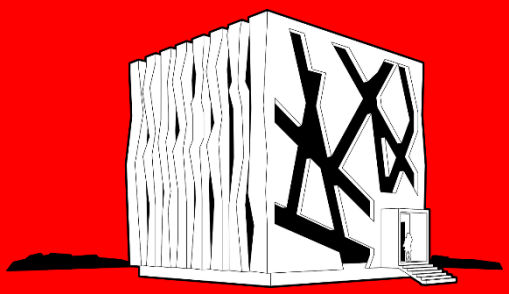
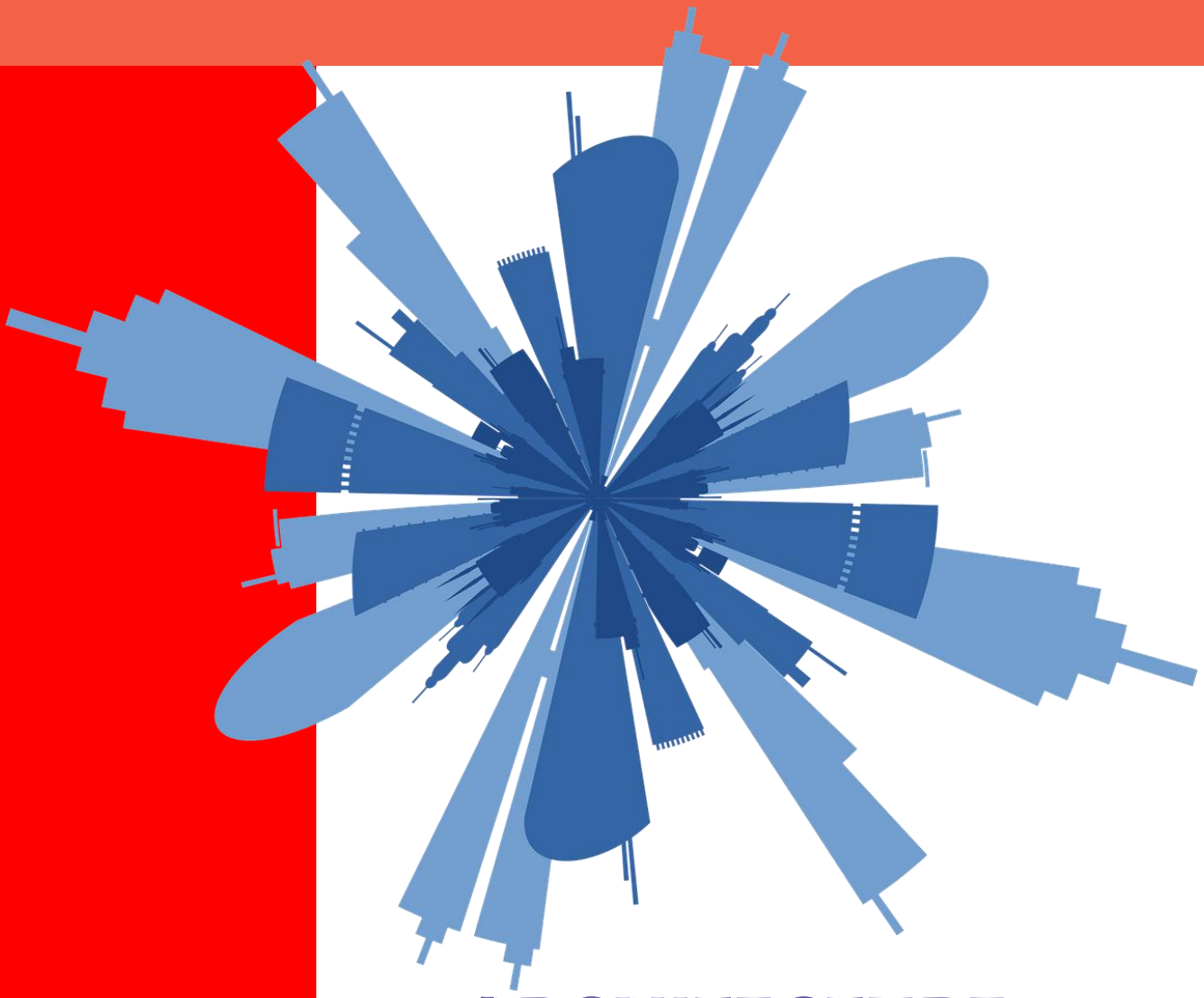


académie Strasbourg
direction des services départementaux de l'éducation nationale Bas-Rhin

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arts Visuels



ARCHITECTURE

Avril 2020

Anne MATTHAEY
Conseillère Pédagogique Départementale Arts Visuels
Chargée de la mission Architecture

Table des matières

INTRODUCTION 1
1. L'architecture dans les programmes scolaires 2
1.1. En maternelle 2
1.1.1. Architecture et langage 2
1.1.2. Objectifs généraux visés pour les enseignements artistiques : 2
1.1.3. Objectifs dans le domaine plastique : 3
1.1.4. Objectifs dans le domaine « explorer le monde »: 3
1.2. Au cycle 2 3
1.2.1. Cycle 2 : Architecture et enseignement des arts plastiques 3
1.2.2. Cycle 2 : Contribution à l'apprentissage du français 3
1.2.3. Cycle 2 : Contribution à l'éducation civique et morale 4
1.2.4. Cycle 2 : Contribution au domaine « Questionner le monde » 4
1.2.5. Cycle 2 : Contribution à l'enseignement des mathématiques : espace et géométrie 4
1.3. Au cycle 3 5
1.3.1. Cycle 3 : Architecture et enseignement des arts plastiques 5
1.3.2. Cycle 3 : Contribution à l'enseignement du français 5
1.3.3. Contribution à l'enseignement des mathématiques : espace et géométrie 6
1.3.4. Contribution à l'enseignement de l'histoire des arts en cycle 3 6
1.3.5. Contribution à l'enseignement de l'éducation civique et morale 6
1.3.6. Contribution à l'enseignement de l'histoire et la géographie 6
1.3.7. Contribution à l'enseignement des sciences et de la technologie 6
2. Objectifs généraux possibles à l'école primaire 8
2.1. Se constituer une culture architecturale 8
2.2. Analyser 8
2.3. Analyser à partir des ressentis (les exprimer puis en chercher la cause) 8
2.4. Représenter 9
2.5. Représenter en transformant 9
2.6. Concevoir – focale sur le programme du bâtiment 9
2.7. Concevoir – focale sur la structure et les matériaux 9
2.8. Concevoir – focale sur les formes et les ambiances 9
3. Exemples de mise en œuvre à partir des objectifs généraux 10
3.1. Objectif transversal : se constituer une culture architecturale 10
3.2. Objectif : analyser 10
3.2.1. Objectifs opérationnels : apprendre à « lire » un bâtiment 10
3.2.2. Idées de projets 11

3.3. Objectif : analyser à partir des ressentis 11
3.3.1. Principe général 11
3.3.2. Une piste de mise en œuvre à partir de propositions écrites à choisir 12
3.3.3. Une piste de mise en œuvre à partir d'images à associer 13
3.4. Objectif : représenter 14
3.4.1. Objectifs opérationnels : apprendre à regarder, garder trace, exprimer un regard singulier sur l'espace 14
3.4.2. Idées de projets 15
3.5. Objectif : représenter en transformant 15
3.5.1. Objectifs opérationnels : agir sur les composantes plastiques pour modifier la perception d'un espace 15
3.5.2. Idées de projets 15
3.6. Objectif : concevoir – focale sur le programme du bâtiment 16
3.6.1. Objectifs opérationnels : Élaborer le programme ou/et concevoir le bâtiment en fonction du programme 16
3.6.2. Idées de projets 16
3.7. Objectif : concevoir – focale sur la structure et les matériaux 17
3.7.1. Objectifs opérationnels : Expérimenter les contraintes et possibilités liées à la structure et aux matériaux. 17
3.7.2. Idées de projets 17
3.8. Objectif : concevoir – focale sur les formes et les ambiances 17
3.8.1. Objectifs opérationnels : choisir formes, couleurs, matériaux en fonction d'une intention. 17
3.8.2. Idées de projets 18
4. Des démarches spécifiques pour les plus jeunes : maternelle et cycle 2 19
4.1. Arts plastiques et langage en maternelle 19
4.2. Trois idées de pistes plastiques pour travailler sur l'environnement proche 19
4.3. Piste 1: Evoquer un lieu par ses traces 19
4.3.1. Apprendre à regarder 19
4.3.2. Garder trace 20
4.3.3. Mettre en valeur des collectes 20
4.4. Piste 2 Transformer un espace familier (poétiser l'espace) 20
4.5. Piste 3 : Créer et faire évoluer des espaces 21
5. Ressources sur les arts de l'espace 22
5.1. Ressources liées à la formation sur les fondamentaux en architecture 22
5.1.1. Diaporamas conçus par Michel Bayer, architecte au CAUE 67 22
5.1.2. Fiches consignes – ateliers autour de l'appréhension d'un bâtiment 22
5.1.3. Un lien vers une conférence d'Arnoldo Rivkin, architecte 22
5.2. Sitographie 23
5.2.1. Architecture 23

5.2.2. Arts des jardins 23
6. Mener un projet avec un architecte 25
6.1. Dispositifs....25
6.2. Opérations 25
ANNEXE 1 – Ressentis : document élève 1

INTRODUCTION

Texte de présentation

Le château du Lichtenberg, photos Anne Matthaey, CPD arts plastiques

1. L'architecture dans les programmes scolaires

L'architecture, l'urbanisme et l'art des jardins forment les arts de l'espace, l'un des 6 domaines artistiques de l'Education Artistique et Culturelle. **Les arts de l'espace permettent l'acquisition de nombreuses compétences dans différentes disciplines** (artistiques mais aussi mathématiques, scientifiques, géographique, historique).

Ils sont aussi l'occasion de viser **des apprentissages fondamentaux, notamment en français**, tant au niveau de la maîtrise de la **langue orale** (écouter, donner un point de vue, argumenter, réaliser une présentation orale, participer à un débat, etc.), que de l'amélioration des **capacités d'écriture** (réaliser un compte-rendu, prendre des notes, expliquer, décrire, présenter, etc.) et de **lecture** (lire pour se documenter).

1.1. En maternelle

1.1.1. Architecture et langage

Un projet autour de l'architecture permet de travailler des **compétences langagières** : ***Comprendre et apprendre, échanger et réfléchir avec les autres***.

Par rapport à l'apprentissage du vocabulaire notamment, il faudra :

- **Choisir le corpus de mots** et les structures syntaxiques que l'on veut faire acquérir.
- Prévoir la façon dont l'enfant va pouvoir les **mémoriser** : encodage (stimulus) – stockage (mise en réseau) – récupération (réactivation des liens) (voir guide « les mots de la maternelle p. 18)
- Elaborer et utiliser fréquemment **des outils qui facilitent la mémorisation** (imagiers, photos, albums-échos, boîtes thématiques, images séquentielles, etc.) et faire vivre un projet.

1.1.2. Objectifs généraux visés pour les enseignements artistiques :

- Développer du goût pour les enseignements artistiques.
- Découvrir différentes formes d'expressions artistiques.

- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.

1.1.3. Objectifs dans le domaine plastique :

- Dessiner
- Réaliser des compositions plastiques planes et en volume.
- Observer, comprendre et transformer des images.

1.1.4. Objectifs dans le domaine « explorer le monde »:

- Faire l'expérience de l'espace (par rapport aux distances, aux déplacements, aux repères spatiaux)
- Représenter l'espace (photos, maquettes, dessins, plans).
- Découvrir différents milieux – observer les constructions humaines.
- Explorer la matière (approcher quelques propriétés des matières et matériaux et leurs transformations possibles).

1.2. Au cycle 2

1.2.1. Cycle 2 : Architecture et enseignement des arts plastiques

Enseignements artistiques : des compétences qui se travaillent toujours ensemble

Compétence 1 : Expérimenter / produire / créer

Compétence 2 : Mettre en œuvre un projet artistique

Compétence 3 : S'exprimer, analyser sa pratique, celle des pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Compétence 4 : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

Ces compétences se travaillent au cycle 2 autour de 3 grandes questions :

La représentation du monde.

L'expression des émotions.

La narration et le témoignage par les images.

1.2.2. Cycle 2 : Contribution à l'apprentissage du français

Arts plastiques, compétence 3 : S'exprimer, analyser sa pratique, celle des pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Les 3 sous-compétences liées à la compétence 3 ci-dessous relèvent du français :

- **Prendre la parole devant un groupe** pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art.
- **Formuler ses émotions, entendre et respecter celle des autres.**

- **Repérer les éléments du langage plastique** dans une production : couleurs, formes, matières, support…

Arts plastiques, compétence 4 : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art et notamment la sous-compétence **exprimer ses émotions** lors de la rencontre avec des œuvres d'art relèvent également du français.

Les séquences d'arts plastiques sont l'occasion de travailler **le dire-lire- écrire** et permettent de travailler notamment **les compétences suivantes du programme de français** :

- **Ecouter pour comprendre** des messages oraux ou des textes lus par un adulte.
- **Dire** pour être entendu et compris.
- **Participer à des échanges** dans des situations diversifiées.
- **Comprendre un texte**. Pratiquer différentes formes de lecture. Lire à voix haute.
- **Produire des écrits**.
- **Réviser et améliorer l'écrit** qu'on a produit.
- **Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris**.

1.2.3. Cycle 2 : Contribution à l'éducation civique et morale

- Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
- Développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

1.2.4. Cycle 2 : Contribution au domaine « Questionner le monde »

- Se repérer dans l'espace et le représenter (cartes et plans).
- Comprendre qu'un espace est organisé (de l'espace proche au quartier puis à la ville).

1.2.5. Cycle 2 : Contribution à l'enseignement des mathématiques : espace et géométrie

- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides, quelques figures géométriques.
- Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, de milieu, de symétrie.

1.3. Au cycle 3

1.3.1. Cycle 3 : Architecture et enseignement des arts plastiques

Enseignements artistiques : des compétences qui se travaillent toujours ensemble

Compétence 1 : Expérimenter / produire / créer

Compétence 2 : Mettre en œuvre un projet artistique

Compétence 3 : S'exprimer, analyser sa pratique, celle des pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Compétence 4 : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

Ces compétences se travaillent au cycle 3 autour de 3 grandes questions :

La représentation plastique et les dispositifs de présentation.

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace.

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre.

1.3.2. Cycle 3 : Contribution à l'enseignement du français

Arts plastiques compétence 3 : S'exprimer, analyser sa pratique, celle des pairs, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Les 3 sous-compétences citées ci-dessous relèvent du français :

- **Décrire et interroger** à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celle de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- **Justifier des choix** pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
- **Formuler une expression juste de ses émotions** en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

La compétence 4 : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art et notamment la sous-compétence : **Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée relèvent également du français.**

Les séquences d'arts plastiques sont l'occasion de travailler le **dire-lire- écrire** et permettent de travailler notamment les compétences suivantes du programme de français :

- **Parler** en prenant en compte son auditoire
- **Ecouter** pour comprendre un message oral, un propos, un discours un texte lu.
- **Participer à des échanges** dans des situations diversifiées.

- **Comprendre** des textes des documents, et des images, les interpréter
- **Recourir à l'écriture pour réfléchir** et pour apprendre (écrits de travail et réflexifs)
- **Produire des écrits** variés.
- **Réécrire** à partir de nouvelles consignes ou réviser son texte.
- Prendre en compte **les normes de l'écrit** pour formuler – transcrire et réviser.

1.3.3. Contribution à l'enseignement des mathématiques : espace et géométrie

- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides, quelques figures géométriques.
- Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques.
- Grandeur et mesure (longueurs, périmètres, aires, volumes, angles).

1.3.4. Contribution à l'enseignement de l'histoire des arts en cycle 3

A partir du CM1 l'histoire des arts complète les enseignements artistiques et poursuit

- des objectifs d'ordre esthétique : éducation à la sensibilité (fréquentation des œuvres) ,
- des objectifs d'ordre méthodologique : compréhension du langage formel, symbolique et de - la technique des œuvres ,
- des objectifs de connaissances : constitution de repères historiques et culturels.

1.3.5. Contribution à l'enseignement de l'éducation civique et morale

- Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
- Développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

1.3.6. Contribution à l'enseignement de l'histoire et la géographie

Construire des repères historiques et géographiques.

En CM1 : étudier les thèmes se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs,

En CM2 : se déplacer, mieux habiter (la place de la nature en ville, habiter un éco-quartier).

1.3.7. Contribution à l'enseignement des sciences et de la technologie

- Identifier les principales familles de matériaux (caractéristiques et propriétés, impact environnemental).
- Concevoir un objet technique (recherche d'idées, modélisation du réel, processus, choix des matériaux, maquette, vérification et contrôle).

- Identifier les enjeux liés à l'environnement (répartition des êtres vivants, des ressources et impact environnemental).

2. Objectifs généraux possibles à l'école primaire

2.1. Se constituer une culture architecturale

Objectif transversal : associé et complémentaire à chaque objectif identifié ci-dessous. Visites et références iconographiques, rencontres avec des professionnels, expérimentations et acquisitions de connaissances permettent d'enrichir la culture architecturale des élèves.

Un projet autour de l'architecture sera aussi l'occasion pour les élèves de découvrir de nombreux métiers liés à la construction, de la conception à la réalisation.

2.2. Analyser

Apprendre à « lire » un bâtiment :

De l'extérieur :

- Observer son contexte : rapport au site, à la course du soleil, au (micro) climat.
- Observer sa composition : rapport au sol, ordonnancement de la façade (rythme, rapport entre pleins et vides, modénature), toiture.
- Reconnaître ses matériaux, son mode constructif.
- Le cas échéant identifier son style…

Pour en déduire fonction, âge, utilisation sociale, intérêt esthétique.

De l'intérieur :

- Observer ambiance et confort (acoustique, lumière et vues, couleurs, odeurs, humidité, température, matériaux).
- Observer partition de l'espace, proportions, rapport entre l'intérieur et l'extérieur.
- Interroger l'adaptation de l'architecture à la fonction du bâtiment.

2.3. Analyser à partir des ressentis (les exprimer puis en chercher la cause)

Appréhender l'espace avec ses 5 sens, être capable d'analyser les ressentis pour en déterminer la cause.

A partir des ressentis et sensations éprouvés dans un lieu donné, savoir retrouver les causes extérieures qui les ont provoqués : rapport à l'espace (exigu / étriqué/ généreux / vaste / …), à l'extérieur, à la lumière (directe / indirecte / diffuse / brutale) et aux ouvertures, aux matériaux et aux couleurs, au confort (température / degré d'humidité / odeurs).

2.4. Représenter

Apprendre à regarder, garder trace, exprimer un regard singulier sur l'espace dessiné

Représenter une architecture ou un lieu de manière personnelle (choix intentionnel du point de vue et des techniques).

2.5. Représenter en transformant

Agir sur les composantes plastiques (forme, ligne, couleur, lumière, point de vue, échelle, énergie du geste) pour modifier l'appréhension d'un espace en fonction d'une intention (exprimer une idée, un ressenti, un sentiment, questionner, dénoncer, témoigner, raconter, etc.)

Représenter une architecture ou un lieu en adoptant un parti pris visant à modifier la perception de l'espace représenté.

2.6. Concevoir – focale sur le programme du bâtiment

Élaborer le programme (cahier des charges) d'un bâtiment à partir d'une fonction donnée (cabane, logements, musée, école…) ou réfléchir à partir d'un programme imposé. Concevoir le bâtiment en adaptant ses caractéristiques à son programme (et à son lieu s'il y en a un). Se projeter dans l'utilisation du bâtiment, concevoir des aménagements innovants. Réaliser des croquis, éventuellement des plans (selon le niveau), une maquette, un argumentaire (oral et/ou écrit).

2.7. Concevoir – focale sur la structure et les matériaux

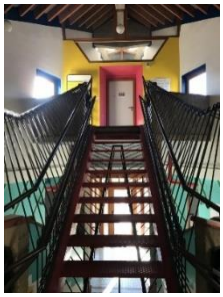
Expérimenter les contraintes liées à la structure, comprendre les choix constructifs de bâtiments ayant des structures différentes, expérimenter l'importance des matériaux dans les choix constructifs et de structures. Questionner l'architecture sous son aspect environnemental.

2.8. Concevoir – focale sur les formes et les ambiances

Interroger et expérimenter la façon dont les formes, les couleurs, les espaces, les matériaux influent sur les ambiances créées. Attention ! Une architecture est d'abord réfléchie à partir de ses aspects fonctionnels et de son inscription dans un site. Le bâtiment doit d'abord répondre aux besoins pour lequel il a été conçu. L'aspect esthétique n'est jamais le critère premier même s'il a une grande importance.

3. Exemples de mise en œuvre à partir des objectifs généraux

3.1. Objectif transversal : se constituer une culture architecturale



Château du Lichtenberg, Andrea Bruno
Ecole de Drulingen, Jean-Vendelin Krummenacker
Obernai, Ecole du Parc, Duncan Lewis

Se constituer une culture architecturale est un **objectif complémentaire (et indispensable) de chaque objectif identifié ci-dessous**. Visites, références iconographiques, rencontres avec des professionnels, expérimentations et acquisitions de connaissances permettent d'enrichir la culture architecturale des élèves.

Rappel : Dès que l'on demande à des élèves d'imaginer une réalisation, d'être créatifs, il faut s'assurer de les avoir « nourris » de références multiples pour qu'ils puissent puiser dans leur imagination, c'est-à-dire dans le stock des images mises en mémoire, pour combiner, triturer, digérer leurs sources d'inspiration et créer quelque chose de nouveau. Il est impossible d'être créatif à partir de rien. Sans références multiples, n'émergeront que des lieux communs.

3.2. Objectif : analyser

3.2.1. Objectifs opérationnels : apprendre à « lire » un bâtiment

De l'extérieur :

- Observer son contexte : rapport au site. à la course du soleil, au (micro) climat.
- Observer sa composition : rapport au sol, ordonnancement de la façade (rythme, rapport entre pleins et vides, modénature), toiture.
- Reconnaître ses matériaux, son mode constructif.

Le cas échéant identifier son style…

Pour en déduire fonction, âge, utilisation sociale, intérêt esthétique.

De l'intérieur :

- Observer ambiance et confort (acoustique, lumière et vues, couleurs, odeurs, humidité, température, matériaux).

- Observer partition de l'espace, proportions, rapport entre l'intérieur et l'extérieur.
- Interroger l'adaptation de l'architecture à la fonction du bâtiment.

3.2.2. Idées de projets

- Réaliser un guide ou une vidéo qui présente un édifice remarquable de l'environnement proche.

Les élèves de CM l'école de Weiterswiller (enseignant : Christophe Magnus) présentent l'église du village dans une vidéo de 7 minutes réalisée dans le cadre d'une classe à PAC en 2019 (vidéaste : Thomas Lincker).

Voir la vidéo : https://vimeo.com/327747547

- Présenter un bâtiment remarquable de son environnement proche lors d'une visite guidée (aux parents, à une autre classe, aux correspondants, etc.)
- **Etablir un guide** de l'école (et/ou du quartier) pour les nouveaux élèves et leurs parents.
- Participer à un concours national : **Concours national sur le patrimoine** (https://eduscol.education.fr/cid117157/-patrimoine-en-vues-un-concours-de-reportages-sur-le-patrimoine-de-vos-regions.html)
- **Présenter** par petits groupes **différents bâtiments de même nature** (écoles, musées, habitat collectif, etc.) de manière à permettre la comparaison et nourrir l'inspiration (avant de se lancer dans la réalisation d'un projet de maquette par exemple).
- **Analyser l'architecture** des bâtiments présents dans un roman ou une histoire, dans un tableau, dans un environnement étudié en géographie ou en histoire
- Expliquer l'idée forte (ou son point de vue subjectif) d'un bâtiment en 3 images (à concevoir) qui deviennent support d'argumentation.

3.3. Objectif : analyser à partir des ressentis

3.3.1. Principe général

L'intention pédagogique ici est de partir d'**impressions**, de **ressentis**, d'**associations d'idées intuitives**, bref, de faire confiance à sa **subjectivité**.

Toutes les réponses sont recevables, même opposées, puisqu'elles sont personnelles et subjectives. Elles résultent de la culture de chacun, de son degré de connaissance, de son goût, de son histoire personnelle, de son humeur du jour, etc.

Mais bien sûr, il est capital de ne pas s'arrêter là !

Dans un second temps, vient la **recherche des causes qui ont provoqué ces ressentis ou ces associations d'idées. C'est le moment de mettre en lumière les caractéristiques d'un espace et leur influence sur les ressentis de chacun**. C'est aussi le moment d'apporter du vocabulaire et des connaissances.

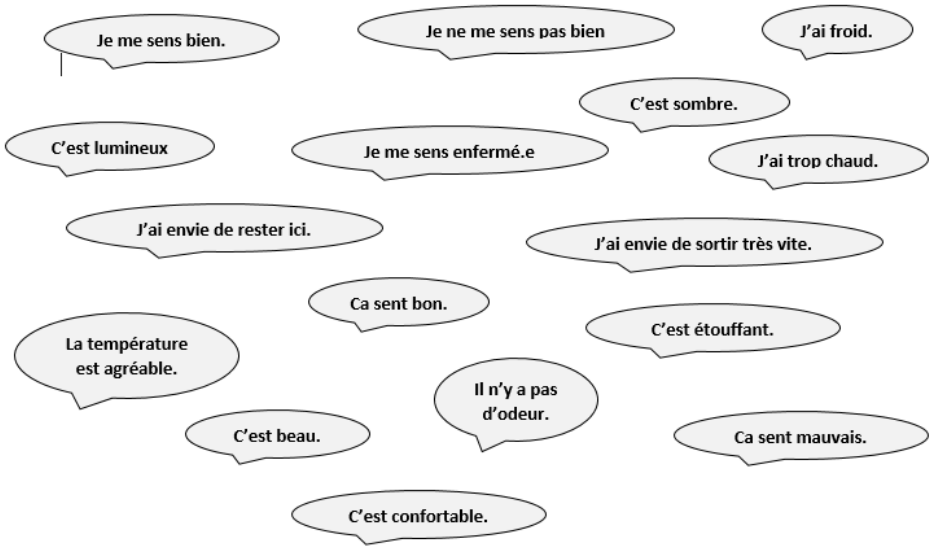
Lorsqu'on recherche l'origine des ressentis, on s'aperçoit qu'il y a **2 catégories de causes** :

- Les **ressentis liés aux caractéristiques objectives de l'espace étudiée** : l'obscurité ou la hauteur de plafond (caractéristiques objectives) d'une pièce vont assurément provoquer certains ressentis. Mais ces ressentis peuvent être opposés tout en mettant en évidence les mêmes caractéristiques de l'espace. Ainsi l'absence de lumière et la matérialité d'un espace souterrain en pierre pourront être ressenties comme rassurantes et sécurisantes pour certains, oppressantes et angoissantes pour d'autres.
- Les ressentis intimes liés au goût ou à l'histoire personnelle de chacun. Un vécu heureux ou malheureux lié à un certain type d'espace peut influencer les ressentis sans que les caractéristiques objectives de l'espace en soient à l'origine.

3.3.2. Une piste de mise en œuvre à partir de propositions écrites à choisir

Objectifs : appréhender l'espace avec ses 5 sens, être capable d'analyser les ressentis pour en déterminer la cause et ainsi mettre en évidence les caractéristiques architecturales d'un espace.

- A partir des ressentis et sensations éprouvés dans un lieu donné, savoir retrouver les causes extérieures qui les ont provoqués : rapport à l'espace (exigu / étriqué/ généreux / vaste / …), à l'extérieur, à la lumière (directe / indirecte / diffuse / brutale, absente) aux ouvertures, aux matériaux, aux couleurs, au confort (température / degré d'humidité / odeurs), etc.



Proposition de déroulement :

- Dans l'espace à étudier demander aux élèves de fermer les yeux, d'être attentifs à la température, à ce qu'on entend, toucher les murs, le sol, relever les odeurs, en bref d'être attentifs à leurs sensations et ressentis…
- Distribuer une fiche à chacun (en téléchargement ci-dessous) avec les affirmations subjectives ci-dessus, demander aux élèves d'entourer les affirmations qui correspondent à leurs sensations.

  Document élèves-ressentis- : voir Annexe 1
- Sondage : l'enseignant note combien de réponses pour chaque affirmation.
- Analyse : L'enseignant interroge les enfants qui ont choisi la même affirmation : Pourquoi avoir choisi cette expression, quel ressenti ? Quel était le sens impliqué ? Quelle(s) caractéristique(s) du lieu a provoqué ce ressenti ? Peuvent-ils déterminer ce qui a provoqué ce ressenti ? Cette phase amène les élèves à se rendre compte des notions d'espace, de proportions, le rapport à l'extérieur, la lumière, couleurs, matériaux, le confort (humidité, température), le décor et de leur impact sur les ressentis. C'est à ce moment-là que l'enseignant amène du vocabulaire et des notions architecturales.
- Rappeler que les réponses isolées sont légitimes mais se rattachent à la subjectivité de la personne, son histoire, ses goûts. Elles ne sont donc pas discutées mais simplement légitimées (pas de réponses justes ou fausses, toute réponse est recevable)
- Puis, à posteriori, il convient de structurer les apprentissages réalisés dans cette phase d'analyse des ressentis en faisant bien la part des choses entre ressentis subjectifs et caractéristiques objectives d'un espace.

3.3.3. Une piste de mise en œuvre à partir d'images à associer

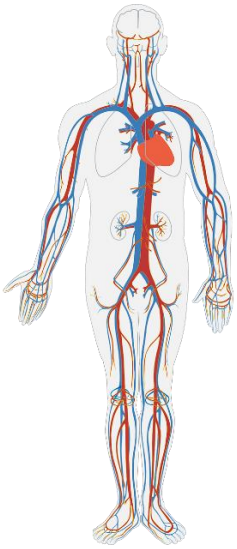
Objectifs : Associer intuitivement un espace à des images sans rapport avec lui puis chercher la cause objective de cette association libre.

On peut partir d'images très variées (sans rapport avec l'architecture). On associe librement, de manière intuitive, des images à l'espace que l'on veut étudier.

Puis on se demande pourquoi on a choisi telle ou telle image.

- ➢ Quelle est la cause de cette libre association ?
- ➢ Quel ressenti non exprimé, quelle analogie, quelle composante du lieu a guidé le choix ?

Cet exemple d'association d'images permettrait de parler de la symbolique des couleurs utilisées (l'architecte a-t-il voulu faire référence au corps humain ou les couleurs symbolisent-elles ici le chaud et le froid des fluides transportés par les tuyaux ?), des aspects techniques du bâtiment (circulation des fluides nécessaires au confort), du choix esthétique de l'architecte de les laisser apparents, etc.



Ecole de Drulingen, architecte J.V. Krummenacker

3.4. Objectif : représenter

3.4.1. Objectifs opérationnels : apprendre à regarder, garder trace, exprimer un regard singulier sur l'espace

Extraits des enjeux des programmes cycles 2 et 3 (éduscol) (https://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html#lien2)

Représenter le monde, ce n'est pas seulement représenter des choses concrètes qui nous entourent, c'est aussi représenter une idée, un sentiment, une interrogation ; cela peut être aussi raconter ou témoigner.

Un dispositif de représentation interroge aussi la relation au monde qui nous entoure.

Animation « architecture » au château du Lichtenberg, croquis de CM1.

3.4.2. Idées de projets

- Réaliser un carnet de voyage, une exposition, une page sur le site de l'école à l'occasion d'une sortie, d'une classe de découverte, d'une présentation de l'école, du quartier, de la région…
- Illustrer un écrit documentaire sur un bâtiment, un lieu, une étude de cas en géographie, un cours d'histoire. Illustrer un écrit de fiction.
- Se constituer une collection de représentations d'un même lieu à des moments, des saisons, des états d'esprit différents.
- Chercher l'endroit le plus lumineux ou le plus sombre, le plus silencieux ou le plus bruyant (etc.) d'un bâtiment, celui ou on se sent le mieux, le moins bien (ressentis subjectifs, réponses personnelles). En faire une image insistant sur ces caractéristiques (croquis, photos).
- Traduire plastiquement (couleurs, graphismes) sur un plan du bâtiment des impressions liées à différents espaces en focalisant sur une des composantes de l'architecture, par exemple le sol.

3.5. Objectif : représenter en transformant

3.5.1. Objectifs opérationnels : agir sur les composantes plastiques pour modifier la perception d'un espace

- Agir sur les composantes plastiques (forme, ligne, couleur, lumière, point de vue, échelle, énergie du geste) pour modifier l'appréhension d'un espace en fonction d'une intention (exprimer une idée, un ressenti, un sentiment, questionner, dénoncer, témoigner, raconter, etc).

Ci-dessous : extraits des enjeux des programmes cycles 2 et 3 (éduscol)

Une **représentation non conventionnelle** du monde qui nous entoure répond à d'autres exigences de représentation ; elle **répond à une intention** et cherche à nous dire, à **exprimer autre chose**.

3.5.2. Idées de projets

Références possibles : Pieter Brueghel l'Ancien (la Tour de Babel), Vincent Van Gogh, Edvard Munch, Giorgio de Chirico, Max Beckmann, Gordon Matta-Clarck, Dan Graham, Felice Varini, etc.

- Exprimer un ressenti, un état d'esprit à travers la représentation transformée d'un lieu existant ou représenté (photo).

- Transformer l'ambiance, le confort d'un lieu en agissant sur les composantes de l'espace par des aménagements éphémères (lumières, papier, carton, films plastiques, tissus, matériaux divers, etc.)
- Transformer la représentation d'un bâtiment en modifiant sa structure par découpage (à partir d'une photo) ou démontage et remontage (à partir d'une maquette). Au passage, identifier les différents volumes, les agencer autrement et comprendre le fonctionnement du bâtiment et certains choix de l'architecte !

3.6. Objectif : concevoir – focale sur le programme du bâtiment

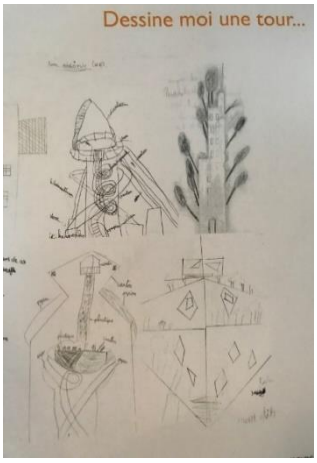
3.6.1. Objectifs opérationnels : Élaborer le programme ou/et concevoir le bâtiment en fonction du programme

- Élaborer le programme (cahier des charges) d'un bâtiment à partir d'une fonction donnée (cabane, logements, musée, école…) ou réfléchir à partir d'un programme imposé.
- Concevoir le bâtiment en adaptant ses caractéristiques à son programme (et à son lieu s'il y en a un). Se projeter dans l'utilisation du bâtiment, concevoir des aménagements innovants.
- Réaliser des croquis, éventuellement des plans (selon le niveau), une maquette, un argumentaire (oral et/ou écrit).

3.6.2. Idées de projets

Tout cycle : Concevoir / fabriquer / aménager une cabane pour soi / pour un petit groupe de copains / pour la mascotte de la classe afin de pouvoir s'abriter / se sentir bien / faire la sieste tranquillement / goûter / lire des histoires confortablement/ se cacher, etc.

Cycle 2 et 3 : Imaginer un bâtiment selon un programme ou une contrainte donnée : économiser l'espace, vivre avec la nature, n'utiliser que certains types de matériaux, etc. (exemple des concours de la MEA (http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=3042) : images ci-dessous, concours 2018)



- Imaginer un bâtiment et son programme (sa fonction et son fonctionnement) à partir d'un terrain, d'un contexte donné (réaliste ou fictif)
- Réfléchir à l'école du futur. Comment les élèves verraient-ils l'école idéale en fonction de leurs différentes façons d'apprendre (aller voir le site Archiclasse du Ministère pour des idées et des exemples).

3.7. Objectif : concevoir – focale sur la structure et les matériaux

3.7.1. Objectifs opérationnels : Expérimenter les contraintes et possibilités liées à la structure et aux matériaux.

Ateliers de la Seigneurie, Andlau
(Centre d'Interprétation du Patrimoine)

● Expérimenter les contraintes liées à la structure, comprendre les choix constructifs de bâtiments ayant des structures différentes, expérimenter l'importance des matériaux dans les choix constructifs et de structures.

● Questionner l'architecture sous son aspect environnemental.

3.7.2. Idées de projets

- Se questionner sur la structure, les matériaux, la protection de l'environnement… en construisant des cabanes (échelle 1) ou des maquettes, en étudiant différents bâtiments, en profitant de dispositifs pédagogiques spécifiques (Photo : Ateliers de la Seigneurie : CIP d'Andlau).

3.8. Objectif : concevoir – focale sur les formes et les ambiances

3.8.1. Objectifs opérationnels : choisir formes, couleurs, matériaux en fonction d'une intention.

- Interroger et expérimenter la façon dont les formes, les couleurs, les espaces, les matériaux influent sur les ambiances créées.

Attention ! Une architecture est d'abord réfléchie à partir de ses aspects fonctionnels et de son inscription dans un site. Le bâtiment doit d'abord répondre aux besoins pour lequel il a été conçu. L'aspect esthétique n'est jamais le critère premier même s'il a une grande importance.

3.8.2. Idées de projets

- Confectionner et collectionner des imagiers thématiques à feuilleter pour le plaisir ou pour l'inspiration : couleurs / formes / matériaux / ouvertures / cabanes / nature / mégapoles…
- Imaginer la cabane ou la maison de ses rêves (au préalable une confrontation avec de multiples sources d'inspiration est nécessaire pour nourrir l'imaginaire)
- Imaginer son contexte : au fond du jardin, dans un arbre, sur une île déserte, dans une forêt de légende, au sommet d'un pic, etc
- La dessiner, en réaliser une maquette…
- Intervenir sur une maquette ou sur un lieu avec des lumières (colorées ou non, focalisées ou diffuses), des papiers, du tissu ou des films plastiques, des textures, des couleurs, des objets pour en modifier l'ambiance.
- A partir des différentes possibilités, faire des photos, des croquis, discuter, argumenter.

4. Des démarches spécifiques pour les plus jeunes : maternelle et cycle 2

4.1. Arts plastiques et langage en maternelle

- Vivre, éprouver, ressentir (5 sens), expérimenter pour **installer l'univers de référence (encodage)**
- Agir plastiquement et regarder les productions **pour catégoriser, conceptualiser, acquérir du vocabulaire : comprendre et utiliser des mots nouveaux (encodage et stockage).**
- Créer et collecter des traces, **travailler la mise en mémoire (langage) en utilisant les traces collectées (stockage et récupération)**
- Relancer des variantes du projet quelques temps après pour **réactiver les structures et le vocabulaire mis en mémoire (récupération)**.

4.2. Trois idées de pistes plastiques pour travailler sur l'environnement proche

Idée 1 : Evoquer un lieu à travers les traces qu'on y a prélevé

- Collecter des traces dans l'environnement proche
- Les mettre en valeur (et en mémoire) de différentes manières.
- Observer la façon dont la mise en valeur modifie la perception.
- Travail sur les concepts, sur le vocabulaire, sur la comparaison.

Idée 2 : Transformer son environnement proche pour le voir autrement

Idée 3 : Créer et faire varier un environnement spécifique

- Le faire vivre, observer ses sensations, y mettre des mots.
- Garder trace, en parler.
- Le faire évoluer, le transformer au fil du temps, réactiver le vocabulaire et les structures apprises.

Un lien vers un glossaire illustré proposé par la fédération nationale des CAUE : https://www.fncaue.com/glossaire/

4.3. Piste 1: Evoquer un lieu par ses traces

4.3.1. Apprendre à regarder

- Utiliser des outils de regard : petits cadres (cadre diapos), tubes, etc. qui délimitent un espace à observer ; loupes.
- Vivre un parcours sensoriel en se focalisant sur un sens puis l'autre…

- Changer nos habitudes de regard : regarder les détails, regarder entre les objets, regarder vers le haut (le ciel, le haut des maisons…)

4.3.2. Garder trace

- En collectant l'objet lui-même
- En collectant une trace de l'objet : empreinte, frottage, photo, dessin, objet-trace (emballage, objet qui évoque), enregistrement sonore.
- En réalisant des inventaires : de couleurs, de matériaux, de textures, de formes, un herbier.
- En réalisant des boites-mémoire d'un lieu ou des boîtes-paysage.

4.3.3. Mettre en valeur des collectes

Faire varier la mise en valeur sur une même collection pour comparer les effets produits.

- Collection ou objets isolés ?
- En volume ou à plat (en vrai ou représenté) ?
- Horizontalement ou verticalement ?
- Foncé ou clair ?
- Contrastes ou camaïeux ?
- Couleurs chaudes ou froides ?
- Fond lisse ou texturé ?
- Fond uni ou avec des motifs ?
- Objets isolés ou groupés ?
- Objets alignés ou posés aléatoirement ?

  Etc.

4.4. Piste 2 Transformer un espace familier (poétiser l'espace)

Photos : école Albert Legrand, Strasbourg

Les enfants sont acteurs : d'abord, ils contribuent à **transformer l'espace**. Ensuite, **ils éprouvent le résultat de leur action**.

Modifier un espace familier permet de le voir différemment et d'en faire ressortir les caractéristiques. On devient sensible à la lumière, la hauteur sous plafond, les dimensions, etc.

4.5. Piste 3 : Créer et faire évoluer des espaces

- Fabriquer une cabane dans la classe où on puisse se sentir bien pour lire, se reposer (variante : pour qu'on puisse se retrouver à 2 pour jouer ou parler). Mettre en mots les actions, les sensations (verbes, adjectifs).
- Pour se donner des idées, regarder des cabanes ou des espaces créées par des artistes, décrire.
- Faire vivre cette cabane (l'utiliser), y apporter des modifications, décrire, argumenter.
- Garder en mémoire (photos) ce que l'on a fait (processus de construction) et ce que l'on y fait (utilisation) et réactiver le vocabulaire et les structures apprises (décrire, raconter).
- Aller explorer d'autres espaces pour éprouver d'autres sensations, réactiver le vocabulaire et les structures apprises, introduire d'autres mots. Garder traces de ces nouveaux espaces (photos, collectes pour pouvoir réactiver en classe).
- Construire des cabanes dans un autre environnement, avec d'autres contraintes (à l'extérieur par exemple), travailler le langage en action.
- Pour se donner des idées, faire des sorties dans le quartier : aller observer et décrire des cabanes et d'autres constructions. (Possibilité de monter un projet avec un architecte)
- Variante : fabriquer des cabanes pour la mascotte correspondant à des besoins différents : une cabane pour se reposer, une cabane pour jouer, une cabane pour se rencontrer (même démarche transposée à une échelle plus petite).

5. Ressources sur les arts de l'espace

Ecole élémentaire de Drulingen, photos Anne Matthaey, CPD arts plastiques

5.1. Ressources liées à la formation sur les fondamentaux en architecture

Retrouvez documents, photos et consignes liés aux formations menées en partenariat en 2020 avec le CAUE 67 (Michel Bayer, architecte) et le MAMCS (Stéphane Lentz, médiateur culturel) sur le site du CAUE : https://www.caue67.com/sensibilisation/formation-des-enseignants-2/

5.1.1. Diaporamas conçus par Michel Bayer, architecte au CAUE 67

- Introduction à l'architecture (d'après Arnoldo Rivkin)
- Établissements scolaires, des architectures d'ailleurs
- Comment ça tient
- La maison individuelle, une comparaison éclairante.

5.1.2. Fiches consignes – ateliers autour de l'appréhension d'un bâtiment

Les fiches consignes des ateliers conçus pour le Musée d'Art Moderne et Contemporain mais adaptable à d'autres lieux.

- Mes ressentis en quelques images
- Mon coin préféré
- Les idées fortes du lieu en 3 dessins
- Des matériaux aux symboles
- (Re)composer un bâtiment

5.1.3. Un lien vers une conférence d'Arnoldo Rivkin, architecte

Conférence donnée le 25/10/2016 à l'ENSAG (École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble) à visionner (durée : environ 1h) https://www.youtube.com/watch?v=unc0ig9DqvI.

Arnoldo Rivkin parle des fondamentaux en architecture (toit, enveloppe, partition de l'espace, sol/terre) et montre de nombreux exemples pris dans la

peinture ancienne ou dans l'architecture contemporaine. Éclairant et pédagogiquement inspirant.

5.2. Sitographie

5.2.1. Architecture

- Le site du CAUE du Bas-Rhin (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement).

  http://www.caue67.com/

- Le centre documentaire du CAUE du Bas-Rhin 5 rue Hannong à Strasbourg : un lien vers la base de données (documents pédagogiques) : la base de données des documents pédagogiques

  http://doc.caue67.com/dyn/portal/index.seam?page=listalo&req=35&va_0=PEDAGO&t=DATP&s=d&aloId=41244&cid=213

- Les ressources pédagogiques du site de la Fédération Nationale des CAUE (fiches pédagogiques, glossaire…)

  http://www.fncaue.com/supports-pedagogiques-documentation/

- Le site de la Maison Européenne de l'Architecture (MEA)

  http://europa-archi.eu/

- Les ressources en architecture du réseau Canopé

  https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/architecture.html

- La page d'accueil du portail EDUTHEQUE (Ministère de l'Education Nationale), lien vers les ressources pédagogiques de nombreux partenaires culturels (Cité de l'architecture et du patrimoine, Château de Versailles, Louvre, Centre Pompidou, BNF, Arte, etc.)

  https://www.edutheque.fr/inscription.html

- Le site Archiclasse du Ministère de l'Education Nationale pour aider les enseignants à réfléchir à un aménagement innovant des espaces scolaires.

  https://archiclasse.education.fr/

- La page architecture de la DAAC (Délégation Académique à l'Action Culturelle) du Rectorat.

  https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/

5.2.2. Arts des jardins

- Une histoire de l'art des jardins sur le site de l'Académie de Reims. https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/histoire_art_jardin.pdf

- Un peu de théorie sur la naissance du paysage et l'art des jardins sur eduscol

  http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-niveau-et-programme/mise-en-oeuvre-des-programmes/lart-des-jardins-enjeux-theoriques.html

- Gilles Clément, Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, enseigne à l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP)

  Son site officiel : http://www.gillesclement.com/

- De nombreuses émissions à podcaster sur France Culture :

  https://www.franceculture.fr/personne/gilles-clement

- Kinya Maruyama, architecte – workshopper

  Bibliographie : Anne-Laure Egg, Kinya Maruyama, architecte workshopper, le jardin étoilé / Paimboeuf, Editions Actes Sud, 2010.

  Site officiel : https://www.kinyamaruyama.com/ Des images, des vidéos… Une mine d'or !

- Le jardin étoilé à Paimboeuf (près de Nantes) se visite.

  Luc Schuiten, architecte, auteur (frère de François Schuiten)

  site officiel : https://www.vegetalcity.net/

  Des images, des vidéos, des textes et des dessins… Notamment des villes de demain, à découvrir Strasbourg en cité végétale futuriste…

- Le site du festival international des jardins de Chaumont sur Loire

  Dans la partie « archives », en cliquant sur les affiches des années précédentes, vous avez accès à des images de tous les projets primés ainsi qu'à des vidéos et des textes explicatifs.

  Une source quasi inépuisable d'idées…

  http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins/archives

6. Mener un projet avec un architecte

Pour trouver un architecte prêt à intervenir dans votre classe, vous pouvez vous adresser au CAUE (voir coordonnées dans la partie « ressources »)

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=3042

ou à Anne Matthaey, CPD arts plastiques chargée de la mission architecture (anne.matthaey(at)ac-strasbourg.fr)

6.1. Dispositifs

- **Projet ACMISA : 15h**

  http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=3539

  Appel à projets en mai/juin, rendus fin septembre, réponses mi novembre

- **Classe à PAC (Projet Artistique et Culturel) : 12h**

  http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=3547

  Appel à projets en novembre, rendus décembre, réponse février

- **Projet Lire la Ville : 15h**

  Appel à projets début septembre, rendus début octobre, réponses fin novembre.

  Un lien vers la page « intervention en milieu scolaire » du site du CAUE 67

  https://www.caue67.com/sensibilisation/intervention-milieu-scolaire/

6.2. Opérations

- **Le jeu-concours trinational de maquettes d'architecture organisé chaque année par la MEA** peut être l'occasion de faire appel à l'intervention ponctuelle d'un architecte par l'intermédiaire de la MEA.

  https://www.m-ea.eu/le-jeu-concours-eleves/

  Inscriptions jusqu'à octobre de l'année en cours – Rendu des maquettes juin.

- **Le printemps de l'architecture** : intervention ponctuelle : 2h (et gratuite) d'un architecte dans les classes.

ANNEXE 1 – Ressentis : document élève

Je me sens bien.

Je ne me sens pas bien

J'ai froid.

C'est sombre.

C'est lumineux

Je me sens enfermé.e

J'ai trop chaud.

J'ai envie de rester ici.

J'ai envie de sortir très vite.

Ca sent bon.

C'est étouffant.

La température est agréable.

Il n'y a pas d'odeur.

C'est beau.

Ca sent mauvais.

C'est confortable.

Je me sens bien.

Je ne me sens pas bien

J'ai froid.

C'est sombre.

C'est lumineux

Je me sens enfermé.e

J'ai trop chaud.

J'ai envie de rester ici.

J'ai envie de sortir très vite.

Ca sent bon.

C'est étouffant.

La température est agréable.

Il n'y a pas d'odeur.

C'est beau.

Ca sent mauvais.

C'est confortable.

Illustrations

icons.icons : https://icon-icons.com/fr/
pixabay : https://pixabay.com/fr/

Conditions d'utilisation

licence CC BY-NC-ND

Attribution [BY] (Attribution)
Pas d'utilisation commerciale [NC] (Noncommercial
Pas de modification [ND] (NoDerivs)

Pédagogie 1er degré

Direction Académique du BAS-RHIN

htpp://pedagogie67-1d.site.ac-strasbourg.fr/accueil/

académie Strasbourg

direction des services départementaux de l'éducation nationale Bas-Rhin

ARCHITECTURE

Anne MATTHAEY
Conseillère Pédagogique Départementale Arts Visuels

Mars 2020

BY NC ND