pratique de l'expression plastique : 60 fiches de travail créatif*. Paris, A. Colin, 1982, 167 p.
- LAFARGUE (G.).- Manifeste pour l'expression. *Education et développement*, n°120, oct. 1977, p. 2-22 ; n°121, nov-déc. 1977, p. 11-31.
- LE BOHEC (J.), LE BOHEC (P.).- Peindre. *L'éducateur*, n°19-20, 1975, p.7-8.
- LEDRAN HONORE (J.), MORNET SERRI (J.P.), SIRET.- Les activités esthétiques d'éveil. *Media*, n°84-85, 1976, p. 3-16.
- MARCHAL (G.L.).- A propos de la pédagogie du dessin. Plaidoyer pour une alphabétisation plastique des enfants. *Revue française de pédagogie*, n°6, janv-mars 1969, p. 17-33.
- PAPAMICHAEL (Y.).- *Contribution à l'analyse du comportement professionnel de la maîtresse de maternelle en activité de dessin et de peinture : apprentissage d'un langage conventionnel ou stimulation de la créativité*. Thèse de 3ème cycle, Psychologie, Aix-Marseille 1, 1982, 291 p. + annexes.
- PAPAMICHAEL (Y.).- Transmission en activité de dessin et de peinture à l'école maternelle.- *Revue française de pédagogie*, n° 745, 1986, p. 37-45.

- POILLOT (J.).- Les dossiers pédagogiques de l'éducateur : pédagogie Freinet. Arts graphiques et Arts plastiques. *L'Éducateur*, n° 10, 1974, p. 17-32.
- PORCHER (L.), éd.- *Pour comprendre et pratiquer les activités d'éveil*. Paris, A. Colin, 1971, 256 p.
- STERN (A.).- *Le langage plastique*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. Action pédagogique, 1963, 88 p.
- STERN (A.).- *Une nouvelle compréhension de l'art enfantin*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 83 p., 1968.
- STERN (A.).- *Une grammaire de l'art enfantin*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. Action pédagogique, 1966, 3ème éd.
- STERN (A.).- *L'expression*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, Action pédagogique, 1973, 178 p.
- FREINET (C.).- *La méthode naturelle. T.2 · L'apprentissage du dessin*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. Actualités pédagogiques et psychologiques, 1969, 355 p.
- FREINET (E.), FREINET (C.).- *La méthode naturelle, l'apprentissage du dessin*. Verriers, Marabout service éducation, MS, 265, 1975, 351 p.

Relations d'expériences pédagogiques

- BILLET (J.L.).- *Marée basse, un autre espace pour l'expression plastique*. Nantes, CRDP, 1983, 53 p.
- CENTRE GEORGES POMPIDOU. Paris.- *L'enfant photographe : la photographie à développement instantané*. 1982, 63 p.
- CORDON (M.).- L'expérience esthétique à l'élémentaire. *Prospectives*, n° 1, vol. 11, p. 49-62.
- GABRIE (D.).- Dessins à compléter.- *Activités recherches pédagogiques*, n° 12, nov. 1973, p. 3-8. Il s'agit de la création artistique en cours.
- MORICE (J.C.).- Les Arts plastiques à l'école élémentaire.- *L'éducation*, n° 166, fév. 1973, p. 12-15. Analyse d'une enquête.
- PICARD (N.).- Dessin et mathématiques. *Bulletin de l'association des professeurs de mathématiques*, n° 290, sept. 1973, p. 516-529.
- ROSSELLI (C.).- Eveil à l'expression plastique. Peindre et dessiner de 5 à 14 ans avec la collaboration de André Civelli, Julien Lambert, Jean Aubin. Paris, A. Colin, coll. *Cahiers de pédagogie moderne*, n° 36, 1967, 112 p.
- VAREILLES (V.).- *L'Art à l'école et dans la ville : une expérience de sept ans au collège Saint-Juéry*. Albi, CDDP, 1983, 142 p.

Pédagogie et psychologie de l'enseignement des Arts plastiques

Dans les Sciences de l'éducation, l'analyse psychologique permet d'accéder à de nouveaux moyens d'enseignement. Dans la recherche concernant la psychologie de l'enseignement des arts plastiques on retrouve

l'esthétique expérimentale. Par contre la recherche sur les conduites créatives ne relève pas de la poïétique mais de la créativité. La psychologie de l'enfant est inscrite en filigrane dans les documents que l'on évoque ici.

Il est intéressant de noter que sur 110 références recueillies en psychologie des arts plastiques, plus de 80 ont été écartées. Ces recherches envisageaient les arts plastiques, notamment le dessin, non comme objet d'enseignement mais comme moyen d'observation de la personnalité de l'enfant et comme aide thérapeutique aux handicapés.

■ *Esthétique expérimentale*

L'esthétique expérimentale est donc l'étude des comportements face à l'art. Elle se démarque de la conception traditionnelle de l'esthétique comme référence et d'une éducation au Beau sociologiquement marqué. Elle inscrit le sens esthétique non pas comme un don mais comme une pratique. Elle étudie, en situation, le développement, la perception des sensations et de la reconnaissance des formes chez l'enfant.

- BOUYER (S.).- Rôle de la familiarisation perceptive dans la modification de jugements esthétiques chez des enfants de 7 ans. *Bulletin de Psychologie*, n°343, vol. 33, 1979, p. 173-178.
- BRIAT (A.M.).- Une expérience d'esthétique expérimentale : approche méthodologique de quelques facteurs intervenant dans la reconnaissance de grands peintres chez les enfants de 9-11 ans. *Homo IX*, n° 4, 1970, p. 53-69.
- CAILLET (E.).- *La peinture et ses discours : contribution à une pédagogie de la réception*. Thèse de 3ème cycle, Sciences de l'éducation, Paris 5, 1982, 382 p.
- CARION-MACHWITZ (G.).- *L'expression plastique chez l'adolescent*. Paris, Nathan, coll. Nathan U., 1974, 176 p.
- CHALUS (M.F.).- *Genèse des déterminants mouvement et couleur dans l'appropriation et la reproduction d'oeuvres d'art et d'images photos par les enfants de 4 à 7 ans*. Thèse de 3ème cycle, Sciences de l'éducation, Bordeaux 2, 1984, 272 p.
- CHEVRIER (J.), DELORME (A.).- Les préférences esthétiques : les effets de la complexité du stimulus et des capacités perceptives chez des enfants de 6 à 14 ans. *Psychologie française*, n° 1, vol. 29, p. 103-107.
- DUCHESNE (J.Y.), éd.- *Bulletin d'information de l'unité Activités plastiques de l'INRP*. Cycles élémentaire et pré-élémentaire. 9 numéros parus, 1970-1979.
- MACHOTKA (P.).- Le développement des critères esthétiques chez l'enfant. *Enfance* - n° 4-5, oct. 1963, p.357-379.
- MARCHAL (Gaston-Louis).- Contribution à l'étude du sentiment esthétique : résumé de la 5ème expérience. *Binop*, 2ème sem., mai-juin 1963, p 180-186.
- MATIJEVIC (M.).- *Quel contact avec l'objet esthétique ?* Bordeaux, CRDP, 1985, 99 p.
- PIKULSKA (H.).- Styles artistiques et traits de la personnalité. *Psychologie médicale*, n° 13, vol. 15, 1983, p.2215-2221.

- PRUVOT (R.).- *Lecture de peintures · réception aux oeuvres d'art et interventions pédagogiques audiovisuelles auprès des enfants de 11 à 12 ans*. Paris, INRP, 1978, 191 p.
- RACLOT (M.).- *Les jeunes des collèges techniques de Longwy et la peinture* Saint-Etienne, Longwy, Fédération nationale des centres culturels communaux, 1974, 67 p.
- STERN (A.).- *Entre éducateurs*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. Action pédagogique, 1967, 87 p.

■ Pédagogie des Arts plastiques et processus cognitifs

Créativité

Le concept de créativité est utilisé en psychologie de l'Art, et il a pénétré l'enseignement des Arts plastiques au travers des Sciences de l'éducation.

En effet, ce concept a fortement marqué la recherche pédagogique dans les années 70. Alain Beaudot a fait connaître les recherches américaines, celles de Guilford et Torrance notamment. Elles ont dégagé la notion de pensée divergente et de pédagogie de la divergence. Il s'agit de stimuler la capacité d'invention, d'imagination et le non-conformisme de l'élève.

La créativité est un terme monosémique en anglais et s'applique indifféremment à toutes les disciplines. Les processus créateurs sont semblables, même si les objectifs de l'Art et de la Science sont différents. Le terme est ambigu en français dans la mesure où il est associé étymologiquement à la création, elle-même considérée en référence avec les apports de la psychanalyse sur l'art.

L'ambiguïté du terme n'a pas été éclaircie par l'emploi de l'expression "activité créatrice" qui désigne aussi bien l'habileté manuelle que les processus mentaux. En France, les expérimentations pédagogiques sur la créativité se sont essentiellement effectuées dans les disciplines artistiques.

Les références qui suivent sont réparties selon qu'elle concernent la créativité et ses processus en général ou qu'elles concernent les Arts plastiques.

- *Art et science : de la créativité*.- Paris, UGE, coll. 10/18, 1972, 312 p.
- BALACHEFF (N.).- Analyse de comportements heuristiques, quelles méthodes ? *Bulletin de l'APMEP*, n° 308, avr. 1977, p. 252-258.
- BEAUDOT (A). *La créativité, recherches américaines*. Bruxelles, Dunod, coll. Organisation et Sciences humaines, 14, 288 p.
- BEAUDOT (A.).- *La créativité à l'école*. Paris, PUF, coll. Sup, l'Éducateur, 1974, 137 p.

- BERRET (J.).- Thèse, Sciences de l'éducation, Strasbourg 2, 1972, 2 T.
1. *Perception et créativité chez les enfants de 6 à 13 ans.*
2. *Emergence des méthodes de créativité chez les adolescents de 16 à 20 ans.*
- BONBOIR (A.), DIAS de SOUZA RIBEIRO (A.).- A la recherche des moyens de stimuler la créativité. *Bulletin de Psychologie*, n° 372, 1984, p. 813-830.
- BRAMI (D.). *Créativité et transgression. Aspects historiques, théoriques et expérimentaux.* Thèse de 3ème cycle, Psychologie, Paris 5, 1982.
- Créativité, expression et rigueur. *Pédagogie*, n° 2/3, 1980, p. 107- 281.
- Créativité et université.- *La revue de l'AUPELF*, vol. 13, n°2, 1975.
- DEMORY (B.).- *La créativité en pratique et en action.* Paris, Y. Chotard, 1983, 285 p.
- HAMELINE (D.).- La créativité : fortune d'un concept ou concept de fortune ? *Orientations*, n° 47, juil. 1973, p. 3-23.
- JAOUI (H.).- *La créativité.* Paris, Seghers, coll. Clefs, 42, 1975, 239 p.
- MARC (P.).- Réflexions psychosociologiques sur la faveur rencontrée par la notion de créativité. *Bulletin de la société Alfred Binet, Théodore Simon*, n° 558, 1977, p.236-261.
- MAVROIDIS (G.), MAVROIDIS (M.F.).- *Analyse des conduites ludiques créatrices chez l'enfant de grande section de l'école maternelle.* Thèse de 3ème cycle, Sciences de l'homme, Caen, 1982, 3 vol., 367 - XII + 166 p.
- OZINGA (C.).- *L'activité créatrice de l'enfant.* Bruxelles : Vander, 1969, 182 p.
- RODRIGUEZ (E.).- *La créativité dans le système éducatif français.* Thèse de 3ème cycle, Sciences de l'éducation, Paris 8, 1984.
- Université de Genève. MASSARENTI (L.).- Créativité et pédagogie de la 3ème dimension. *Cahiers de la section des Sciences de l'éducation, pratiques et théories*, n° 18, p. 1-193.

Créativité et Arts plastiques

- La créativité. *Les Cahiers pédagogiques*, n° 130-131, fév. 1975, p.5-75.
- CAUX (J.).- La créativité. *L'Éducateur*, n° 9- 10, 1973, p 3-9.
- CLERO (C.).- *Pédagogie de la créativité et de l'activité créatrice plastique : contribution à la structuration mentale par les activités plastiques.* Thèse de 3ème cycle, Arts plastiques, Paris 1, 1978, 358 p.
- DUBORGEL (B.), MARC (P.).- A propos de l'article de Pierre Marc sur la créativité. *Société Alfred Binet et Théodore Simon*, n° 78, vol. 78, p. 193-198.
- GLOTON (R.), CLERO (C.).- *L'activité créatrice chez l'enfant.* Paris, Casterman, coll. E3, 15, 1971, 210 p.
- Institut National de Recherche Pédagogique. Paris. MAZERON (A.).- Une étude théorique sur la créativité en éducation artistique : compte-rendu de l'ouvrage de Malcolm Ross, *The creative Arts. Approches et perspectives. Notes et analyses documentaires* n° 9, janv., 1980.
- LEIF (J.).- *L'imagination créatrice : créativité ou activité.* Paris, Delagrave, coll. Enseigner à l'école élémentaire, 1985, 104 p.
- LIBERMAN (J.).- Une expérience de créativité artistique dans une classe de perfectionnement. *Les cahiers de l'enfance inadaptée*, n° 203, vol. 26, 1977, p. 716.
- SEGUIN-FONTES (M.).- *Le second souffle de la créativité.* Paris, Dessain et Tolra, 1977, 190 p.

- SAINT-MARTIN (F.).- Les sources de la créativité. *Liberté*, n° 89, 1973, p. 118-128.
- UNESCO, Paris.- Education artistique et créativité. *Documentation et information pédagogiques*, n° 245/247, 1987.
- UNESCO. Centre international de documentation, de recherche et de promotion des Arts plastiques dans le cadre de l'éducation. Paris.- *Créativité et interdisciplinarité dans l'enseignement secondaire*. 1984, 53 p.

Pédagogie de l'imaginaire

- DUBORGEL (B.).- *Imaginaire et pédagogie : de l'icoclasme scolaire à la culture des songes*. Paris, Le sourire qui mord, 1983, 480 p.
- DUBORGEL (B.).- Imagination et représentation graphique du ciel chez l'enfant. *Société Alfred Binet et Théodore Simon*, n° 539, vol. 74, p.142-158.
- DUBORGEL (B.).- *Le dessin d'enfant : structure et symboles*. Paris, J.P. Delarge, coll. Encyclopédie universitaire, 1976, 266 p.
- DUBORGEL (B.).- *L'univers graphique et imaginaire de l'enfant*. Paris, INRD, 1976, 50 p. + diapo.
- OBERTI (A.).- L'imagination au galop : expérience suisse. *Les cahiers de l'animation*, n°15-16, p. 59-62.
- TAILLIEU (J.).- Pour une pédagogie de l'imaginaire. *L'enfant*, n° 4, 1977, p. 321-329.

Le visuel et la structuration de l'intelligence

- ARNHEIM (R.).- *La pensée visuelle*. Paris, Flammarion, 1976.
- DARRIET (J). *Désignation de traces graphiques par des élèves d'école maternelle, école élémentaire, C.E.S.* Thèse de 3ème cycle, Sciences de l'éducation, Bordeaux 2, 1978, 2 vol., 383 + 95 p.
- DUBORGEL (B.).- *Images et temps : 4 études sur l'espace du sens*. Saint-Etienne, Université de St Etienne, CIEREC, 1985, 163 p.
- LURAT (L.).- La reproduction du dessin du cube à l'école primaire. *Bulletin de psychologie*, n° 282, 1969, p. 246-253.
- *L'image et le mental* : compte-rendu du stage des professeurs d'arts plastiques. 31 janv. 1er-2 fév. 1977. Grenoble, CRDP, 1977, 127 p.

Pédagogie de l'image : analyse et communication

Dans une société multipliant les images, on a pris conscience du danger que représentait le silence du système éducatif devant cette réalité. La pédagogie fait de l'image un objet d'enseignement selon deux axes :

- apprendre les codes de l'image et son pouvoir de communication
- apprendre à la produire.

Relevant du visuel, la pédagogie de l'image s'effectue le plus souvent dans le cours d'Arts plastiques. La lecture de l'image domina fortement

la pédagogie de l'image tout au long de la dernière décennie. Cette pratique était d'une part moins onéreuse que la production de l'image, surtout lorsqu'il s'agissait d'audiovisuel.

D'autre part, le dynamisme de la sémiologie, l'importance des travaux de Umberto Eco et de Christian Metz favorisait cette orientation.

Dans la mesure où le champ de référence de l'image n'est pas l'art mais plutôt son succédané, la publicité - (il n'est pas question ici des images scientifiques dont la lecture nécessite un apprentissage spécifique) - dans la mesure également où pour cerner une image, par nature polysémique, on est amené à choisir les plus pauvres en signes, on aboutit à une situation paradoxale.

L'apprentissage des codes visuels sur le lieu de l'enseignement artistique risquait de se faire à partir d'images non artistiques. C'est pourquoi l'analyse de l'image ne rencontre plus l'engouement des années précédentes car les limites de la sémiologie sont apparues.

La production d'images tend par contre à se développer étant donné la banalisation des moyens technologiques et la baisse des coûts. Cependant l'ambiguïté demeure étant donné que son champ de référence n'est pas toujours l'art. Il n'a donc pas été dans notre propos de rechercher l'exhaustivité en ce domaine.

- CLERC (J.M.).- L'image "humilie"-t-elle la parole ? *Etudes de linguistique appliquée*, n° 45, 1982, p. 46-59.
- Colloque. Les perspectives de réussite au-delà des insuccès scolaires. 27-29 fév. 1984. Bordeaux. Ministère de l'éducation nationale. Académie de Bordeaux.
- RONGIERAS (J.).- *Le dessin relationnel, une pratique de la communicativité*. Pour une pédagogie de la réussite didactique et techniques de communication, vol. 4.
- Colloque le Sablier. 2. Lyon, 1984. *L'impondérable sémiologie de l'art*. Lyon : Ate-liers lyonnais de pédagogie, 1984, p. 1-60.
- DAMISH (H.).- Huit thèses pour (ou contre) la sémiologie de l'image, *Macula*, n° 2, 1977.
- ECO (H.), METZ (C.), VERON (E.), et al.- *L'analyse des images*. Paris, Seuil, 1970, 231 p.
- *Emission d'un message en images* : compte-rendu du stage des professeurs d'éducation artistique et de lettres. 9-11 janv. 1974, Grenoble, CRDP, 1974, 71 p.
- ENGELHARDT (D.).- Le dessin comme système de signes.- *Psychologie médi-cale française*, n° 6, 1982, p. 945-949.
- Les enseignements artistiques : l'image. *Cahiers pédagogiques*, n° 163, av. 1978, p. 7-40.
- Les enseignements artistiques : l'image. *Cahiers pédagogiques*, n° 163, av. 1978, p. 7-40.
- L'ESPAGNOL (O.).- *Doit-on enseigner l'image aux enfants ?* Compte-rendu d'une expérience en classe maternelle. Rennes, CRDP, 1982, 106 p.

- GAUTHIER (G.).- *Vingt leçons sur l'image et le sens*. Paris, Edilig, 1982, 196 p.
- JACQUINOT (G.).- *Image et pédagogie · analyse sémiologique du film à intention didactique*. Paris, PUF, 62, 1977, 200 p.
- JOURNEES ARTISTIQUES. Sèvres. Mars 1973. *Image et communication*. Sèvres, CIEP, 1974, 143 p. + annexes.
- *Image et signification : rencontres de l'école du Louvre*. Paris, La Documentation française, 1983, 318 p.
- Metz (C.).- Images et pédagogie. *Communications*, n° 15, 1970, p. 162-168.
- PLANQUE (B.), dir.- *Media forum*. Paris, Casterman, coll. Orientations E3, 2 vol., 1977.
  - 1 - *L'enfant créateur d'images*, 204 p.
  - 2 - *Des images pour les enfants*, 187 p.

Pédagogie de l'environnement et musées

Le musée d'art offre au public la possibilité de se familiariser avec les oeuvres originales de l'art ancien et contemporain. La reconnaissance de ce patrimoine permet ainsi au corps social de conserver sa cohésion. Le rôle éducatif du musée s'inscrit dans la démarche d'ouverture de l'école par la pédagogie de l'environnement. Les objets d'enseignement sont situés géographiquement à l'extérieur de l'école.

Les musées se sont équipés de cellules pédagogiques et d'ateliers, car il s'est avéré que l'accueil des enfants sans projet pédagogique précis était insatisfaisant. Le plus souvent, l'initiation artistique recouvre la lecture des codes visuels d'une époque et l'invitation à effectuer soi-même une production selon ces codes.

L'intérêt et la limite de cette démarche est de transmettre un code reconnu sans solliciter un processus créateur chez l'enfant.

Les cycles d'initiation artistique du musée s'adressent soit individuellement aux enfants soit au groupe-classe, et plus récemment aux enseignants, à des fins de formation. Dans ce cas, une étroite collaboration entre l'enseignant et les animateurs semble être la solution constructive pour les trois parties.

La relation musée-école peut s'effectuer dans le sens inverse. L'art pénètre alors l'école et s'intègre pour une certaine durée au paysage quotidien des enfants (ex. Les valises pédagogiques, les expositions d'oeuvres originales au sein de l'école, etc.).

- BOBASCH (M.).- Jeu de piste au musée.- *L'Education*, n° 446, 1981.
- HUBER (C.).- Le musée des enfants. *Trousse-Livres*, n° 70, mai 1986.
- CENTRE GEORGES POMPIDOU. Paris.- *Histoire de voir : les itinéraires de l'atelier de dessin*. 1980, 63 P.

- Ecole et musée : une expérience lilloise.- *Nord pédagogie* , n° 17-18, 1972, p. 1-120.
- GAZEAU (M.T).- *L'enfant et le musée*. Paris, Les éd. ouvrières, coll. Enfance heureuse, 1974, 258 p.
- JUIF (P.).- Les musées qui roulent pour vous.- *L'éducation* , n° 275- 276, mars 1976, p. 18-20. Expérience de muséobus depuis 1973 à Marseille et Besançon auprès du primaire et du 1er degré.
- Ministère de la culture. Paris.- *Dossier patrimoine : évaluation, bilan, perspectives*. Centre permanent d'initiation à l'environnement, classes patrimoines, 1984, 40 p.
- Ministère de l'éducation. Mission d'action culturelle en milieu scolaire. Paris.- *Le musée et l'école*. 1977, 37 p.
- Le rôle éducatif du musée . *Museum* , n° 144, 1984, p. 173-236.
- SCHNAPPER (D.).- Le musée et l'école. *Revue française de sociologie* , n° 1, janv.-mars 1974, p. 113-126.
- Séminaire européen. 24-27 sept. 1980. Cartigny. UNESCO. Paris. *L'enfant, l'art et le musée : rapport final*. Berne, UNESCO, 1981, 116 p.
- THYSSEN (X.).- *Marseille : le musée, l'objet, l'enfant : expérience ethno-sociologique*, oct. 1979-mai 1980. Ville de Marseille, 16 p.
- UNESCO. Paris. CELESTE (M.).- Une rencontre à Rome sur la didactique des musées. *Museum*, n° 3, vol. 27, 1975, p. 147-151.
- UNESCO. Paris. OLOFSSON (U.K.).- *Les musées et les enfants*. 1979, 213 p.

Didactique des Arts plastiques

Dans le contexte contemporain, on ne peut plus rendre compte de l'Art en terme de métier, de catégorie ou de production : la création contemporaine a fait exploser ces repères. La structure des UER d'Arts plastiques à l'université va dans le sens d'une meilleure connaissance du fait artistique. Cette intimité avec le champ artistique vivifie la recherche et l'enseignement des Arts plastiques. Dix ans de réflexion ont donné aux Arts plastiques une entité disciplinaire autonome aboutissant à l'émergence d'une didactique des Arts plastiques.

On peut noter que la recherche française en ce domaine fait figure de précurseur. Elle est localisée dans les universités de Strasbourg, Lyon, Aix, Saint-Etienne, Paris et à l'INRP. Une partie de la recherche en Suède avec le programme "Créativité et Communication : éducation plastique et éducation musicale" KROK de 1976-1980 a également cette orientation.

Néanmoins il existe une forte tension entre l'approche méthodique et systématique de la didactique et la tendance à mettre l'accent sur l'éducation comme développement de la personne dans un contexte culturel.

Les questions que devraient permettre de résoudre les recherches en didactiques portent avant tout sur la désignation du champ référentiel

et les modalités de transposition. Les études en ce domaine ont pour objet de dégager le caractère transversal des Arts plastiques qui permettent une approche du fait artistique quel que soit le matériau, le support ou le médium. L'interrogation concerne également les fonctions assignées aux enseignements artistiques en période de crise ou de mutation sociale. Celles-ci orientent en effet la formation des enseignants.

- BAIZEAU (M.).- *La notion d'objectif opérationnel dans l'éducation plastique au niveau du 2e cycle du 2ème degré*. Thèse de 3ème cycle, Arts plastiques, Paris 1, 1981, 2 vol., 410 p.
- BAQUE (P.).- Les enseignements artistiques au ministère de l'Éducation nationale : nouvelles orientations. *Art et éducation*, 51, 1986, p. 185-198.
- BECMEUR (Y.).- De la leçon de dessin aux Arts plastiques. *Les Amis de Sèvres*, n° 4, déc. 1985, p. 19-22.
- CHANTEUX (M.).- *200 ateliers d'Arts plastiques au collège : 1982-1984*. Paris, INRP, 1985.
- CHANTEUX (M.).- Arts plastiques, in : INRP. Équipe de recherche "articulation école-collège". Paris.- *Enseignants de CM2 et de 6ème face aux disciplines*. Paris, INRP, coll. Rapports de recherches, 9, 1986, p. 47-78.
- CHANTEUX (M.).- Arts plastiques, in INRP. Équipe de recherche "articulation école-collège". Paris. *Les enseignements en CM2 et en 6ème, ruptures et continuité*. Paris, INRP, coll. Rapports de recherches, 11, 1987, p. 239-267.
- CHIRON (E.).- *Pédagogie et récupération : étude critique du concept de récupération à travers le procès pédagogique dans l'éducation plastique, au niveau du deuxième cycle du second degré*. Thèse de 3ème cycle, Arts plastiques, Paris, 1981, 2 vol., 418 p.
- EFLAND (A.D.).- Excellence in Education.- *Theory into practice*, "Teaching the Arts", n° 4, 1984, p. 267-271.
- GAILLOT (B.A.).- *Evaluer en Arts plastiques. De l'approche des problèmes et des mécanismes de l'évaluation en matière d'éducation plastique aux questionnements pédagogiques qu'elle suscite*. Thèse de 3ème cycle, Lyon 2, 1987.
- INRP. Équipe de recherche "articulation école-collège". Paris.- *Le statut de l'erreur dans l'enseignement en CM2 et en 6ème*. Paris, INRP, 1987, 205 p.
- Journées d'études des professeurs d'Arts plastiques des collèges expérimentaux. 19-31 mai 1978. Trogues. PELISSIER (G.).- *Rapport INRP*, 36 p.
- Journées d'étude. 20-21 oct. 1980. Maxeville.- *Expérimentation en matière d'activités plastiques au cycle moyen de l'école élémentaire, compte-rendu*. Paris, INRP, 37 p.
- Journées d'études. 12-14 déc. 1978. Mâcon. PÉLISSIER (G.).- *Les Arts plastiques*. INRP, 79 p.
- LEON de VIVAS (M.).- *Le beau et l'école : l'évaluation dans la discipline Arts plastiques en secondaire*. Thèse de 3ème cycle, Sciences de l'éducation, Paris 10, 1986, 219 p. + annexes.
- PELISSIER (G.).- La création des ateliers d'Arts plastiques au collège. *Les Amis de Sèvres*, n° 4, déc. 1985, p. 94-104.

- PELISSIER (G.), et al.- *Enseigner les Arts plastiques en situation d'autonomie*. Lyon, CRDP, 1988. 50 p.
- THEVENIN (J.C.).- Enseigner l'Art ? *Art et éducation*, 51, 1986, p. 129-137.
- VAN DE CASTEELE (E.).- Ce qui s'enseigne n'est pas Art. *Art et éducation* . 51, 1986, p. 111-118.

Les enseignants en Arts plastiques : rôle et place

- ADELMANT (C.).- Le centre éducatif des ateliers de Bologne à Douai. *Les Cahiers de l'animation* , n° 17, 1977, p. 45-52.
- Et le maître ? Quelle est sa part dans la création ? *L'Éducateur* , n° 149-150, 1981, p. 19-22.
- JEAN (G.).- *Pour une pédagogie de l'imaginaire, culture personnelle et action pédagogique*. Paris, Casterman, coll. E3, 1978.
- LONDEIX (H.).- Pratiques et conceptions des enseignants du premier degré en Arts plastiques : quelques données d'enquête. *Revue française de pédagogie*, n° 85, oct. 1988, à paraître.
- PAPAMICHAEL (Y.).- Transmission en activité de dessin et de peinture à l'école maternelle. *Revue française de pédagogie* , n° 74, 1986, p. 37-45.
- PAPAMICHAEL (Y.).- *Contribution à l'analyse du comportement professionnel de la maîtresse de maternelle en activité de dessin et de peinture : apprentissage d'un langage conventionnel ou stimulation de la créativité*. Thèse de 3ème cycle, Psychologie, Aix-Marseille 1, 1982, 291 p. + annexes.
- PORCHER (L.).- *Education esthétique et formation des instituteurs*. Paris, ESF, 1975, 151 p.
- PASQUIER (D.), SORIEUL (F.).- Femmes peintres : la carrière et l'école. *Perspectives universitaires* , vol. 3, n° 1-2, 1986, pp. 203-208.
- TARDY (M.), dir.- La perception de l'enseignement des Arts plastiques par des élèves de 3ème. *Revue française de pédagogie* , n° 85, 1988, à paraître.
- VERGER (A.).- L'artiste saisi par l'école : classements scolaires et vocation artistique. *Actes de la Recherche en sciences sociales*, n° 42, 1982, p. 19-31.

Mathilde Bouthors

Documentaliste au Centre de Documentation Recherche
de l'Institut National de Recherche Pédagogique

Documentation

- Centre national de documentation pédagogique. Paris. DOMENECH (A.).- Les Arts plastiques au collège. *Références documentaires*, n° 35, 1986, 71 p. Bibliographie analytique, 165 réf.
- LOBSTEIN (D.), WERSAND (N.).- *Enseigner, créer, former : nouvelles technologies et enseignements artistiques*. Paris, Agence de l'informatique, 1985, 130 p.

Repères bibliographiques

déjà parus

<i>La recherche en technologie de l'éducation : 1970-1987</i>	
par Mathilde Bouthors	N° 13
<i>Qualité de l'enseignement et amélioration du fonctionnement de l'école : une perspective internationale</i>	
par Pierre Laderrière	N° 12
<i>L'interdisciplinarité</i>	
par Françoise Cros	N° 11
<i>Recherches en sciences de l'éducation musicale</i>	
par Jean-Pierre Mialaret	N° 10
<i>L'interculturel</i>	
par Martine Abdallah-Pretceille	N° 9
<i>La pédagogie des sciences</i>	
par Victor Host	N° 8
<i>La schématisation</i>	
par Jean-François Vezin	N° 7
<i>L'évaluation pédagogique</i>	
par Bernard Maccario	N° 6
<i>L'approche sociologique des contenus et des programmes d'enseignement</i>	
par Jean-Claude Forquin	N° 5