Enseigner les arts plastiques

Dimensions ergonomiques et didactiques du métier

Laurence ESPINASSY

PU en Sciences de l'éducation et de la formation

laurence.espinassy@univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Apprentissage Didactique Evaluation Formation (UR4671)

https://cv.archives-ouvertes.fr/laurence-espinassy

PRÉSENTATION

Futurs professeurs, enseignants, formateurs, inspecteurs, chercheurs : celles et ceux qui s'intéressent à l'enseignement, et plus spécifiquement à celui des arts plastiques, trouveront ici une réflexion sur les organisateurs génériques de l'activité enseignante en arts plastiques en lien avec les ambitions démocratiques de l'école française. L'ouvrage ne constitue pas un manifeste disciplinaire ou un guide de bonnes pratiques en didactique des arts plastiques ; il vise davantage à comprendre les dynamiques de cet enseignement par rapport à ses différents modes et formes d'exercice. Il synthétise la construction historico-culturelle de cette discipline scolaire ; puis il se consacre à l'analyse ergo-didactique de l'activité enseignante et de ce que de nombreux professeurs d'arts plastiques nomment toujours incitation. Comme l'activité professorale ne se limite pas au seul milieu de la classe, l'ouvrage explore les situations d'enseignement sur le terrain en tenant compte de leurs paramètres visibles ou invisibles. Il met également en évidence la créativité du travail professoral dont l'objectif en arts plastiques est de favoriser le développement de l'élève par la pratique artistique dans une relation au monde, au langage et à soi profondément émancipée.

- Ouvrage de 148 pages, format 17 x 24 cm -
ISBN : 979-10-413-0499-8

Informations à retrouver sur le site des PUR :
https://pur-editions.fr/product/10592/enseigner-les-arts-plastiques

Plan de l’intervention

Partie 1 du livre

- Parcours professionnel et rencontre avec la recherche
- Une ergonomie de l’activité enseignante
- Le travail enseignant
- Le travail enseignant en arts plastiques

Partie 2 du livre

- Le rôle de « l’incitation » dans l’enseignement des arts plastiques
- Un exemple : « Le déluge extraordinaire »
- Décomposition par strates successives des organisateurs de l’activité

Partie 1

Mon parcours d'étude en arts plastiques commence au début des années 80 ; ces premiers pas recouvrent certaines étapes de la construction de cette discipline scolaire telle qu'enseignée aujourd'hui. Il n'est pas question de s'arrêter sur ma biographie, mais de resituer, notamment à l'adresse des nouveaux enseignants d'AP, quelques jalons institutionnels, statutaires, locaux, révélateurs d'une construction disciplinaire. Il me semble important de recontextualiser certains éléments qui ont permis d'asseoir les principes didactiques de l'enseignement des arts plastiques que nous connaissons aujourd'hui.

Cette première partie est organisée en trois chapitres.

- Le premier retrace de façon linéaire mon parcours d'étude et professionnel.
- Le deuxième traite du statut de « professeure d'arts plastiques en ZEP » (Zone d'Éducation Prioritaire), alors que ni cette discipline, ni le statut de ces « zones » n'étaient bien définis.
- Le troisième relate le cheminement vers mon positionnement de chercheuse et la problématisation de questions de métier s'orientant vers des préoccupations de formation, en les resituant dans le cadre des Sciences de l'Éducation

Une ergonomie de l’activité enseignante

Équipe ErgAPE

(Ergonomie de l'Activité des Professionnels de l 'Éducation)

Enseignement / **TRAVAIL**

- **dans** et **hors** la **CLASSE**
- **des professionnels**
- **des élèves**

PRESCRIPTIONS / ORGANISATIONS

DIMENSIONS INDIVIDUELLES et COLLECTIVES

- **Efficacité pédagogique**
- **Formation**

Cadre théorique :

Travail
PRESCRIT
≠
Travail RÉEL

Action / Tâche
Observable
≠
ACTIVITÉ
NON Observable

Comment avoir accès au *sens* de l 'activité ?

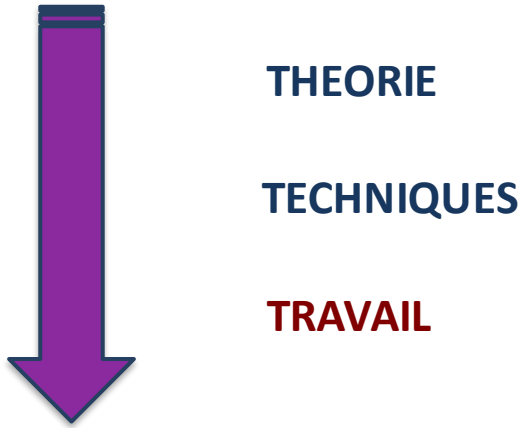
situations concrètes de travail

Tensions
Compromis

prescriptions 'floues'

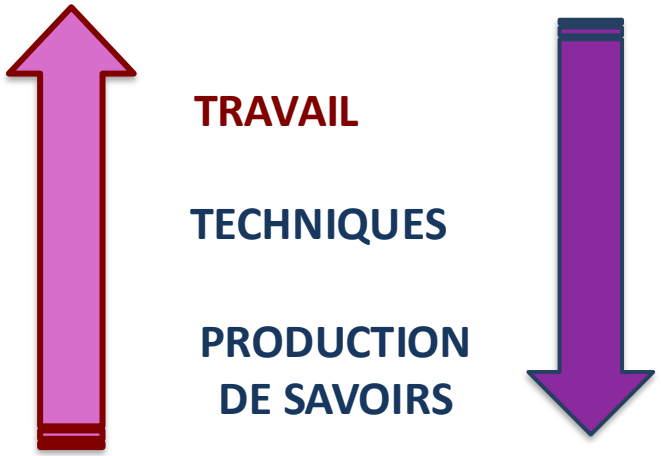
Modèle A :

Le prescrit est «parfait». Si le travail est désajusté par rapport à lui, c'est que le travail n'est que le **résidu du manque de technique chez les opérateurs.**

Modèle B :

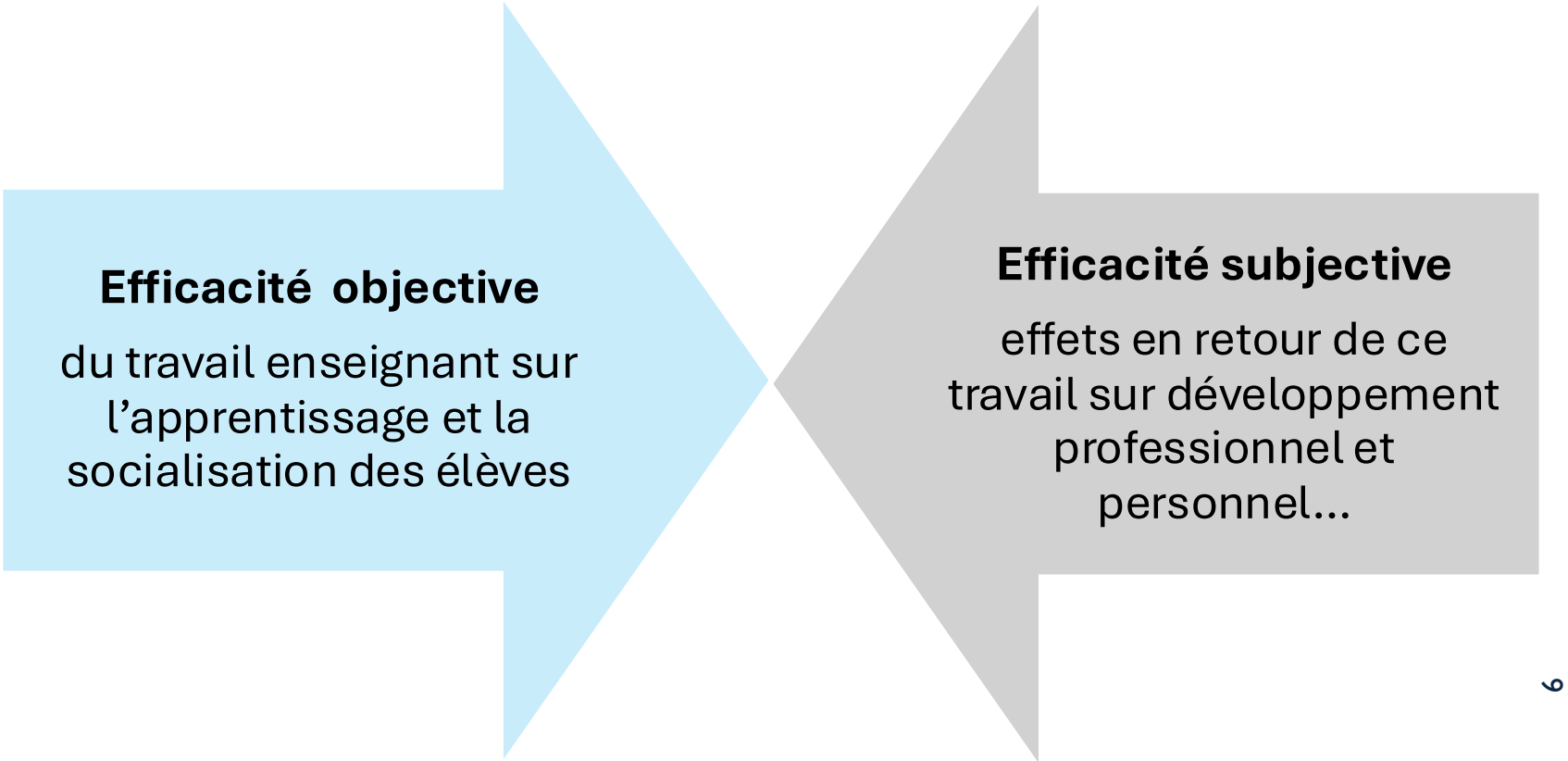
Quelle que soit la qualité de la prescription, il y aura toujours un écart entre celle-ci et le travail réel. Le **travail est le lieu de l'adaptation humaine du prescrit**, le lieu de l'**expérience** déployée face à des situations inédites, **imprévues** et imprévisibles.

C'est parce qu'il y a **écart**, qu'il y a **expérience** … et **créativité**

Reconnaitre le travail réel des enseignants

Une double efficacité
entre ce qu'on demande et ce que ça demande…

Efficacité relative, contextuelle, circonstanciée, efficacité collective…

Le travail de l’enseignant

Le travail de l'enseignant

Prescriptions
(programme et directives officielles)

Prescrire des tâches visant des transformations des élèves sur les plans moteur, affectif, cognitif, identitaire et social.

Conception de l'activité collective
Faire que **l'environnement devienne *capacitant*** pour l'activité collective

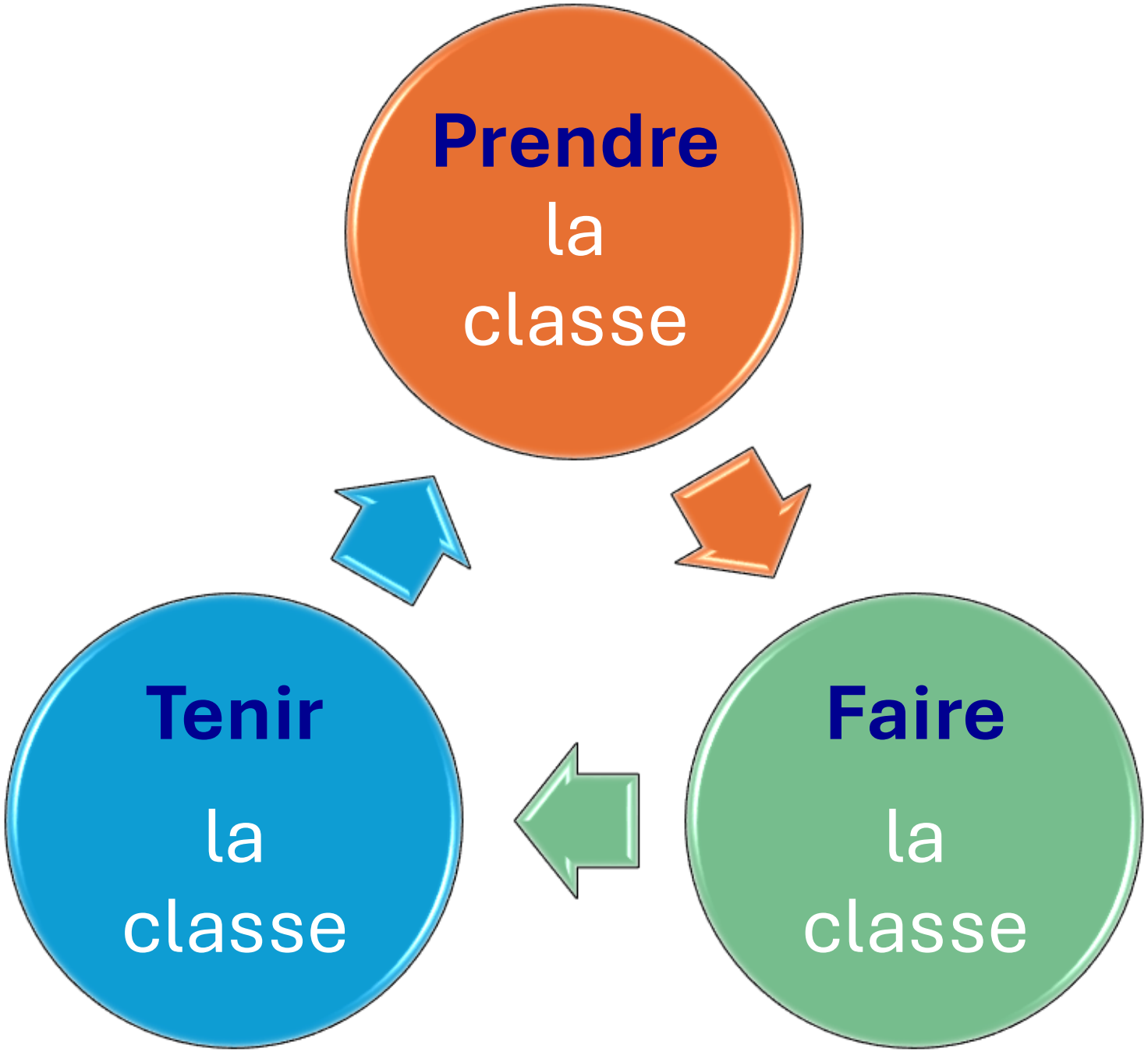
Gestion mise en activité **collective** des élèves,
>> apprentissage et développement personnels de chacun, jusqu'à sa **réalisation en situation**

MAIS… la réalisation n'est jamais totalement prédictible

Il faut **évaluer et anticiper** *«l'espace des formes possibles de l'activité future »* (Daniellou, 1992), celle des **élèves** mais aussi du **professeur** en réponse à la leur.

Prévoir cette activité future => un défi constant

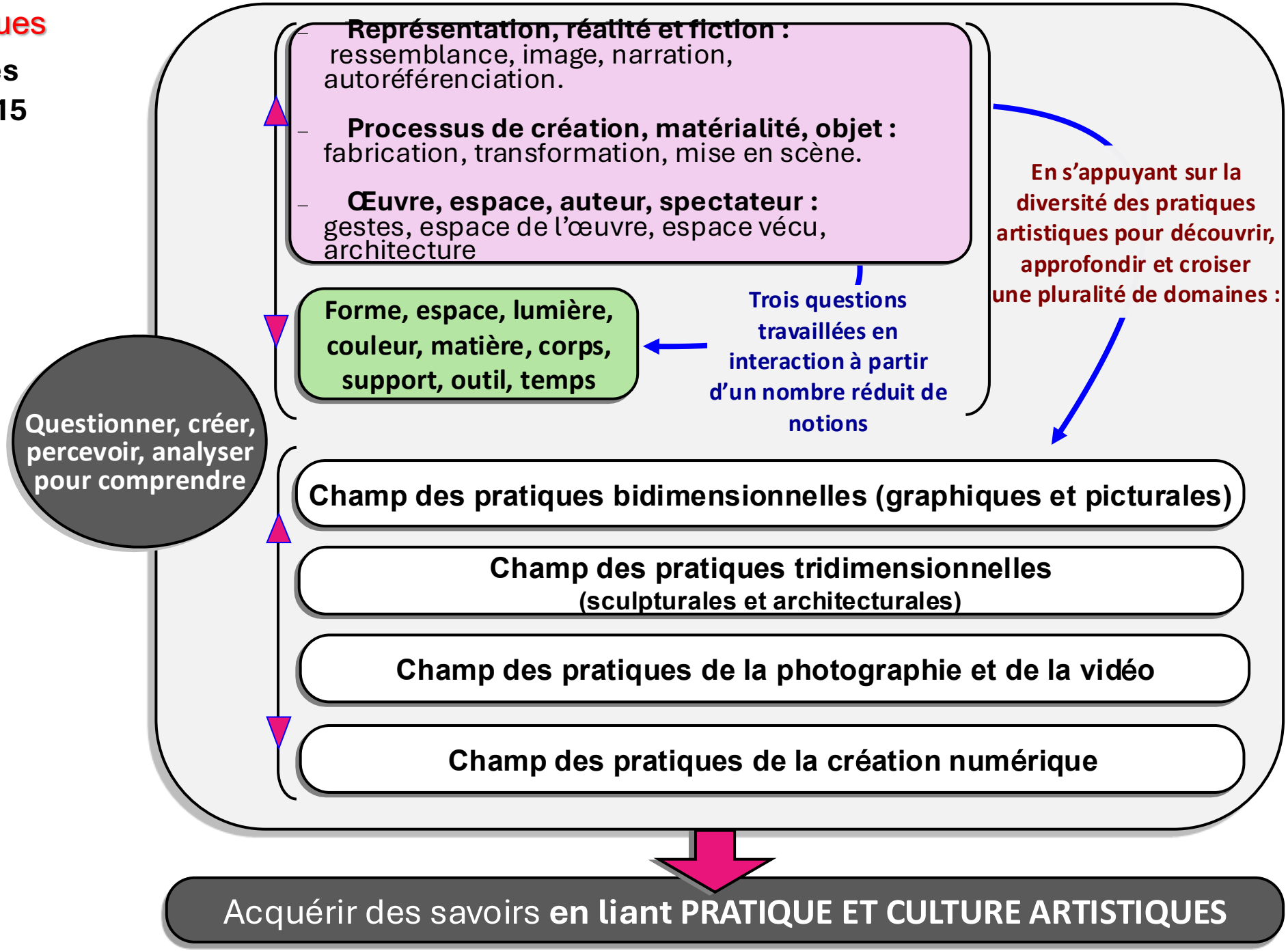
- Tâches proposées = **possibilités d'actions** qu'il revient aux sujets agissants de s'approprier et d'opérationnaliser
- **La prévision dépend du sens, imprédictible, que les élèves attribueront à la tâche prescrite par l'enseignant.**

Prendre
la
classe
Faire
la
classe
Tenir
la
classe

Le travail de l’enseignant en arts plastiques

Arts Plastiques

Programmes cycle 4 - 2015

CONDITIONS DE TRAVAIL DES PAP

Contraintes

- Tous niveaux
- 18 classes
(≈ de 450 à plus de 500 élèves)
- **Une heure d'enseignement / semaine**
- **Une production par séance / élève**
- Accrochage (Évaluation-verbalisation)
- Intendance et maintenance du matériel
- **Mouvement permanent**
- Souvent seul dans son établissement

/ Libertés

Programmes officiels qui indiquent :

- Objectifs et compétences à atteindre
- Notions à aborder
- Champs de pratiques

Pas de " mode d'emploi "

« Prescriptions floues ».

- Pas de manuel scolaire

Le PAP crée ses dispositifs d'enseignement

« … des situations où il y a une «prescription infinie» des objectifs, et une sous-prescription totale des moyens pour les atteindre. »
(Daniellou, 1992)

Enseignant prescripteur-opérateur

Milieu de travail – Milieu pour l'étude

= Milieu ergo-didactique

PREMIERS RESULTATS

Eclatement géographique ⟷ **PAP** ⟷ Diversités des formations

Façons communes de penser et d'exercer le métier

La salle de classe « outil »:

milieu **aménagé par le PAP** pour le travail des élèves

La contrainte de temps

=

moteur **de l'activité.**

Dynamique crée par l'enseignant

↓

Mouvement **permanent**

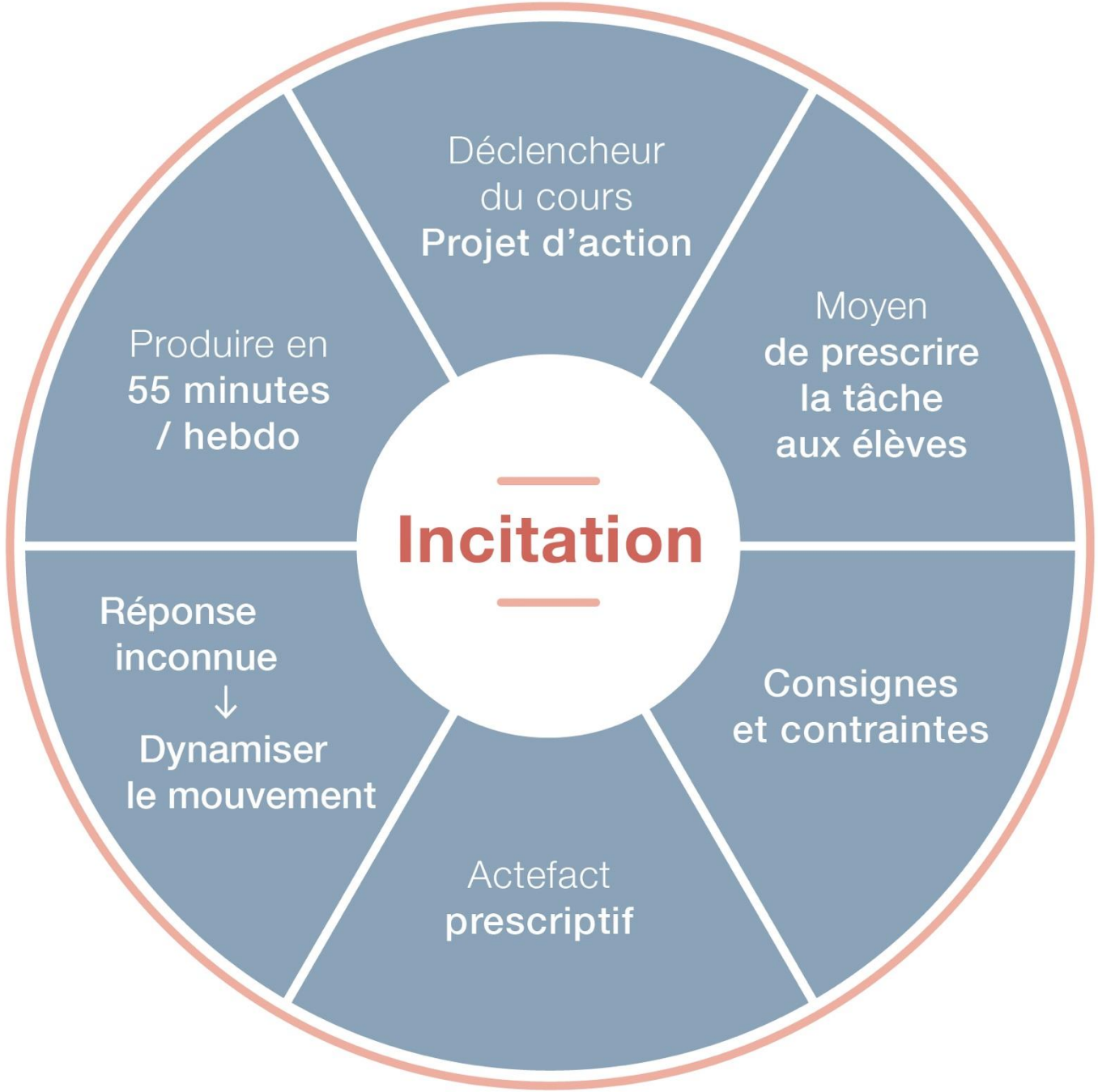
Être « efficace malgré tout »

- Comment les enseignants s'efforcent-ils de faire « ce qu'on leur demande » ?
- De quelles ressources disposent-ils ?
- De quels moyens se dotent-ils pour le faire ?
- C'est en voulant répondre à ces interrogations que mon intérêt de chercheuse s'est porté sur « **l'incitation** ».

Partie 2

Le rôle de « l'incitation » dans l'enseignement des arts plastiques

- Historique et critiques du « cours en proposition et actualisation de « l'incitation »
- Un exemple : « Le déluge extraordinaire »
- Décomposition par strates successives des organisateurs de l'activité
  - *Un artefact prescriptif*
  - *Milieu dynamique*
  - *L'importance de sa formulation*
  - *Articuler Dire - Faire - Penser*
  - *Un instrument biface*
  - *Travail du professeur*
  - *Prendre - Faire - Tenir la classe*
  - *Dimensions didactiques de la salle d'arts plastiques*
  - *Partage social des émotions*
  - Rapports réalité-fiction
  - *Apprendre à lire le travail invisible*
  - *Double fonctionnalité, didactique et ergonomique*

Déclencheur
du cours
Projet d'action
Moyen
de prescrire
la tâche
aux élèves
Consignes
et contraintes
Actefact
prescriptif
Réponse
inconnue
↓
Dynamiser
le mouvement
Produire en
55 minutes
/ hebdo
Incitation

© L. Espinassy

La situation de cours

(filmée dans la classe d'Alice, PAP expérimentée)
classe de 6e, contexte très défavorisé

Incitation

Déluge extraordinaire
« Un déluge extraordinaire se produira, lors du prochain cours, dans la classe d'AP ; vous utiliserez au maximum les objets qui s'y trouvent »

Problème : Comment et en quoi un déluge pourrait-il être plastiquement « extraordinaire », en utilisant les « moyens du bord » et à l'intérieur de la salle d'AP ? (tout en répondant aux objectifs des programmes)

Quelques productions d'élèves « Déluge extraordinaire » 1

Déluge de papiers colorés

Déluge de bonbons

Quelques productions d’élèves « Déluge extraordinaire » 2

Maquette Déluge-Tornade

Déluge /Tonnerre et vents violents

Quelques productions d'élèves « Déluge extraordinaire » 3

Déluge / Lavabo

Radeau de la Méduse ?

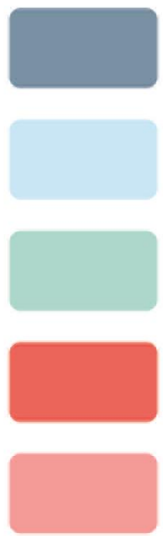
Bill Viola 1996
« Crossing »

Michel-Ange plafond de la chapelle Sixtine (entre 1508 et 1512)

Apprendre à lire le *« travail invisible »*

Légende

Principes structurants

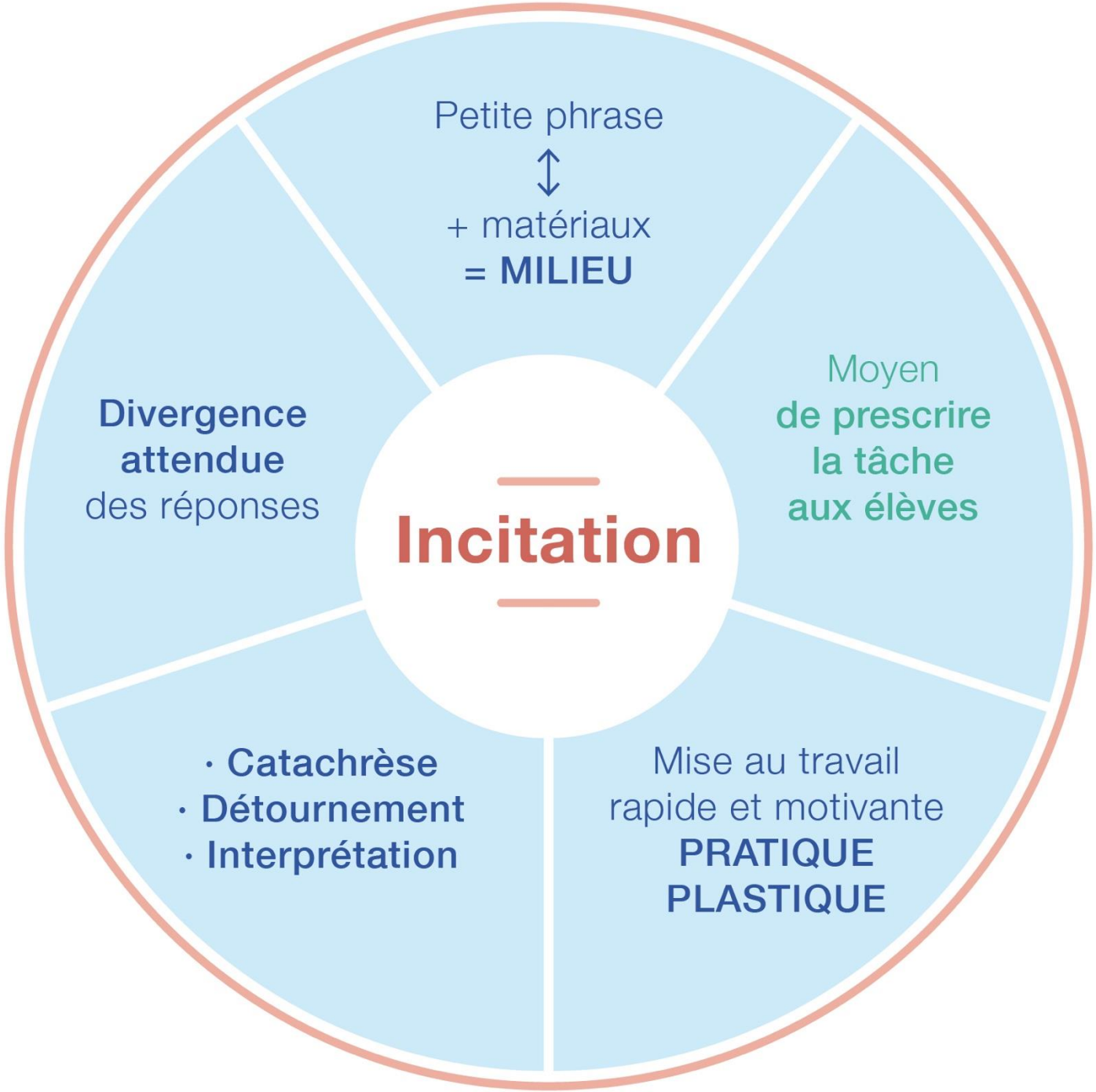
Organisateurs du milieu classe

Incidences didactiques pour les élèves

Travail du professeur

Organisateurs de l'activité du professeur et des élèves

Incitation 2
« Milieu dynamique »

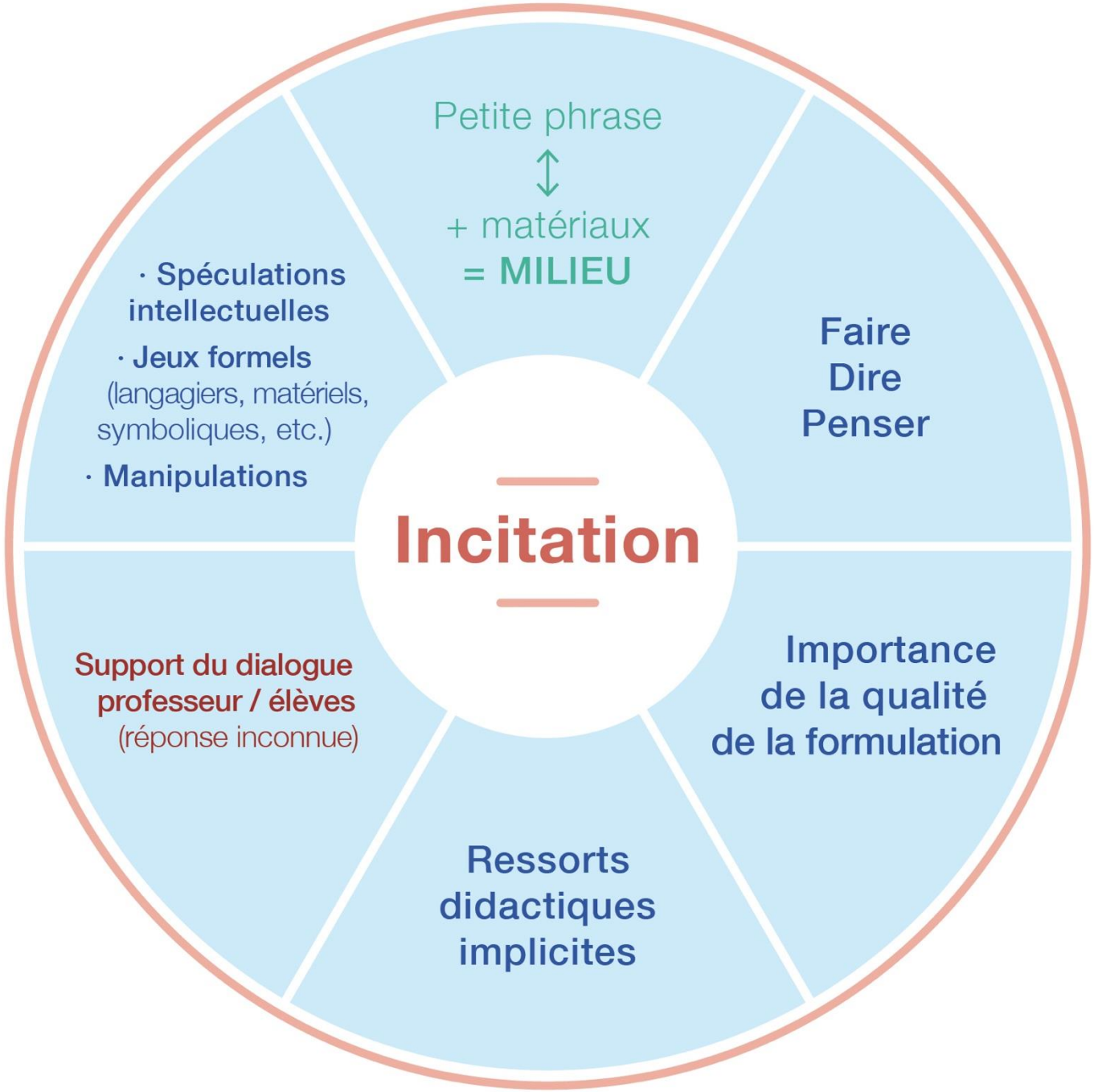

Echanges autour des termes écrits au tableau

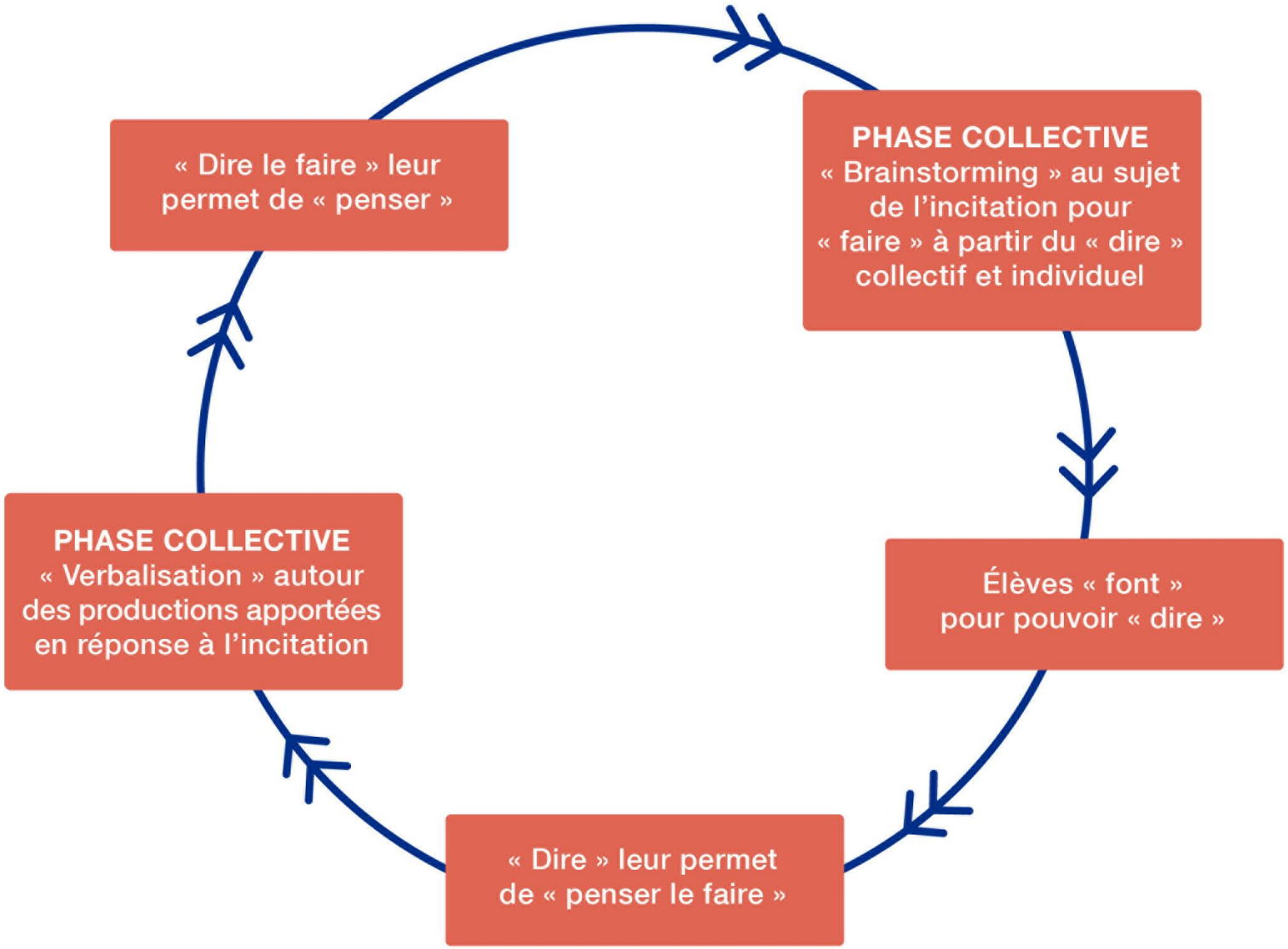
Le professeur	**Un –des Elève-s /La classe**
« Installation » ?	Des exemples sont donnés
Je ne veux pas d'exemples, je veux des définitions	C'est organiser des objets dans l'espace
Qu'est-ce que ça sous-entend ?	On va les ranger
Comment ? en fonction de quoi ?	De l'espace disponible
Comment allez-vous décider ?	
Qu'est-ce qui est important en APL ?	C'est de *donner l'impression* d'un Déluge
C'est comme si moi professeur j'étais un spectateur et vous les artistes	
Qu'est-ce que ça veut dire *« donner l'impression » ?*	C'est montrer
Montrer comment ?	En suscitant l'imagination du spectateur.
« Mise en scène » ?	
C'est quoi ? C'est où ?	Au théâtre, au cinéma
Que fait un metteur en scène ?	Il construit les actions, il monte le spectacle, il y a des acteurs, du texte, des décors, des cascades, des dialogues…
Oui, c'est tout ça !	
Et ça va se passer où ?	Dans la classe !

Alors comment vous allez faire pour *donner l'impression* que c'est un déluge ?	Il faut qu'il soit le plus imposant possible
Comment montrer que c'est imposant ?	Il faut qu'il soit très costaud, qu'on ait peur… il faut qu'il soit le plus imaginaire.
Si on dit qu'il y a obligation d'utiliser un objet en volume, est-ce que votre réponse peut être dessinée ?	Non !
Au fait, c'est quoi un objet ? Dans le programme de 6me on nous demande de faire la différence entre objet et œuvre d'art. Si on prend ce stylo par exemple, est-ce qu'on a des indices ?	Il n'est pas signé, il n'y a pas le nom de l'auteur ; il est fabriqué en grand nombre par des machines, on le trouve à XX (en grandes surfaces de distribution)… L'artiste il choisit l'objet et il en fait autre chose.
Le choix des objets va donc être important pour faire comprendre la signification de votre projet de déluge.	
30 minutes : qui n'a pas compris le sujet ? Pour l'organisation, on se groupe par 2 ou 3, et vous commencez à faire votre projet sur la page blanche en face du sujet que vous avez copié et vous complétez au fur et à mesure la liste des matériaux dont vous aurez besoin. Dans 10 minutes vous passez à l'oral au tableau pour expliquer à la classe votre projet de déluge.	

Incitation 3
L'importance de sa formulation

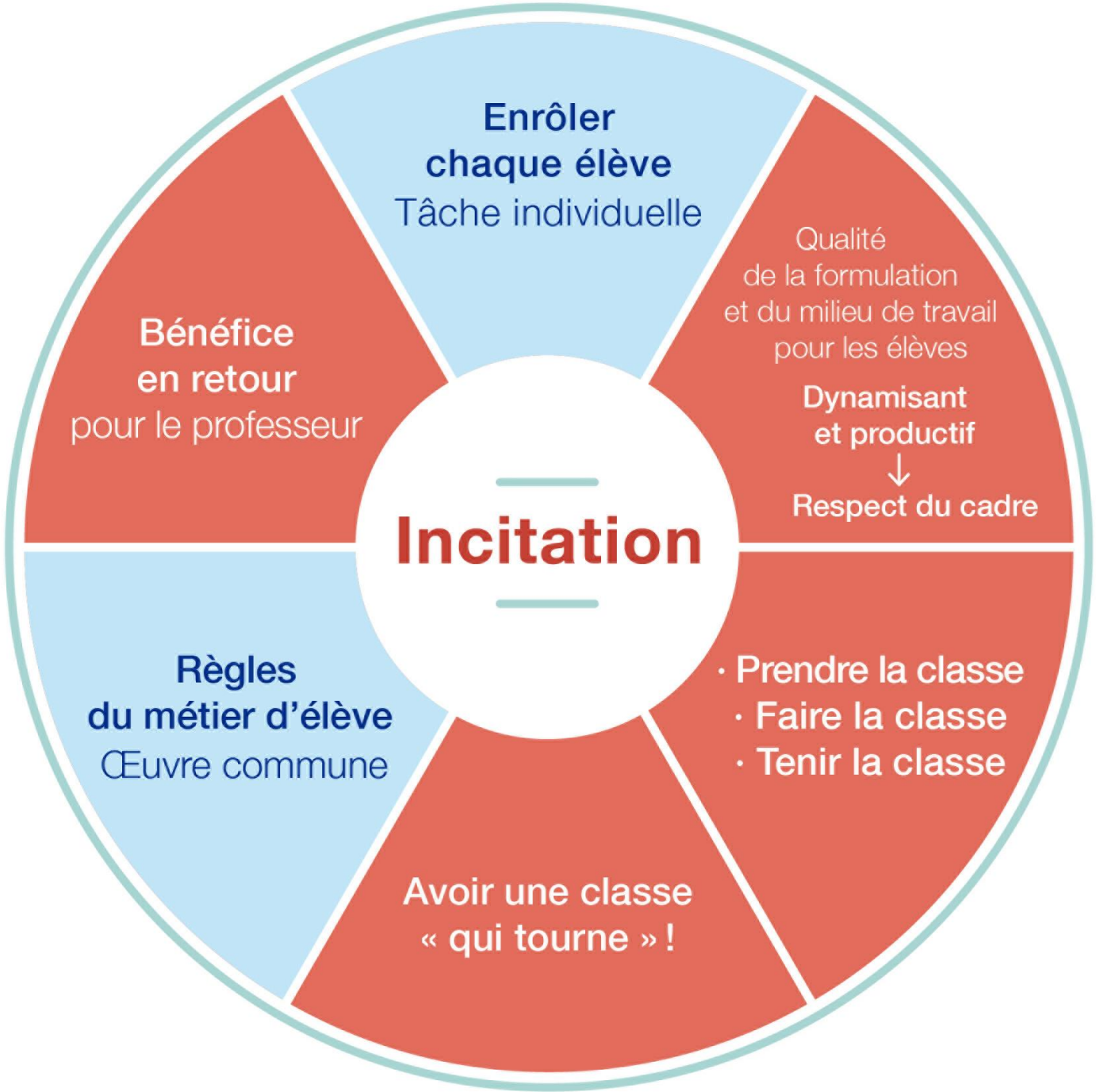

Incitation 4
Articuler Dire - Faire - Penser

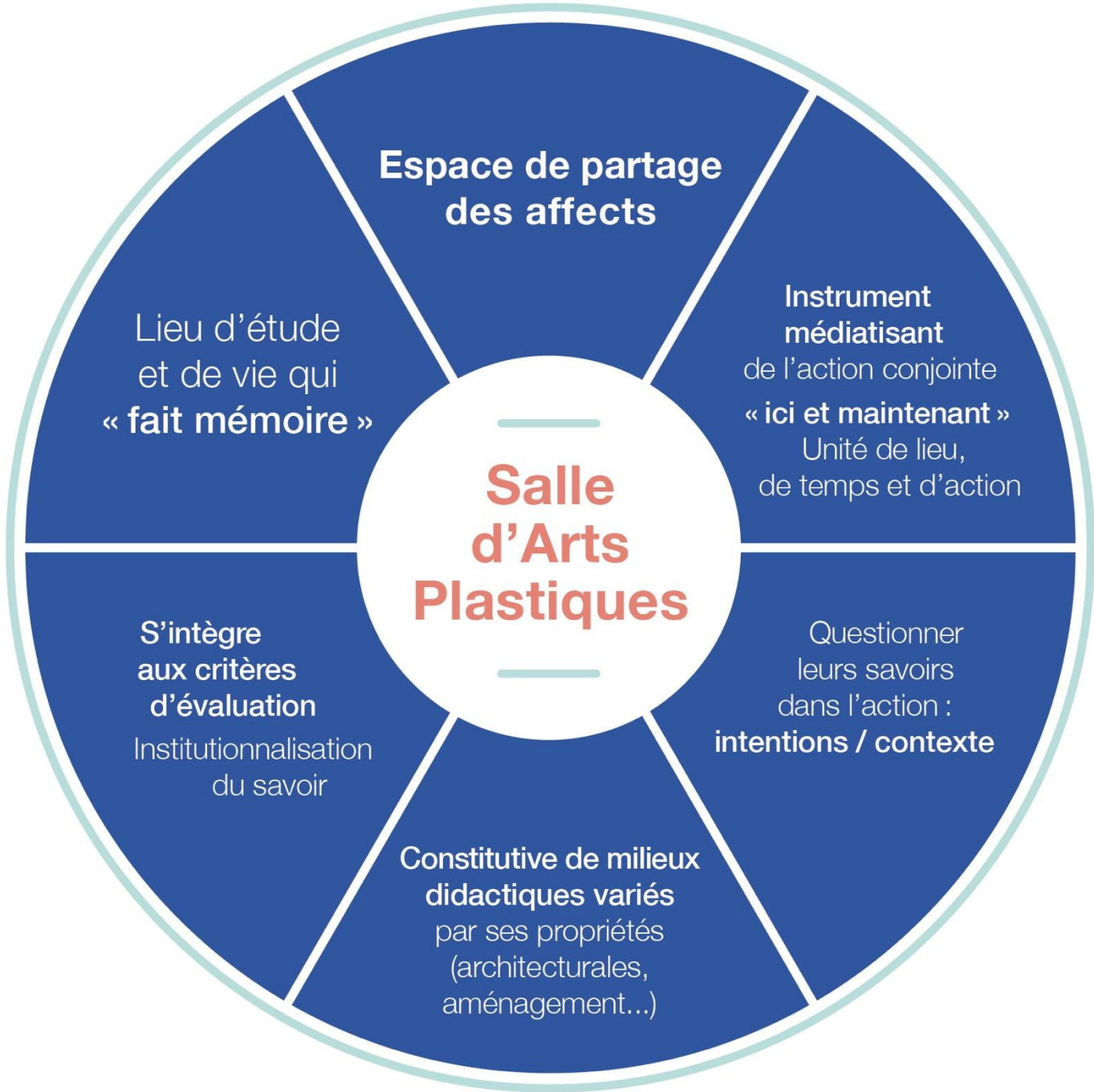

Manière de dire
et de faire le métier
de PAP
Histoire
du métier
Genre
professionnel
Enchaînement d'activités
de reconception (pour
le professeur et les élèves)
Instrument
bi-face
Organisateur
de l'activité
du professeur
et des élèves
Incitation

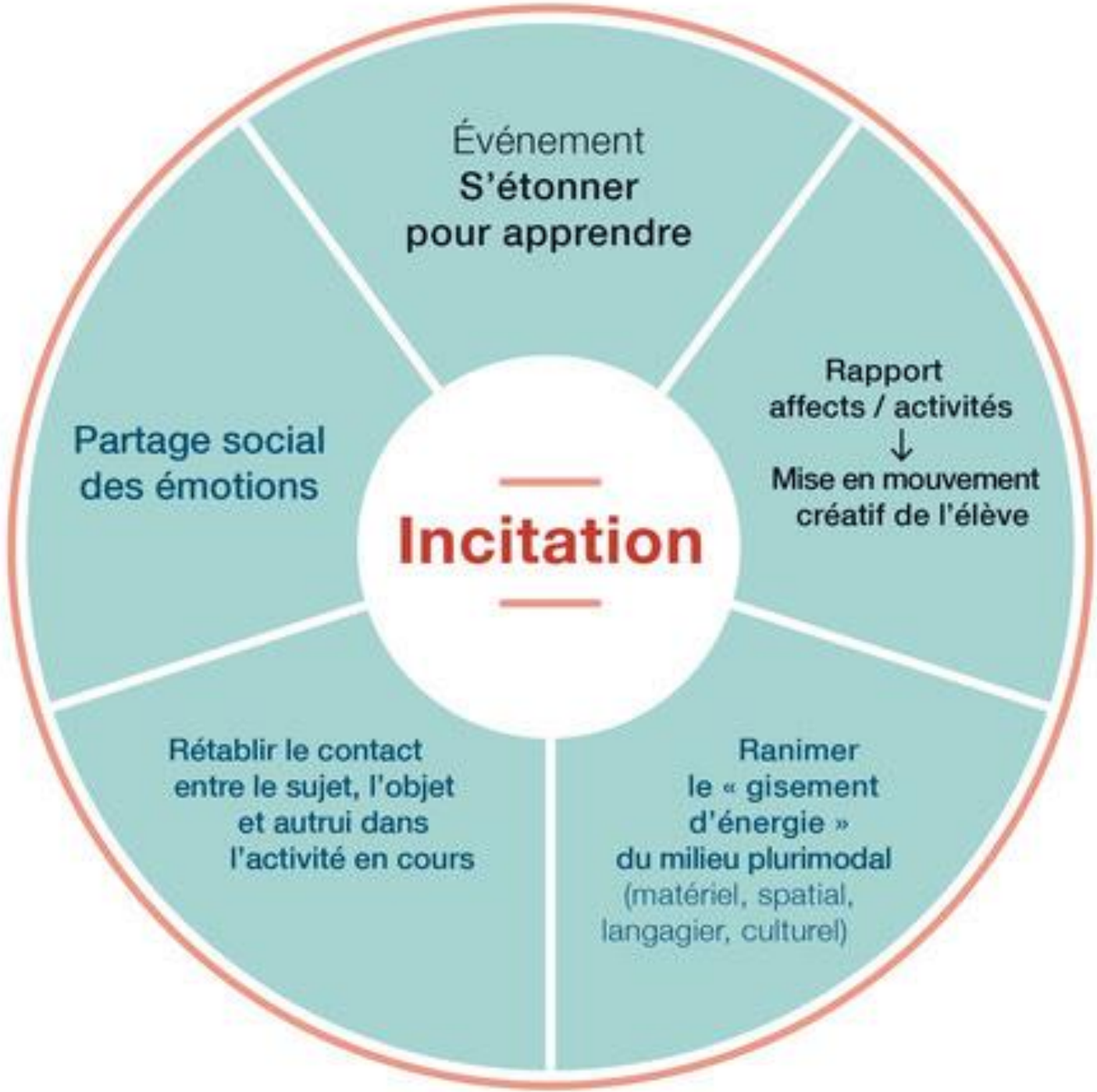
Incitation 6
Travail du professeur
Prendre - Faire - Tenir la classe

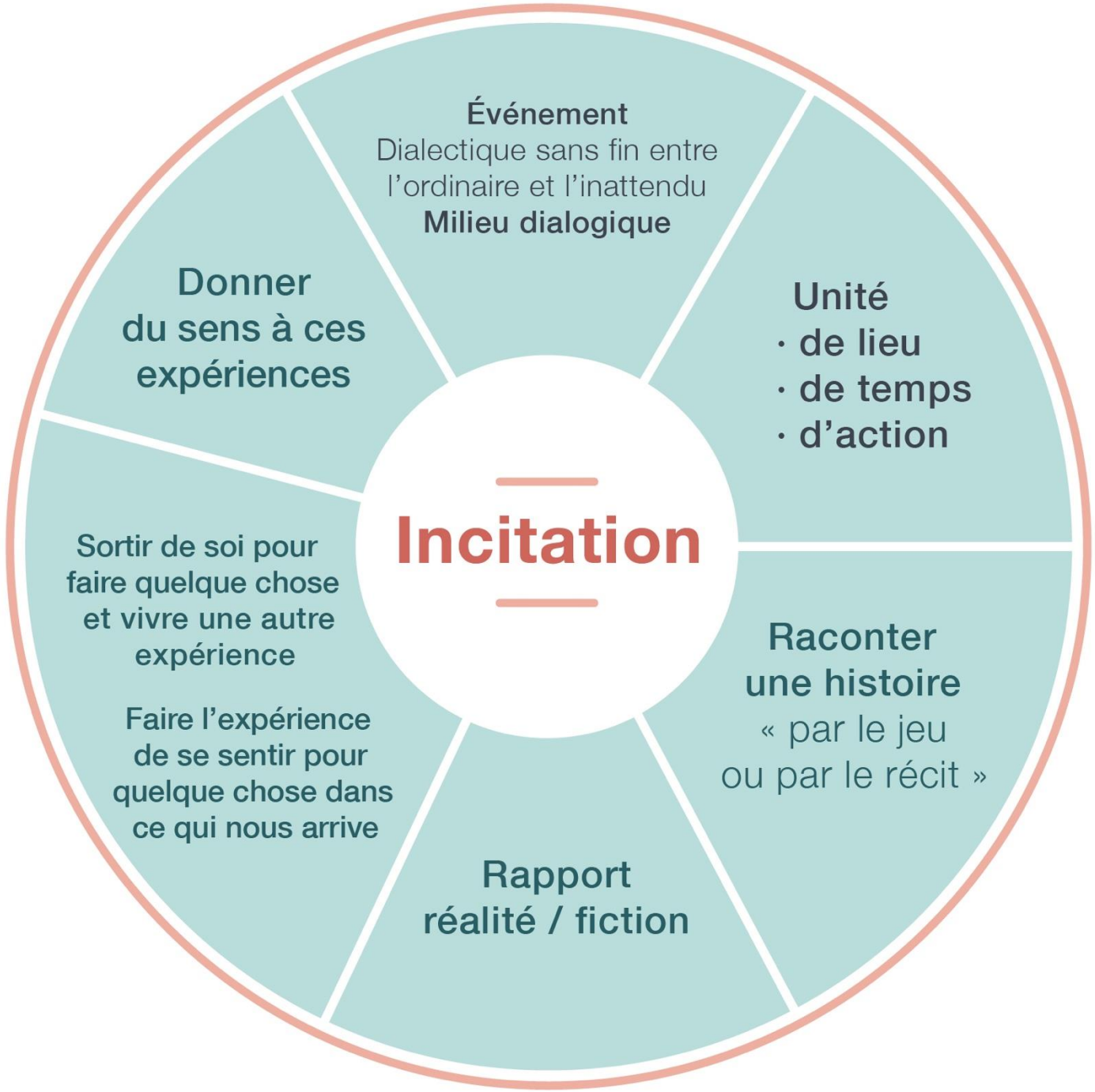
Dimensions didactiques de la salle d'arts plastiques

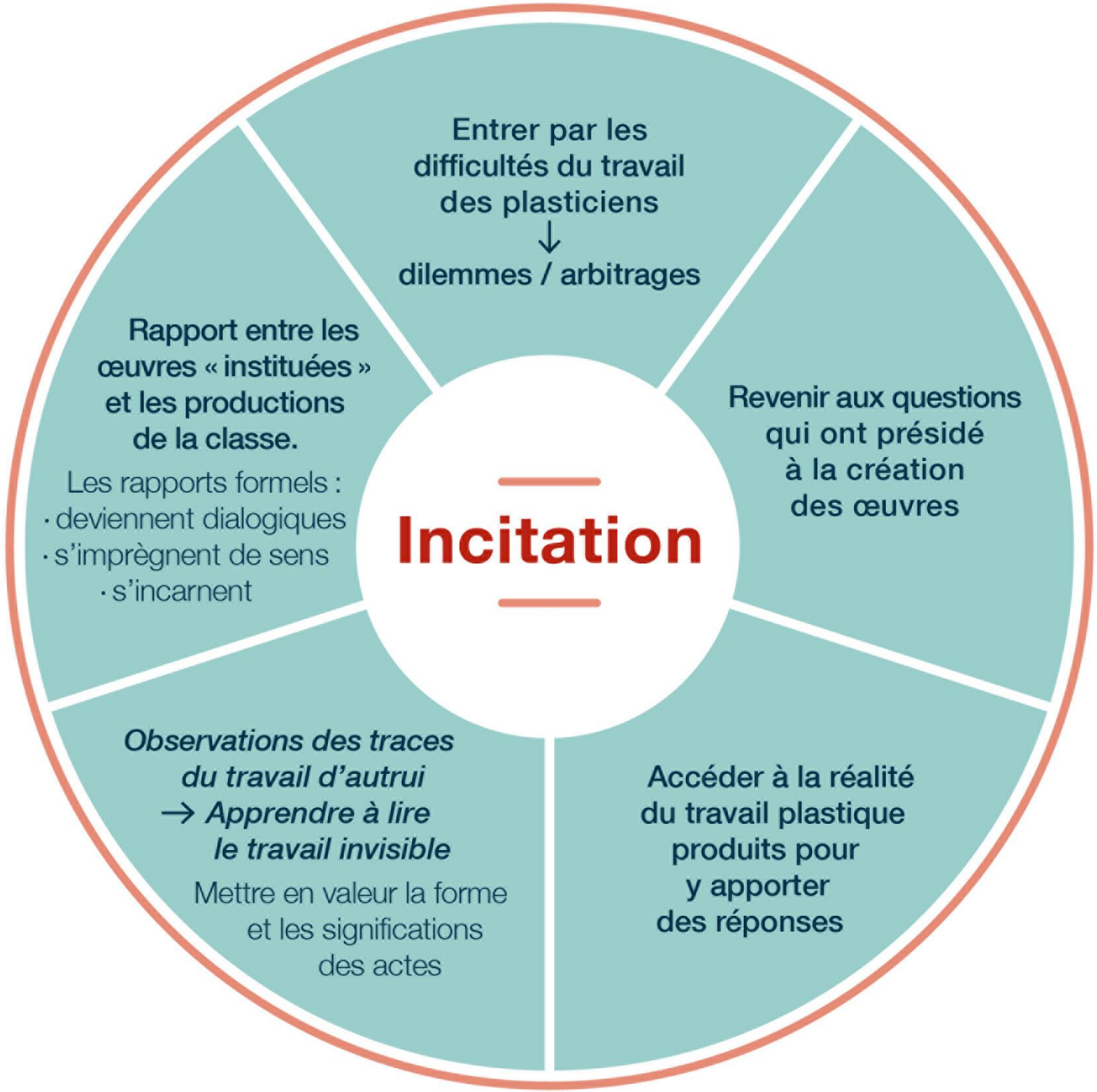
Incitation 7
Partage social des émotions

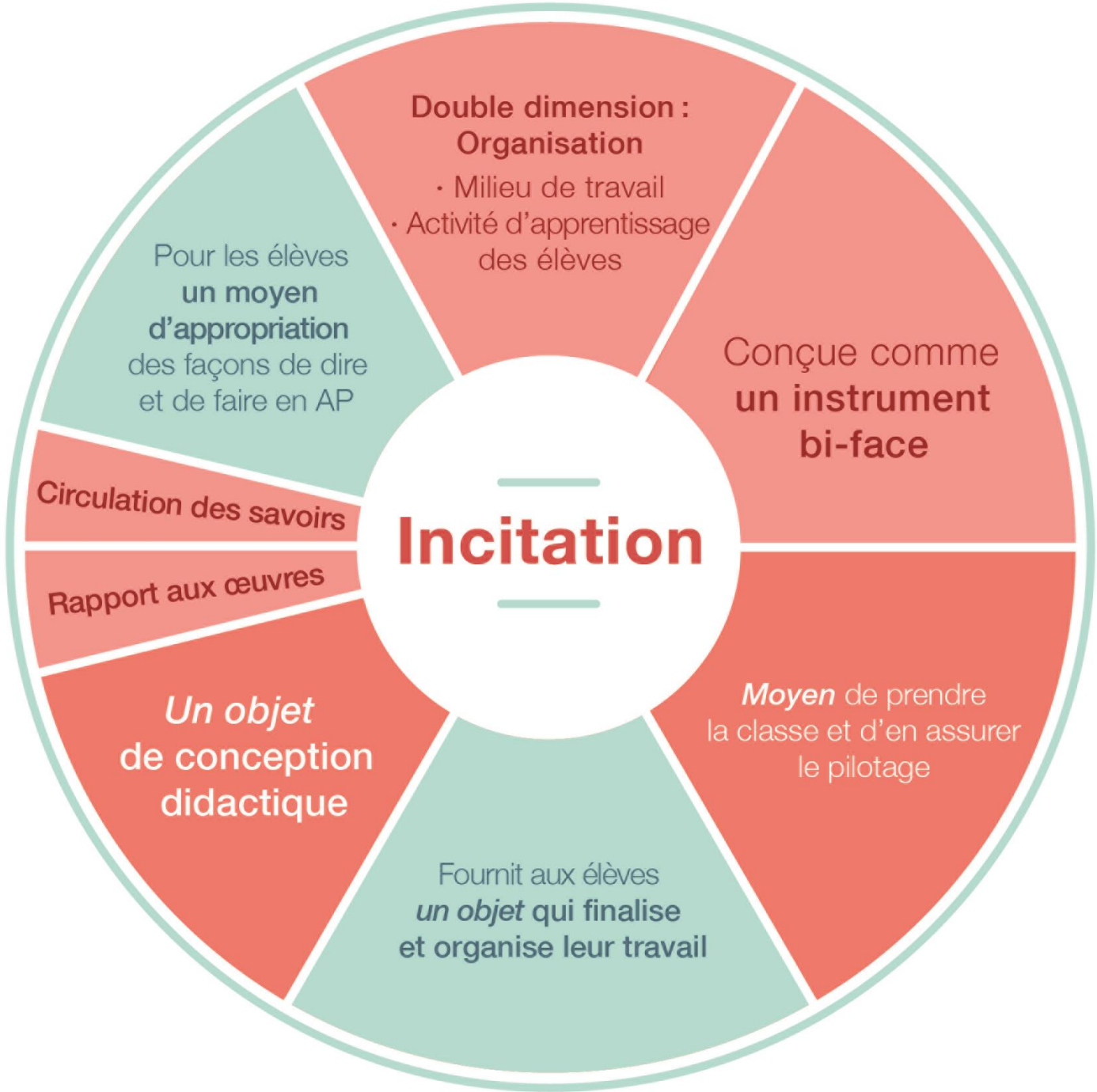
Incitation 8
Rapports réalité-fiction

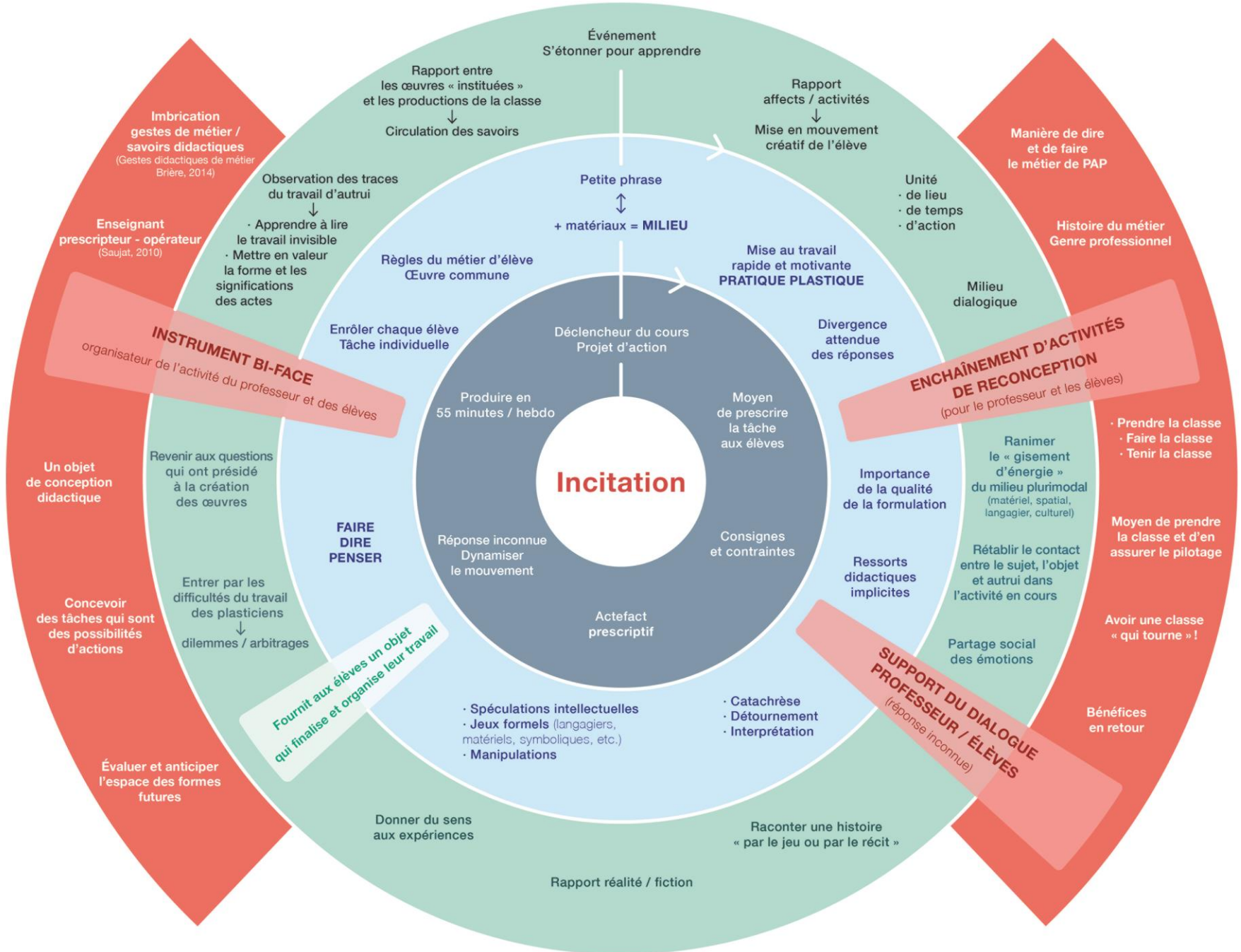

Incitation 9
Apprendre à lire le travail invisible

Incitation 10
Double fonctionnalité, didactique et ergonomique

Principes structurants · Organisateurs du milieu classe · Incidences didactiques pour les élèves · Travail du professeur · Organisateurs de l'activité du professeur et des élèves

Pour conclure :

- PAP = un métier EXTRAORDINAIRE à tous les sens du terme
- Dont la complexité doit être reconnue et dont l'exercice demande un haut niveau de compétences
- Qui valorise la dimension créative du travail
- Qui mérite d'être transmis (Formation – Recherche)
- Qui porte l'ambition de l'école démocratique et émancipatrice
- Organisateurs transposables à d'autres disciplines

Merci de votre attention

et

Longue vie à l’enseignement des arts plastiques !

1- Publications en ligne / enseignement des Arts plastiques : https://hal.archives-ouvertes.fr

Claverie, I., Melis, C., **Espinassy, L.** (**2026**). Les pratiques graphiques en arts plastiques : espaces de pensée et de savoirs en actes, *Carrefours de l'Éducation, 62*

Espinassy, L., (2026). Espaces sensibles comme moyens et buts de l'enseignement des arts plastiques en France, in *Espaces sensibles en éducation : Créativité, création, empathie et langages*, (S. Eschenauer et J. Arnaud dir.), Ed.: Le Manuscrit (en cours de publication).

Espinassy, L., **(2026).** *Enseigner les arts plastiques. Dimensions ergonomiques et didactiques du métier*. Presses Universitaires de Rennes (PUR) : Rennes.

Eschenauer, S., **Espinassy, L.,** Brunner, R. (Dir.), (**2025**) *Arts plastiques et théâtre dans les enseignements et la recherche : quelles perspectives pour l'école de demain ? Journal de recherche en éducations artistiques (JREA) N°5*. https://www.jrea.ch/index

Espinassy, L. (**2024**). Dimensions socio-didactiques de l'enseignement des arts plastiques, *Pour une approche socio-didactique des disciplines scolaires* (Eds. P. Rayou & M-S Claude), Didactiques et Disciplines, Vol 2, N° 4, 55-69, Rabat, Maroc.

Espinassy, L., Claverie, I. (**2023**). La didactique des arts plastiques et la mémoire agissante du dessin. *La notion de didactique dans l'enseignement des arts.* Journal de recherche en éducations artistiques, N°1, 25-37. https://www.jrea.ch/issue/view/404

Espinassy, L., (**2021**). Enseigner les arts plastiques, entre réel des élèves et sens de la discipline. GESTE CRÉATIF, ACTIVITÉ FORMATIVE - Réengager les élèves dans les apprentissages par les enseignements artistiques (Eds. A. Arnaud-Bestieu, E. Tortochot). Collection : Arts, transversalité, éducation. Paris : L'Harmattan, 85-99. *https://hal.science/hal-03226012*

Espinassy, L., (2020). Architecture et jeu didactique en arts plastiques. (Eds. P. Laisney & N. Monnet). *SUD VOLUMES CRITIQUES, N°4*. Revue de L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille (ENSAM). https://revue.marseille.archi.fr/revue/jeu-et-apprentissage/

2- Publications en ligne / enseignement des Arts plastiques : https://hal.archives-ouvertes.fr

Espinassy, L., Terrien, P. (2018). Une approche ergo-didactique des enseignements artistiques, en éducation musicale et arts plastiques. *Comment penser les articulations entre approches didactiques et ergonomiques pour étudier les pratiques d'enseignement et de formation ?* (Ed. F. Brière) *eJRIEPS* Numéro Spécial (1), Université de Franche Comté, 23-42. http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/special1.

Espinassy, L. (2018). « Soyez créatif et original ! » Entre le « dire » et le « faire » en cours d'arts plastiques au collège. *Didactique des arts : acquis et développement*. Eds Isabelle Mili et René Rickenmann. Revue des HEP et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin, N°23. 95-105. ISSN 1660-9603 http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/23_files/23-07-Espinassy.pdf

Espinassy, L., Terrien, P. (2017). Professeur débutant dans les disciplines artistiques : de l'expérience artistique du professeur à celles des élèves. In *Expérience esthétique et savoirs artistiques*. G. Boudinet et C. Sanchez-Iborra (Ed.).107-118. Paris : L'Harmattan. Collection : Arts, transversalité, éducation.

Espinassy, L. (2016). Inciter à l'étonnement. D'une forme langagière à l'enseignement des arts plastiques. *Enseigner la littérature en dialogue avec les arts. Confrontations, échanges et articulations entre didactique de la littérature et didactiques des arts.* 17es rencontres des chercheurs en didactique de la littérature. IFE, ENS. Lyon, 1-3 juin. http://rdidlit17.hypotheses.org/espinassy

Espinassy, L. (2016). Enseigner l'histoire des arts au collège : un révélateur des savoirs et compétences du professeur d'arts plastiques. *Ergologia, N°16*. 69-88 *http://www.ergologia.org/uploads/1/1/4/6/11469955/f8._art._3.pdf*

Espinassy, L., Saujat, F. (2016). Enseigner les arts plastiques : organiser le travail des élèves pour tenir ensemble les dimensions didactiques, ergonomiques et créatives de l'activité des élèves et du professeur. 51me Congrès de la SELF. Marseille, 21-23/09/16.

Espinassy, L. (2014). « De la pratique des élèves à la référence artistique : le cours d'arts plastiques comme milieu pour apprendre à lire le travail invisible ». Conférence invitée dans le cadre des journées *Art et Ecole dans l'éducation prioritaire* - 17-18 Février 2014. http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/art-et-ecole

3- Publications en ligne / enseignement des Arts plastiques : https://hal.archives-ouvertes.fr

Espinassy, L. (2013). Entre référence artistique et « incitation » : un milieu pour apprendre *à lire le travail invisible* en cours d'arts plastiques. Congrès de l'AREF, Montpellier 27-31 Août 2013. Symposium 73 « « La *place* de l'œuvre d'art dans les situations de médiation et d'enseignement artistique » http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=book/export/html/1630

Espinassy, L. (2012). : « Enseigner les arts plastiques au collège : une mise en tension entre créativité et efficacité ». in J-C., Chabanne ; M., Parayre, E.,Villagordo (Eds.), *La rencontre avec l'œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture*. (pp. 173-184) Paris : L'Harmattan.

Espinassy, L. (2011). L'enseignement de l'Histoire des Arts : quels changements dans le travail enseignant ? *Le travail enseignant au XXIe siècle - Perspectives croisées : didactiques et didactique professionnelle* - Colloque international. Lyon, INRP-IFÉ.,16, 17 et 18 mars 2011. Actes en ligne : http://www.inrp.fr/archives/colloques/travail-enseignant/contrib/105.htm

Espinassy, L. (2008). Jouer avec les mots, tordre les outils : la production plastique au collège. *Le français dans le monde, 44*, 169 – 177

Espinassy, L., Amigues, R., Mouton, J-C. (2007 Août). Analyse du travail du professeur débutant en arts plastiques. Quels rapports entre outils de formation et outils professionnels ? Communication orale présentée au *Congrès international AREF Strasbourg*. http://www.congresintaref.org/actes_pdf/AREF2007_Laurence_ESPINASSY_248.pdf

Espinassy, L. (2003). « Peut-on parler de genre professionnel dans l'enseignement des arts plastiques au collège ? ». In Amigues, R., Faïta, D. et Kherroubi, M. (Eds). *Métier enseignant, organisation du travail et analyse de l'activité*. Skholê, Hors série 1, 83-93. IUFM Aix-Marseille www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_367621/fr/textes-de-laurence-espinassy

Espinassy, L., Saujat F. (2003). Enseigner les arts plastiques en ZEP : les dessous du métier. « Pratiques en classe en ZEP » *Recherche et Formation*, *44*, 111-124. http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-formation/RR044-08.pdf