

Table des matières

Avant-propos	5
--------------------	---

Partie 1. Arts plastiques

Chapitre 1. La discipline des arts plastiques	9
1. Présentation des arts plastiques	10
2. Imagination/imaginaire	13
3. La créativité	14
4. La création à l'école	16
5. Le statut des productions d'élèves	19
6. Historique de la prise en compte des productions enfantines	20
Chapitre 2. Le langage plastique : « les notions récurrentes »	21
7. Les savoirs	22
8. Médium	24
9. Technique : le support (2D)	25
10. Technique : le matériau	26
11. Technique : l'outil	27
12. Technique : le geste	28
13. Constituants plastiques : la couleur	29
14. Constituants plastiques : la matière	31
15. Constituants plastiques : la lumière	32
16. Constituants plastiques : la ligne	33
17. Constituants plastiques : la forme	35
18. Constituants plastiques : le volume	37
19. La composition	40
20. Les opérations plastiques	41
Chapitre 3. L'image	43
21. Faire signe de la réalité	44
22. L'image multiple	45
23. L'image, matériau de création	47
24. La citation	48

Chapitre 4. Les activités et les questions des programmes..... 49

25. Domaines d'activités (cycle 1).....	50
26. Référents artistiques « domaines d'activités ».....	53
27. L'expression des émotions (cycle 2).....	56
28. Le témoignage par les images (cycle 2).....	58
29. Référents artistiques « émotions » et « témoignage ».....	61
30. La narration dans l'image (cycle 2).....	62
31. La narration : séquence et rapport texte/image (cycle 2).....	64
32. Référents artistiques « narration », « séquence » et « texte/image ».....	66
33. La représentation du monde (cycle 2 et 3).....	67
34. La représentation du monde : la ressemblance (cycle 3).....	68
35. La représentation du monde : l'écart (cycle 3).....	71
36. La présentation (cycle 3).....	75
37. Référents artistiques « représentation » et « présentation ».....	77
38. La fabrication (cycle 3).....	79
39. La relation entre l'objet et l'espace (cycle 3).....	81
40. Référents artistiques « fabrication » et « objet ».....	85
41. La matérialité, les constituants de l'œuvre (cycle 3).....	86
42. Référents artistiques « matérialité » et « constituants ».....	88

Chapitre 5. La démarche d'enseignement 89

43. Les compétences et les apprentissages.....	90
44. Les compétences des programmes.....	91
45. La démarche traditionnelle.....	93
46. La démarche inductive.....	94
47. Le questionnement artistique.....	95
48. Enseigner par des situations.....	96
49. La situation d'exploration.....	98
50. La situation questionnante (de projet).....	99
51. Les incitations verbales.....	101
52. Les incitations littéraires.....	102
53. Les incitations iconiques.....	104
54. Les autres types d'incitations.....	105
55. La contrainte.....	106
56. Les types de contraintes.....	107
57. L'œuvre dans la séance.....	108
58. L'imprégnation culturelle.....	109
59. Le rôle du maître.....	112
60. L'accompagnement de la création.....	113

61. Les traces écrites et iconiques.....	115
62. L'évaluation.....	116
63. Évaluer par la verbalisation.....	118
64. Principales difficultés et remédiations.....	119
Chapitre 6. L'épreuve du concours.....	121
65. Les modalités de l'épreuve.....	122
66. Les documents possibles.....	125
67. Les axes du dossier.....	128
68. Analyser une séance ou une séquence d'arts plastiques.....	130
69. Concevoir une séquence : les visées pédagogiques.....	133
70. Concevoir une séquence : une progression.....	135
71. Présenter sa séquence ou séance.....	139
72. Un exemple de sujet d'arts plastiques (sujet zéro n° 1).....	141
73. Un corpus de références d'arts plastiques.....	147
■ Bibliographie.....	150

Partie 2. Éducation musicale

Chapitre 7. Le langage musical.....	153
74. Comprendre l'esprit de l'éducation musicale à l'école primaire.....	154
75. Appréhender la matière sonore.....	157
76. Jouer avec la durée des sons.....	159
77. Varier l'intensité des sons.....	161
78. Alternier la hauteur des sons.....	163
79. Mélanger les timbres.....	165
80. La pulsation et le tempo.....	168
81. La pulsation et le rythme.....	170
82. L'ostinato rythmique.....	172
83. Le silence.....	174
84. Organiser les sons.....	176
85. La structure d'une chanson.....	178
86. Le rôle du thème.....	180
87. La structure dialoguée.....	182
88. La monodie.....	184
89. La polyphonie.....	186
90. Le canon.....	188
91. Le geste instrumental.....	191

92. <i>L'instrumentarium</i> pédagogique	193
93. Un orchestre de recyclage	195
94. Les familles d'instruments	197
95. Un audio-guide de l'orchestre.....	200
96. Les instruments à clavier.....	202
97. La typologie des voix.....	204
98. La typologie des chœurs.....	206
99. La musique évocatrice	209
100. De la poésie à la musique.....	212
101. Le conte musical	215
102. Les principes de Pierre et le loup	217
103. Le « paysage sonore »	219
Chapitre 8. Didactique et pédagogie musicales.....	223
104. L'univers sonore à l'école maternelle	224
105. L'éducation musicale au cycle 2.....	226
106. L'éducation musicale au cycle 3.....	228
107. La démarche de création sonore	230
108. L'échauffement vocal	232
109. Les jeux vocaux	235
110. Transmettre un chant	238
111. La comptine	241
112. L'activité d'écoute	244
113. Les activités instrumentales	247
Chapitre 9. L'épreuve du concours	251
114. L'épreuve du concours	252
115. Le dossier écrit d'éducation musicale.....	254
116. L'élaboration d'une séquence.....	256
117. L'élaboration d'une séance.....	260
118. Analyser la cohérence d'une séquence.....	262
119. Un exemple de séquence.....	264
120. Des idées de séquences possibles	268
121. Des compétences à développer.....	269
122. Un exemple de sujet d'éducation musicale (sujet zéro n° 1).....	271
123. Un corpus de références d'éducation musicale.....	275
■ Glossaire musical	278
■ Bibliographie.....	282

Chapitre 10. La diversité des champs artistiques	287
124. Présentation de l'histoire des arts.....	288
125. Les arts du spectacle vivant.....	291
126. La danse et le ballet	293
127. Le cinéma.....	295
128. L'objet.....	296
129. Le vitrail et l'affiche.....	297
130. L'architecture	298
131. L'art du jardin.....	300
132. Le livre	301
Chapitre 11. La musique dans l'histoire des arts	303
133. Les usages musicaux.....	304
134. La musique médiévale	306
135. La musique de la Renaissance	309
136. La musique baroque	312
137. La musique de style classique.....	315
138. La musique romantique	318
139. La musique au début du XX ^e siècle	321
140. La musique contemporaine.....	323
141. Les musiques du monde.....	326
142. Le jazz	329
143. La chanson à caractère historique	332
144. Musique et poésie à la Renaissance.....	334
145. L'instrument de musique comme objet d'art	336
146. L'opéra.....	338
147. L'iconographie musicale	340
148. Le film musical	342
Chapitre 12. Les arts plastiques dans l'histoire des arts	345
149. Influence du contexte historique sur les œuvres plastiques.....	346
150. La géographie de l'art	348
151. Arts plastiques et territoire.....	350
152. Influence des arts non occidentaux sur les arts plastiques	352
153. Arts plastiques et arts littéraires.....	354
154. Arts plastiques et architecture.....	357
155. Arts plastiques et objet	359

156. Arts plastiques et danse.....	361
157. Arts plastiques et arts sonores.....	364
158. Peinture, photographie et cinéma.....	366
159. La préhistoire et l'art égyptien.....	368
160. L'antiquité gréco-romaine.....	370
161. Le Moyen Âge.....	372
162. La rupture de la Renaissance.....	375
163. Le XVII ^e siècle.....	377
164. Le XVIII ^e siècle et le début du XIX ^e siècle.....	379
165. Vers la rupture de l'art moderne (fin XIX ^e siècle et début XX ^e siècle).....	381
166. Les avant-gardes de la première moitié du XX ^e siècle.....	384
167. Continuité ou remise en question de la peinture (1950-1980).....	387
168. L'art et la vie (fin 1950-années 1960).....	390
169. Nature/culture (fin années 1960-1970).....	392
170. Nouvelles formes.....	394
171. L'approche de l'œuvre par le visible : les points à analyser.....	396
172. L'approche de l'œuvre par le visible : une démarche.....	398
173. Spécificités de l'analyse architecturale.....	401
Chapitre 13. L'épreuve du concours.....	405
174. La démarche de projet.....	406
175. L'activité de recherche documentaire.....	408
176. La mise en réseau des œuvres.....	410
177. La mise en réseau des connaissances.....	412
178. Les rencontres musicales.....	414
179. La classe au musée.....	416
180. Interdisciplinarité et transversalité des arts.....	418
181. L'objet d'étude et les œuvres.....	420
182. Objets d'étude en lien avec les arts plastiques.....	422
183. Un objet d'étude en musique : autour du Château de Versailles.....	425
184. Concevoir une séquence.....	427
185. Analyser une séquence.....	431
186. Un exemple de sujet d'histoire des arts (sujet zéro n° 2).....	435
187. Un corpus de références d'histoire des arts.....	441
■ Bibliographie.....	446