

L'enseignement de l'histoire des arts : le partenariat entre les institutions patrimoniales et les enseignants

Orientation bibliographique – avril 2010

La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine et de l'éducation dans le cadre du séminaire de formation permanente organisé par l'Institut national du patrimoine à Paris : « Etablissements scolaires, musées, archives, monuments... Comment bâtir ensemble un projet artistique et culturel ? », les 1er et 2 avril 2010.

Elle n'a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.

*Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au Centre de ressources documentaires de l'Inp : www.inp.fr*

1. La problématique de l'éducation artistique et culturelle

1.1 Outils législatifs en vigueur

*Circulaire n° 2002-086 du 22 avril 2002 : Mise en œuvre du plan pour l'éducation artistique et l'action culturelle à l'école - Chartes pour une éducation au patrimoine « Adopter son patrimoine » :
<http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020502/MENE0200882C.htm>

*Circulaire n° 2007-022 du 22 janvier 2007 relative aux dimensions artistique et culturelle des projets d'école et d'établissement :
<http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0700135C.htm>

*Circulaire n° 2007-86 du 10 avril 2007 : Chartes de développement des pratiques artistiques et culturelles :
<http://www.education.gouv.fr/bo/2007/16/MENE0700822C.htm>

*Circulaire n° 2008-059 du 29 avril 2008 : Développement de l'éducation artistique et culturelle :
<http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm>

*Arrêté du 11 juillet 2008 : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée :
<http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html>
+ annexes :
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf

*Note de service n° 2009-148 du 13 juillet 2009 in *Bulletin officiel* n° 40 du 29 octobre 2009 : évaluation de l'histoire des arts pour le diplôme national du brevet :
<http://www.education.gouv.fr/cid49356/mene0900818n.html>

*Circulaire n° 2010-012 du 29 janvier 2010 relative à l'accès de tous les lycéens à la culture :
<http://www.education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c.html>

*Circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 relative à la dimension éducative et pédagogique des résidences d'artistes : <http://www.education.gouv.fr/cid50781/mene1003709c.html>

*Circulaire 2010-38 du 16 mars 2010. Préparation de la rentrée 2010 :
<http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c.html#1.1%20Maîtriser%20les%20fondamentaux%20et%20ancrer%20l'éducation%20artistique%20et%20culturelle>

1.2 Rapports

*Plan de relance de l'éducation artistique et culturelle - 2005 :
<http://www.culture.gouv.fr/nav/index-dt.html>

*Gross, Eric. Rapport à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et Madame la Ministre de la Culture et de la communication : un enjeu reformulé, une responsabilité devenue commune : vingt propositions et huit recommandations pour renouveler et renforcer le partenariat Education - Culture - collectivités locales en faveur de l'éducation artistique et culturelle, 14 décembre 2007 :
<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-educart.htm>

*Synthèse du rapport d'analyse et de propositions sur l'éducation artistique et culturelle, 2007 :
<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-educart.htm>

1.3. Ouvrages de réflexion

*Auclair, E. Comment les arts et la culture peuvent-ils participer à la lutte contre le phénomène de ségrégations dans les quartiers en crise.
Hérodote, n° 122, 3e trimestre 2006, pp. 212-220

*Carasso, Jean-Gabriel. Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ? Manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle.
Bessières, Editions de l'attribut, 2005. 119 p.
(La culture en questions)

*Avec le premier atelier consacré au 7e art, impossible n'est pas Fémis : une opération en faveur des jeunes.
Culture Communication, Paris, n°162, septembre 2008, pp. 20-21

*Construire une éducation artistique et culturelle pour tous les élèves.
Culture Communication, Paris, n° 156, février 2008, pp. 12-14

*Coulbaut, Claude. Ecole et création, de la rencontre au désir : enjeux et conditions de réussite des actions culturelles éducatives contre l'échec scolaire.
Paris, Editions Le passager clandestin, 2008. 147 p.

*Démocratisation culturelle, diversité culturelle, cohésion sociale.
Culture & recherche, Paris, n. 106-107, décembre 2005, pp. 8-58

*L'éducation artistique et culturelle à l'école en Europe.
Commission européenne, octobre 2009, 106p.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113FR.pdf

*L'enseignement de l'histoire des arts pour tous : une nouvelle donne pour les artistes et professionnels du spectacle vivant ? Séminaire organisé par la DMDTS, Poitiers, 18-20 mai 2009 :
<http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/Lenseignement%20de%20l'histoire%20des%20arts%20pour%20tous%20-%20Spectacle%20vivant.pdf>

*Evaluer les effets de l'éducation artistique et culturelle : symposium international de recherche sur l'éducation culturelle et artistique organisé à l'initiative du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la Culture et de la communication, 10-12 janvier 2007, Centre Georges Pompidou, Paris.

<http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C12570D7004A1A24?OpenDocument&L=1>

*Mellouki, M'Hamed ; Gauthier, Clermont. Education et culture : les enseignants, les jeunes et les musées. Ste-Foy (Quebec), Presses de l'Université Laval, 2003. 172 p.

Pratoussy, Christian. Les arts et la culture à l'école : d'un accessoire scolaire à l'essentiel éducatif. Paris, SCEREN-CNDP, n° 133, juin 2003.

*Tavoillot, Pierre-Henri. La place de l'école dans la transmission de la culture.

In : Les politiques culturelles.

Paris, La Documentation française, 2009, pp. 69-73

(Les cahiers français ; 348)

2. La médiation culturelle en direction des enfants et des publics scolaires

*L'accueil des publics scolaires dans les musées : aquariums, jardins botaniques, parcs zoologiques. Sous la dir. de Yves Girault.

Paris, L'Harmattan, 2003. 296 p.

*Barbe-Gall, Françoise. Comment parler d'art aux enfants : le premier livre d'art pour enfants...destiné aux adultes.

Paris, Adam Biro, 2002. 185 p.

*Beguery, Jocelyne. Entre voir et dire : images de l'art à l'adresse des enfants.

Paris, L'Harmattan, 2003. 187 p.

*Cohen, Cora. Quand l'enfant devient visiteur : une nouvelle approche du partenariat école-musée.

Paris, L'Harmattan, 2002. 218 p.

*Devenir visiteur de musée... ou pas : les publics jeunes.

In : La place des publics : de l'usage des études et recherches par les musées.

Paris, La Documentation française, 2007, pp. 141-180

*Education et culture en Europe : le rôle du partenariat. Sous la dir. de Françoise Buffet.

Paris, L'Harmattan, 2004. 298 p.

*Jeunes publics : actions et médiations : séminaire, Institut national du patrimoine, Paris, du 13 au 15 mai 2008.

Paris, Institut National du Patrimoine. 2008.

(Dossier formation permanente n° 463)

*Merleau-Ponty, Claire. Les enfants dans les musées : encore un petit effort.

La Lettre de l'OCIM, Dijon, n° 72, 2000, pp. 10-18

*Museum and gallery education : a manual of good practice. Ed. by Hazel Moffat and Vicky Woollard.

London, The Stationery office, 1999. 195 p.

Les pratiques artistiques des jeunes : mieux connaître pour mieux accompagner. Nouvelles formes artistiques, nouveaux modèles économiques ?

De l'hiver à l'été, n° 9, juillet 2008.

*Van Dorpe Audrey ; Scamps Lucie. Des livrets pour accompagner les enfants dans les musées.
La Lettre de l'OCIM, Dijon, n° 120, 2008, pp. 4-10

3. Réglementation et démarches pour la mise en place d'un partenariat

*Comment monter un projet en milieu scolaire : vous êtes artiste ou professionnel de la culture :
<http://www.educart.culture.gouv.fr/>

*Comment monter un projet en milieu scolaire : vous êtes enseignant ou professionnel de l'éducation :
<http://www.educart.culture.gouv.fr/>

*Comment monter un projet en milieu scolaire : vous êtes élu ou directeur d'un service « éducation » ou « culture » d'une collectivité territoriale. Comment associer votre collectivité locale à la politique en matière d'éducation artistique et culturelle ? : <http://www.educart.culture.gouv.fr/>

4. Les sites-clés pour l'enseignement de l'histoire des arts

4.1. Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle

<http://www.education.arts.culture.fr/>

4.2. Les sites ressources du ministère de la Culture et de la Communication

Ministère de la Culture et de la communication : <http://www.culture.gouv.fr/>

.L'annuaire « Histoire des arts » du ministère de la Culture et de la communication :
<http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts>

et la liste des institutions partenaires de cet annuaire:
<http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts/pages/institutions-partenaires>

.La base de données Collections du ministère de la Culture et de la communication :
<http://www.culture.fr/fr/sections/collections/accueil>

.Les bases de données documentaires du ministère de la Culture et de la communication :
<http://www.culture.gouv.fr/nav/index-bdd.html>

Le site EducArt, sur l'éducation artistique
<http://www.educart.culture.gouv.fr/>

4.3. Ressources complémentaires

Académie de Paris. Des sites utiles pour la classe en relation avec l'histoire des arts :
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_19819/des-sites-utiles-pour-la-classe-en-relation-avec-l-histoire-des-arts

Archives de France : archives numérisées et mises en ligne
<http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/>

Bibliothèque nationale de France : dossiers pédagogiques : <http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm>

Bibliothèque nationale de France. Les signets en histoire de l'art :
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_700arts.html

Centre des monuments nationaux : site « Actions éducatives » <http://action-educative.monuments-nationaux.fr/fr/accueil/>

CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) Alsace : histoire des arts :
http://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/

CRDP Paris : Histoire des arts à l'école : architecture, jardins, urbanisme, sitographie :
<http://crdp.ac-paris.fr/spip.php?article23889>

CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) de Poitou-Charentes :
<http://www.crdp-poitiers.org/histoiredesarts>

Fédération nationale des CAUE (Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) : contribution à l'enseignement de l'histoire de l'art :
<http://fncaue.fr/spip.php?rubrique181>

Eduscol : pages « Histoire des arts » du portail Eduscol du ministère de l'Éducation nationale :
<http://eduscol.education.fr/cid45674/enseignement-de-l-histoire-des-arts-a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html>

Educnet (enseigner avec le numérique). Portail du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l'Éducation nationale. Enseignement de l'histoire des arts en France : exemples de ressources pour les thématiques du collège :
<http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts/ressources/sites/thematique2>

Institut national d'histoire de l'art. Guide iconographique :
<http://www.inha.fr/spip.php?rubrique330>

Musée du Louvre. Bases de données des œuvres :
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/bdd_oeuvre.jsp

Musée du Louvre. Site Education : <http://education.louvre.fr/edu/index.jsp>

Musée du Louvre. Les mini-sites du musée du Louvre:
http://www.louvre.fr/llv/dossiers/liste_minisites.jsp?bmLocale=fr_FR

Réunion des musées nationaux. Découvrir l'histoire de l'art:
<http://www.rmn.fr/francais/decouvrir-l-histoire-de-l-art/>

TDC (Textes et documents pour la classe), la revue des enseignants :
<http://tdc.cndp.fr/>

5. Réflexions et exemples de projets pédagogiques en partenariat avec une institution patrimoniale

5.1. Généralités

*L'éducation artistique et culturelle : de la maternelle au lycée. Ministère de la Culture et de la Communication.
BeauxArts magazine, hors-série, août 2009. 146 p.

Des outils pour l'histoire des arts.
Les Dossiers de l'ingénierie éducative, n° 66, juin 2009.

*Évaluer les effets de l'éducation artistique et culturelle. Actes du symposium européen et international de recherche, Centre Pompidou, 10-12 janvier 2007.
Paris, La Documentation française, 2008. 98 p.

*Lauret, Jean-Pierre ; Cohen, Olivia-Jeanne. Actions pilotes en matière d'éducation artistique et culturelle dans les établissements nationaux du ministère de la culture, juin 2009, pp. 78-92 :
<http://www.educart.culture.gouv.fr/educart/actionspilotes2009.pdf>

*Le musée, atout majeur des arts à l'école.
Le Monde de l'éducation, février 2008, pp. 52-55

Quagliozzi, Audrey ; Cohen, Cora. Vers le partenariat Ecole-Musée : mobilisation enseignante et expertise des élèves. In : La muséologie des sciences et ses publics. Sous la dir. de Jacqueline Eidelman et Michel Van-Praët.
Paris, Presses universitaires de France, 2000, pp.281-298

5.2. Les Archives nationales

* S'inscrire dans une histoire collective , entretien avec Christophe Barret et Aude Van Kerkhove.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, pp.76-78

*Ateliers pour les scolaires, site des archives nationales :
<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html>

5.3. Le centre des Monuments nationaux

*Boula, Krystal. Des sites historiques pour l'éducation du regard.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, pp.86-89

et quelques exemples de réalisations :

.Château et remparts de la Cité de Carcassonne. Dossier enseignant. Centre des monuments nationaux, 2009, 18 p. : http://action-educative.monuments-nationaux.fr/fichier/edu_doc/9/doc_pdf_fr_Dos.ens.Carcassonne.1.pdf

.Ile de la Cité : Conciergerie, Sainte-Chapelle, cathédrale Notre-Dame. Dossier enseignant. Centre des monuments nationaux, 2009, 16 p. : http://action-educative.monuments-nationaux.fr/fichier/edu_doc/8/doc_pdf_fr_dossierEnseignant_iledelacite_2009.pdf

.Panthéon. Dossier enseignant. Centre des monuments nationaux, 2009, 16 p. :
http://action-educative.monuments-nationaux.fr/fichier/edu_doc/17/doc_pdf_fr_dossierEnseignant_Pantheon_2009.pdf

5.4. Le Centre Pompidou

*En équilibre avec Calder. Entretien avec Patrice Chazottes et Fanny Serain.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, pp.119-120

*Atelier et parcours jeune public, quel cirque! Autour de Calder (5-10 ans) :
<http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/27CBA6E29F25E069C12574AB00487C9F?OpenDocument&L=1>

5.5. Le Mobilier national, le musée national du Moyen-Âge et le musée national de la Renaissance

*Tisser des histoires et des couleurs : la tapisserie du Moyen-Âge à nos jours :
http://acl.ac-creteil.fr/histoiresdesarts/documents/tisser_des_histoires_et_des_couleurs.pdf

5.6. Le musée des Beaux-Arts d'Arras

*Ducuing, Olivier. Les œuvres du musée d'Arras font leur entrée au collège.
La Gazette des communes, des départements, des régions, Paris, n° 31/1993, 24 août 2009, pp. 32-33

5.7. Le musée national de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges

*Convention de partenariat Rectorat - Drac - RMN - Musée Adrien Dubouché, 28 janvier 2009 :
http://www.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_A_Dubouche.pdf

*Accueil des classes du primaire. Musée national de la porcelaine, Adrien Dubouché :
http://www.musee-adriendubouche.fr/homes/home_id21062_u112.htm

*Accueil des classes du secondaire. Musée national de la porcelaine, Adrien Dubouché :
http://www.musee-adriendubouche.fr/documents/accueil_classes_2_2004.pdf

*Construire des passerelles.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, p.102

*Découvre la Chine avec Marco Polo. Fiche pédagogique du musée Adrien Dubouché :
<http://www.musee-adriendubouche.fr/documents/MarcoPolo.pdf>

*A la découverte du musée...10 mots/10 œuvres. Fiche pédagogique du musée Adrien Dubouché :
<http://www.musee-adriendubouche.fr/documents/10mots-10oeuvres.pdf>

*Des animaux au musée. Fiche pédagogique du musée Adrien Dubouché :
http://www.musee-adriendubouche.fr/documents/des_animaux_au_musee.pdf

5.8. Le musée-château de Fontainebleau

*Apprendre ensemble. entretien avec Christophe Lemaire, Steve Baglin, Agnès Millet, Thierry Pascon.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, pp. 29-31

5.9. Le musée du Louvre

*Danse et musique dans les salles du musée. Le musée du Louvre, le Théâtre national de Chaillot et le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, p. 42-44

*Leseur, Frédérique. Quand le musée s'ouvre aux parents.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, p. 32-33

*Paulis, Thérèse de. Ecrire avec, à partir de, sur... l'œuvre d'art au musée du Louvre : l'exemple d'un réseau ambition réussite.
http://www.ecoledeslettres.fr/pages_html_edl/public/histoire_de_l_art/initiation_art/louvre_1.php

*Swyngedauw, Blandine. Le partenariat Louvre-IUFM : l'invitation au musée.
Grande Galerie, le Journal du Louvre, Paris, n°5, sept-nov. 2008, p. 106

5.10. Le musée d'Orsay et le Théâtre de l'Europe – Théâtre national de l'Odéon

*Journée inter-musée, site du musée d'Orsay :
<http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/enseignants-et-animateurs/ecoles/journees-inter-musees.html>

*Si l'art m'était conté.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, pp. 45-47

5.11. Partenariat avec le musée des Plans-Reliefs, Paris

*Ateliers pédagogiques pour les écoles primaires, site du musée des Plans-Reliefs :
<http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/index2.html>

*Robert, Karine. A l'école des maquettes.
Beaux Arts Magazine, hors-série, septembre 2009, pp. 79-80

6. Le partenariat Culture-éducation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

6.1. Le projet général

*Education artistique et culturelle : l'académie de Nice. Les modalités de mise en œuvre de la politique académique : http://www.paca.culture.gouv.fr/services/educ_artistique/nice.htm

6.2. Un exemple : Projet « Itinéraire bis » mis en œuvre par le musée Gassendi, Digne, le CAIRN centre d'art, l'école intercommunale des Beaux-Arts et le FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur

*Parcours « Itineraire bis », un parcours d'art contemporain dans les Alpes de Haute-Provence :
<http://parcoursitinerairebis.dayblog.fr/>

7. Les partenariats mis en place par l'IUFM de l'académie de Créteil-université Paris-est Val-de-Marne : exemples

Académie de Créteil :
<http://www.crdp.ac-creteil.fr/cmsj/index.php/arts-et-culture/histoire-des-arts>

*Diaporama du CRDP de Créteil « Pourquoi et comment enseigner l'histoire des arts ? » :
<http://fr.calameo.com/read/000185762d12272873a64>

*Modalités d'épreuve de l'histoire de l'art au brevet :
<http://ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/pablocicassomontfermeil/2010/02/16/modalites-epreuve-histoire-de-lart/>