La place des arts et du corps dans la construction des apprentissages fondamentaux

Viviane BOUYSSE
Inspectrice générale de l'éducation nationale

Pontault Combault, 22 mai 2019

Retour sur l'intitulé de la « commande »

Dissymétrie des deux termes, « les arts » et « le corps » :

- le corps est l'instrument du rapport au monde en tout domaine et, aussi, l'objectif des activités physiques ;
- les arts existent comme univers de référence indépendamment du rapport que les individus entretiennent avec eux.

Mais unité de la préoccupation :

- les activités artistiques engagent le corps (motricité manuelle ; voix ; regard ; écoute). Les activités « physiques » aussi, bien sûr ; elles ne sont pas toutes de nature artistique mais peuvent avoir « une visée expressive ou artistique » ;
- dans les deux cas, activités artistiques et physiques, se pratique et s'exerce une forme de langage avec les deux versants comme pour tout langage : production et réception – compréhension.

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : extrait (D. 31/03/2015)

« Le domaine des langages pour penser et communiquer (…) permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités. » (….)

« Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.

Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.»

Des objectifs multiples

Ce qui est en jeu pour les enfants-élèves tient

- au **développement personnel, corporel et sensible :** découverte de possibilités, maîtrise de soi, adaptation de sa motricité à des finalités et à l'environnement, … ;
- à la **socialisation** : arts et activités physiques à la fois « individuants » et socialisants (relation aux autres et pratiques avec les autres ; respect de règles) ; arts comme horizon de partage : pour *« se dérober au monde »* et *« s'unir avec lui »* (Liszt) ;
- à **l'acquisition de dispositions fondamentales pour les apprentissages en général *(lien avec les fonctions exécutives : attention notamment, concentration - persévérance, planification, inhibition)*, de compétences cognitives *(catégorisation, écoute analytique notamment)* et de connaissances sur le monde et sur soi** ;
- aux **compensations** que l'Ecole doit apporter aux manques qui affectent de nombreux enfants.

Le corps comme vecteur de découverte

- Les très jeunes enfants ont ce **moyen essentiel d'action sur les autres, et sur leur environnement** :
  - qu'il soit d'abord à portée de main et des sens toucher ; goûter ; sentir ; entendre-écouter ; voir-regarder) ;
  - ou, ensuite, plus éloigné quand les déplacements, à quatre pattes puis debout, deviennent possibles ; il y a alors articulation des moyens d'action divers.
- Les jeunes enfants ont un **besoin essentiel de mouvement et d'action** : cf. B. Golse (pédo-psychiatre) : besoin de *« désordonner leur monde pour comprendre comment il s'ordonne »*.
- **Les pratiques corporelles** (gestes, regards, écoute, productions sonores…) **évoluent par la pratique** : finesse, ajustement aux buts… ; **l'imitation**, notamment de ce qui réussit, est importante.

Programme de l'école maternelle : extrait

La pratique d'activités physiques et artistiques contribue au **développement moteur, sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel des enfants**. Ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l'**imaginaire** et sont l'occasion d'éprouver des **émotions**, des **sensations nouvelles**. Elles permettent aux enfants d'explorer leurs possibilités physiques, d'élargir et d'affiner leurs **habiletés motrices**, de maîtriser de **nouveaux équilibres**. Elles les aident à construire leur **latéralité**, l'**image orientée de leur propre corps** et à mieux **se situer dans l'espace et dans le temps**.

Programme de l'école maternelle : extrait – suite

Ces expériences corporelles visent également à développer la **coopération**, à établir des rapports constructifs à l'autre, dans le **respect des différences** et contribuer ainsi à la socialisation. La participation de tous les enfants à l'ensemble des activités physiques proposées, l'organisation et les démarches mises en œuvre, cherchent à **lutter contre les stéréotypes** et contribuent à la construction de l'**égalité entre filles et garçons**. Les activités physiques participent d'une **éducation à la santé** en conduisant tous les enfants, quelles que soient leurs « performances », à **éprouver le plaisir du mouvement et de l'effort, à mieux connaître leur corps pour le respecter**.

La sensibilité, « une composante essentielle de la vie morale et civique »

Extrait du programme d'enseignement moral et civique :
*« (…) : **il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne.** L'éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d'autrui. »*

Ecole maternelle : premier lieu où **vivre en collectivité des expériences qui développent une attitude sensible.** Expériences (réception ET production) qui font **ressentir et expliciter** le sensible dans les relations aux autres, aux œuvres, aux apprentissages, au chemin d'apprentissage (apprendre suppose une déstabilisation, une perte de sécurité qui induit des émotions). Question à lier avec la **théorie de l'esprit**, la **compréhension des états mentaux d'autrui** (*à travailler dans le réel des relations et dans le fictionnel des œuvres*).

Agir, s'exprimer et comprendre… à travers l'activité physique et les activités artistiques

Une pédagogie structurée autour de trois verbes clés

Pour pourvoir « apprendre », les enfants doivent

- **AGIR :** c'est-à-dire prendre des initiatives (et non exécuter) et « faire » (essayer, recommencer, etc.).
- **REUSSIR** : aller au bout d'une intention, d'un projet voire de la réponse à une consigne, et de manière satisfaisante.
- **COMPRENDRE** : ce qui suppose une prise de distance, une prise de conscience. C'est dans cette **« réflexivité »** que se construit la **posture d'élève**.

INTERACTIONS, ETAYAGE

(point central pour les gestes professionnels)

Activités physiques et Activités artistiques : à intensifier

Les écueils à surmonter :

- la réitération du même sans progressivité ;
- la perte d'enjeux, la banalisation ;
- l'occasionnel (voire l'abandon) ;
- l'activité en « pointillés » essentiellement occupationnelle.

Ressources Eduscol

Quantité et régularité des pratiques = sources de qualité.

Entrée dans des formes symboliques autres qu' alphabétiques ou numériques *(nombres)***.**

Confrontation à des univers variés de sens et de culture (temps et espace).

L'éducation artistique = une articulation entre fréquentation des œuvres et pratiques

- Des **rencontres avec des œuvres** ou des reproductions, avec des productions d'autrui (pairs plus performants notamment).
- **Du vécu et du ressenti au formulé** : la mise en mémoire suppose du langage.
- Des « modèles » (références) nécessaires pour former **la créativité : « faculté productrice de l'esprit »** (E. Morin), utile dans tous les domaines ; **« coloration de toute attitude face à la réalité extérieure »** (D. Winnicott), à détacher de la production.

« C'est dans le même terreau, imbibé des angoisses enfantines, que naissent ensemble l'activité scientifique, poétique et religieuse. Ces trois sœurs, jumelles par leur origine, sont destinées à la même tâche, la reconstruction du monde. » H. Reeves, *Malicorne. Réflexions d'un observateur de la nature*. Seuil, 1990.

L'articulation du rationnel et du sensible : un enjeu qui traverse plusieurs domaines d'apprentissage

Domaine **« Agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques »**

Au programme : **Développer du goût pour les pratiques artistiques. Découvrir différentes formes d'expression artistique. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.**

Commentaires : il est important

- de **susciter l'exploration** (occasions à multiplier) : exploration = forme d'invention non intentionnelle ;
- d'attirer l'attention des **enfants sur les effets produits** : apprécier, interpréter, comparer et évoquer (souvenirs) ;
- de **distinguer l'aléatoire des premières productions** (phase indispensable) **et l'activité fondée sur un projet / une intention.**

L'articulation du rationnel et du sensible : un enjeu qui traverse plusieurs domaines d'apprentissage

Domaine **« Explorer le monde des objets, de la matière et du vivant »**

Au programme : **Explorer la matière. Utiliser, fabriquer, manipuler des objets**

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…).
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage.
- *Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.*
- *Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).*

L'articulation du rationnel et du sensible : un enjeu qui traverse plusieurs domaines d'apprentissage

« Explorer le monde des objets, de la matière et du vivant »

Commentaires :

- C'est par la **réalisation pratique** de constructions, par des **actions directes sur** les matériaux que les élèves peuvent progressivement repérer les matières et leurs caractéristiques. Ils se forgent ainsi une première appréhension du concept de matière.
- Il s'agit de favoriser en premier lieu une **exploration sensible** des matériaux et des objets.
- Les élèves apprennent progressivement à **relier l'effet qu'ils veulent obtenir au choix d'un outil/d'un instrument** qu'ils maîtriseront de mieux en mieux.
- **En agissant sur** divers objets, ils repèrent des **régularités** dans des phénomènes physiques.
- La partie « hygiène/prévention » précise la prise en compte en situation de dangers potentiels (objets, comportements).

L'articulation du rationnel et du sensible : un enjeu qui traverse plusieurs domaines d'apprentissage

« Une **démarche de création** engage l'enfant dans un processus **d'apprentissage actif, dynamique qui sollicite la curiosité intellectuelle, la sensibilité, le goût de l'effort, la persévérance**. Elle suscite le plaisir d'explorer des matériaux, des procédures d'action afin de construire et composer un objet artistique. **Une démarche de création stimule l'imaginaire** (*un « réservoir » d'images, de pensées qui peuvent être reliées, associées*) **et donc l'imagination** (*un imaginaire en action*). Le registre de l'intelligence sensible est sollicité et nourri par les rencontres avec les œuvres et les artistes.

Développer l'intelligence sensible est un enjeu primordial à l'école maternelle. Dans sa rencontre avec le monde, l'enfant est tout entier tourné vers les **sensations**, en particulier les sensations tactiles, visuelles, auditives, mais aussi gravitaires, kinesthésiques. **Il apprend en touchant, en regardant, en écoutant, en goûtant, en sentant et en ressentant les effets du mouvement et des déséquilibres. »**

L'articulation du rationnel et du sensible : un enjeu qui traverse plusieurs domaines d'apprentissage

Domaine **« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions »**

- **Langage sur / pour l'action :**

  (1) faire / regarder / écouter ----> penser ----> parler ;

  (2) penser <---> parler <---> faire <---> penser <---> parler
- **Langage permettant à l'imaginaire d'apparaître :** nommer ce qui n'existe pas ou n'existe que pour soi (devant une production picturale : *« Bouche avalant tout l'air du monde » - enfant-GS*) ; canaliser le flot du ressenti (symbolisation des émotions).
- **Langue précise** pour dire.
- **Textes *(langue « écrite » à comprendre) :*** chansons ; comptines ; textes patrimoniaux et littérature de jeunesse contemporaine (histoires comme matrices /motifs de « création », comme sources possible d'inspiration pour inventer à son tour).

L'expérience esthétique : un objectif à cultiver

Le développement d'une forme d'attention particulière

La **relation esthétique** constitue un **processus attentionnel particulier** (Jean Marie Schaeffer) :

- il y a beaucoup à voir et tout s'offre en même temps ;
- il n'y a pas de tâche précise ; l'activité a un caractère ouvert ;
- la divergence cognitive est sollicitée ;
- l'individu est émotionnellement engagé (émotion = produit d'une activité cognitive plus ou moins consciente) ;
- l'activité a pour seul but sa reconduction.

Expérience qui engage émotionnellement, corporellement, intellectuellement. Réponse au problème de *la misère symbolique* (Bernard Stiegler)

L'expérience esthétique : un objectif à cultiver

Le développement d'une forme d'attention particulière / suite

L'**expérience esthétique** suppose la **répétition :** c'est la fréquentation assidue des œuvres qui la construit.

Mais l'accueil des œuvres suppose une éducation préalable. On ne pense pas sans repères, sans références, sans les autres…

La finesse attentionnelle s'appuie sur des comparaisons, sur des rencontres réitérées avec les mêmes œuvres.

La notion de **« parcours d'éducation artistique et culturel »** (obligation de la loi de 2013) prend tout son sens dès l'école maternelle. Enjeu = dépasser la juxtaposition de « projets » pour aller vers une véritable formation de la personne, une éducation du futur citoyen, pour tous les élèves.

De la familiarisation pratique aux premières élaborations intellectuelles dans l'exploration du monde

Enjeu pour l'école maternelle : susciter des progrès pour **faire dépasser les modes de pensée spontanés** sans entrer encore dans l'approche conceptuelle qui sera celle du parcours ultérieur dans les disciplines.

Jouer sur

- la motivation des enfants (défis, objets surprises à découvrir…) ;
- l'activité effective (qui suppose du matériel varié) : activité à la fois matérielle, physique et réflexive ;
- l'élaboration de traces régulièrement revisitées.

De la familiarisation pratique aux premières élaborations intellectuelles dans l'exploration du monde

Pour une évolution des points de vue

Point de vue spontané	Vers un point de vue plus rationnel
Agir sur des objets pour obtenir des effets immédiats.	Agir sur des objets pour comprendre leur fonctionnement et les utiliser de façon efficace et-ou symbolique.
Se limiter aux résultats de sa propre action.	Prendre en compte les essais et les réussites des autres élèves.
Parler pour exprimer une demande pratique.	Parler pour exprimer sa pensée et la confronter à celle des autres.

Pour conclure

Pour une pratique régulière des activités artistiques et des activités physiques :

- des bénéfices sur le plan social, émotionnel et cognitif, donc un retentissement sur tous les apprentissages ;
- des bénéfices aussi parce que les pratiques, notamment de productions partagées, accessibles à des « spectateurs », génèrent de l'estime de soi, de la confiance en soi ;
- une finalité en soi : accès à des pratiques qui, hors l'école, sont socialement distinctives.

« Chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste lorsqu'on grandit. » Pablo Picasso