

Didactique des arts visuels

6 ECTS

Introduction à la didactique des Arts Visuels.

Ce module d'introduction propose une approche thématique pour questionner, construire, explorer individuellement et par groupe de nouvelles séquences didactiques.

Comment créer des séquences didactiques en AVI qui stimulent l'intérêt des élèves et en même temps permettent de reconnaître des apprentissages que les élèves sont en mesure de nommer, décrire, partager? Comment concevoir les arts visuels comme une discipline qui se préoccupe autant de la création, de l'émancipation de soi que de la transmission d'apprentissages? Comment l'émancipation en arts visuels signifie aussi laisser les adolescent.e.s s'exprimer pour déconstruire les références culturelles? En quoi l'inclusivité en arts visuels est liée l'expression personnelle par des dispositifs soigneusement étudiés? Comment l'art devient référent sans s'imposer comme lieu de l'imitation dans la production des élèves ?

Compétences travaillées

Compétence 1: Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture.

Compétence 2: S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

Compétence 4: Concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'études

Prérequis

Savoirs et savoir-faires disciplinaires du généraliste en arts autant techniquement, qu'en termes de démarches créatives.

Connaître et avoir exploré quelques supports, médiums, outils et gestes en termes de création visuelle en lien avec les ressources d'une salle d'AVI: crayon gris, peinture et mélange des couleurs, usage de la photographie numérique, du film (tourné-monté), connaissance de base dans les techniques et outils suivants (exemples) : encre de chine ou brou de noix, pastels sèches et grasses, peinture gestuelle grand format (au rouleau, chiffon, gros pinceau plat, pointu sur des supports variés en taille et qualités), gouache, couleurs aquarelle liquide).

Avoir des connaissances de base dans l'analyse de l'image.

Pratiquer la prise de notes visuelles (numérique ou carnet, collage,...).

Formations concernées

CAS pour l'enseignement d'une nouvelle discipline au secondaire 1

CAS pour l'enseignement d'une nouvelle discipline au secondaire 2

Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II

Master en enseignement pour le secondaire I

Mobilité IN Secondaire 1

Semestre

Automne

Horaire

Mardi 08:15 - 09:45

Mardi 10:15 - 11:45

Organisation du module

MSAVI31-1 Didactique des arts visuels : introduction

MSAVI31-2 Didactique des arts visuels : mise en pratique

Responsable du module

Steireif Tilo, UER AT
tilo.steireif@hepl.ch

Thèmes et activités-clés

L'entrée en didactique des arts visuels au secondaire 1 à la HEP vous propose de partir de mots clés: approfondissement, plaisir, singularité, corps, création personnelle, aura de l'oeuvre, émancipation, outdoor.

Modalités de travail

1> SEQUENCE DIDACTIQUE (par groupe de 2 à 4) de type proposition ou projet de 12 périodes avec un alignement curriculaire classique (Pasquini, 2022)

2> MEDIATION CULTURELLE EN ARTS VISUELS à partir d'une collection d'art, la FOAC (<https://www.fondsarthepvd.ch/>), 3 esquisses de séquences individuelles (format libre: dossier, film, jeu de carte, par groupe de 2 à 4)

3> TROIS ESQUISSES (travail individuel) qui s'appuient sur des expériences de stage et/ou des séminaires en tenant compte du schéma d'une séquence courte. Chaque séquence courte doit être explorée dans la pratique (essais et approfondissements, planifiée).

Pour ces 3 éléments du dossier, apprentissages et connaissances en AVI soient identifiables par des élèves, partir d'une impulsion interrogative (en annexe avec un glossaire et une vulgarisation avec des références artistiques et technique).

Notre base théorique pour varier les postures didactiques s'appuie sur:

- le développement du dessin de l'enfant à l'adolescent.e
- l'histoire des moyens didactiques et pédagogiques en ART
- l'approches didactiques actuelles (Kunst & Bild et séquences courtes ARTBOX)
- le cadre institutionnel (programme, PER) et l'évaluation du processus en arts visuels et du rendu.

Description du module

Intentions générales et objectifs

Ce module d'introduction propose de questionner, construire, explorer individuellement et par groupe de nouvelles séquences didactiques. Comment créer des séquences didactiques en AVI qui stimulent l'intérêt des élèves et en même temps permettent de reconnaître des apprentissages que les élèves sont en mesure de nommer, décrire, partager? La base théorique s'appuie sur les schémas d'une séquence et des chercheur-euses autour de Pierre Gosselin, l'approche critique de Gaillot et de la Visual Literacy, les recherches autour du livre de référence en didactique des arts visuels "Kunst und Bild" (Aebersold & Al, 2022). La discipline des arts visuels est le lieu de l'apprentissage des outils de création visuelle, de l'expression personnelle et du débat sur l'image. Elle permet aussi d'aborder les questions socialement vives comme la question de l'inclusion et de l'exclusion culturelle (Moersch, 2016, Vogeles, Laffranchini Ngoenha, 2022)

579 caractères / 1000 maximum

Compétences travaillées

Compétence 1: Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture.

Compétence 2: S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

Compétence 4: Concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'études

Connaissances préalables

Savoirs et savoir-faire disciplinaires du généraliste en arts (techniquement, en terme de démarches créatives): 1) votre formation exige des compétences pratiques de base. Dans le cadre scolaire, cela correspond à la capacité de prendre le relai du cursus en arts de l'école primaire. 2) Connaître et avoir exploré quelques supports, médiums, outils et gestes en termes de création visuelle en lien avec les ressources d'une salle d'AVI: crayon gris, peinture et mélange des couleurs, usage de la photographie numérique, du film (tourné-monté), connaissance de base dans les techniques et outils suivants (exemples) : encre de chine ou brou de noix, pastels sèches et grasses, peinture gestuelle grand format (au rouleau, chiffon, gros pinceau plat, pointu sur des supports variés en taille et qualités), gouache, couleurs aquarelle liquide). 3) Avoir des connaissances de base dans l'analyse de l'image. 4) Pratiquer la prise de notes visuelles (numérique ou carnet, collage,...).

Thèmes et activités-clés

Langage visuel, séquences courtes, projets, création et expression personnelle, perception, outils et technique, références culturelles, émancipation, singularité, corps, outdoor.

Modalités de travail

PRATIQUE

Outdoor, partir des oeuvres, évaluation, essais-erreurs-essais, questions socialement vives, approche réflexive, partir de son bagage artistique, des expériences de stage et des séminaires.

THEORIE.

1) Le développement du dessin de l'enfant (Greig, Maurer, Steireif). 2) Le schéma d'une séquence orientée art (Lagoutte). 3) Les approches artistiques et d'évaluation en création (Gosselin et Al). 4) L'approche critique des arts visuels (Gaillot). 5) La Visual Literacy (ENVIL). 6) "Kunst und Bild" (Art et Image), un moyen d'enseignement basé sur les processus et les compétences (Aebbersold & Al). 7) L'histoire des visions pédagogiques (Steireif, Zottos). 8) Le cadre institutionnel, programmes, PER et enseignant.e.s (Steireif, Gaillot, Gosselin). 9) L'approche de l'environnement

construit (Adams, Ward). 10) la question de la discrimination et de l'inclusion culturelle (Moersch 2022, Peggy McIntosh 1988)

740 caractères / 1200 maximum

Niveaux de maîtrise évalués

- Intégrer les différents savoirs à enseigner afin de favoriser la création de liens significatifs chez l'élève.
- Manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner afin de favoriser la création de liens significatifs chez l'élève.
- Présenter et adopter différents points de vue et concepts en se référant à des cadres théoriques
- Manifester une compréhension critique de son cheminement culturel et en apprécier les potentialités et les limites.
- Concevoir des activités d'enseignement-apprentissage variées, cohérentes et fondées aux plans didactique et pédagogique, et d'un niveau de complexité permettant la progression des élèves dans le développement de leurs compétences.

Évaluation formative

Echange par l'enquête de terrain, l'analyse et l'amélioration progressive des séquences didactiques en arts visuels. En séminaire, recherche personnelle partagée d'ouvrages spécialisés, d'observations personnelles, regard avisé et critique du cadre institutionnel.

Savoir partager ses expériences et par sa présence offrir une complexité des démarches de construction didactique dans un travail de groupe.

Évaluation certificative (pour la session de janvier 2025)

Examen oral en groupe

Oral: présentation du travail de groupe > médiation

La séquence en proposition en arts visuels (travail de groupe) est évaluée sous forme de dossier.

Dossier individuel: Les esquisses des séquences courtes sont évaluées individuellement.

Ouvrages de base

Adams E. & Ward, C. (1982). Art and the built environment: A teacher's approach. Schools Council.

Abersold & Al (2022), Kunst& Bild, Ed HEP Verlag, Berne (en français chez LEP dès 2025)

Bryan-Gooden J, Hester M., Q. Peoples Leah (2019). "Culturally Responsive Curriculum Scorecard". NYU Metropolitan Center for Research on Equity and the Transformation of Schools, NY.Gaillot, B.-A.(2005), Des arts plastiques vers l'autonomie de l'élève. <https://gaillot-artsplast.monsite-orange.fr/>

Hubert, A. Ozkaci, A. (2024, en cour d'impression). ARTBOX, 50 séquences courtes en arts visuels, Ed. des auteur-trices.

GAILLOT B.-A., (1997), *Arts plastiques, éléments d'une didactique-critique*, ParisÂ : éd.

Goetschi Danesi et Al. , N. (2017). Actes du colloque "artiste et enseignant. Duo-duel?", Lausanne, UER AT/ HEPVAUD Ed.
"https://www.artisteenseignant.com/consulté le 8 juillet 2020

Steireif, T.& al. (2016). Cahiers de L'UER AT 01. L'art à l'épreuve de la ville. Lausanne : Haute école pédagogique Vaud. UER AT.