

VOIE PROFESSIONNELLE

CAP

2^{DE}

1RE

T^{LE}

Arts appliqués et cultures artistiques

ENSEIGNEMENT
COMMUN

INVESTIR LES PÔLES DE CONNAISSANCES

L'enseignement des *Arts appliqués et cultures artistiques* repose, entre autres, sur l'exploitation de deux pôles de connaissances : *Design et culture appliqués au métier* et *Ouverture artistique, culturelle et civique*. Ces deux pôles ont des objectifs spécifiques, mais se complètent. Ils contribuent à la construction d'une culture professionnelle élargie chez les élèves, et, par une ouverture plus large sur le design et d'autres champs de la création, à une meilleure appréhension de leur environnement et des évolutions du monde qui les entoure.

Objectifs de la ressource

- Proposer un éclairage, au travers de situations didactiques concrètes et d'exemples, sur la manière d'investir les pôles *Design et culture appliqués au métier* et *Ouverture artistique, culturelle et civique* au regard de la spécialité des élèves.
- Envisager une manière de relier ces deux pôles, au profit d'un regain de sens dans les apprentissages.

Développer une culture métier

Le pôle *Design et culture appliqués au métier* est le cœur du programme. C'est au travers des notions qui y sont développées que l'on permet à l'élève de comprendre où le design est présent dans sa vie professionnelle. Les savoirs mis en œuvre doivent établir un lien avec sa « culture métier » en construction, au moyen du dégagement d'un sens explicite. Cette approche vise à renforcer son implication dans sa formation et à lui fournir une perception plus juste de la contribution de la discipline à son projet professionnel.

Lorsqu'il construit les apprentissages liés à ce pôle, l'enseignant identifie deux entrées permettant d'aborder les interactions entre les domaines du design et le champ professionnel des élèves.

- La première entrée se fait en lien direct.

Les notions choisies sont rattachées à des compétences et/ou des savoirs-associés directement issus du référentiel professionnel, afin de rendre claire l'articulation avec le programme d'*Arts appliqués et cultures artistiques*. En s'appuyant sur une étude fine des référentiels de spécialités, on montre comment le design influe sur la manière dont un métier est pratiqué et en quoi il est utile de le comprendre pour consolider sa professionnalité.

Au travers de ce lien direct, il est conseillé à l'enseignant de puiser dans le référentiel professionnel de la spécialité qu'il accompagne, d'en comprendre les attendus et les enjeux pour construire les situations d'apprentissages. Ce lien à la spécialité peut, à tout moment de la séquence, être clairement précisé aux élèves.

Ressource

« Lien direct et indirect en carrosserie » : Illustration d'un lien direct possible entre les notions du programme et la spécialité du baccalauréat « Réparation carrosseries ».

- La deuxième entrée se fait en lien indirect.

On ouvre le champ professionnel de l'élève à des notions en design qui ne renvoient pas à un référentiel, mais qui font écho à une culture métier élargie. Ce choix didactique vise un enrichissement de la connaissance d'une filière par un apport de savoirs périphériques. Il permet à l'élève de percevoir dans quel univers professionnel se positionne sa spécialité, et les enjeux en design qui s'y jouent, et lui apporte des outils pour développer son adaptabilité à l'emploi et son agilité dans des contextes professionnels proches.

Au travers de ce lien indirect, il est conseillé à l'enseignant de relier des notions du programme *Arts appliqués et cultures artistiques* à de grands univers professionnels auxquels les filières qu'il accompagne se rattachent : transports, santé, bureautique, service, tourisme, restauration, etc.

Cette réflexion prend notamment tout son intérêt dans le cadre d'une progression autour des familles de métiers en seconde professionnelle. Elle permet, par l'approche de la discipline, de rendre plus évidents les enjeux en design entre des métiers connexes, dans une logique d'ouverture, mais de lien préservé avec le projet de l'élève.

Ressource

« Lien direct et indirect en carrosserie » : Illustration d'un lien indirect possible entre les notions du programme et la spécialité du baccalauréat Réparation carrosseries.

Élargir le champ culturel

Le pôle *Ouverture artistique, culturelle et civique* s'applique à élargir la culture métier de l'élève et s'en décentre. En premier lieu, il permet aux élèves de compléter leur initiation aux domaines du design, mais également d'appréhender des champs de création plus larges (artisanat d'art, arts visuels, arts du spectacle principalement).

Les notions abordées dans ce pôle dépassent les seuls enjeux du cadre professionnel contenus dans le pôle *Design et culture appliqués au métier* et permettent la compréhension plus large de grands principes du design et l'analyse et le rapprochement de cultures, de productions, d'œuvres et de pratiques éloignées dans l'espace et le temps, au service du développement de la sensibilité et de la citoyenneté de l'élève. L'enseignant, au travers de références en design, d'apports culturels et artistiques variés, amène les élèves à réfléchir à leur environnement proche ou plus éloigné, à s'engager dans un cheminement culturel et à construire leur sentiment d'appartenance à une société démocratique.

La mise en œuvre des notions abordées peut s'opérer dans le cadre de divers dispositifs : séquences disciplinaires, projets à échelles variables, parcours liés à l'Éducation Artistique et Culturelle (EAC), EMC, Parcours éducatif de santé et Parcours citoyen, projets pluridisciplinaires liés à l'Histoire des arts, etc.

L'étendue du pôle *Ouverture artistique, culturelle et civique* est donc importante. Il est cependant nécessaire de veiller à la recherche régulière d'un ancrage, même limité, dans le premier pôle, avec toujours pour logique de *faire sens*, mais également de montrer à l'élève comment la culture générale, citoyenne et artistique peut l'inscrire dans une insertion sociale plus durable.

Ce lien plus ou moins resserré entre les deux pôles relève de la liberté pédagogique de l'enseignant, il peut s'appuyer sur des situations d'établissements particulières ou des sollicitations extérieures à une échelle proche comme plus académique.

Afin d'exploiter judicieusement les notions du deuxième pôle, il est conseillé de chercher des parallèles (sémantiques, fonctionnels, techniques, plastiques, esthétiques, etc.) entre des champs de création large et l'univers de l'élève dans son sens le plus ouvert (professionnel et personnel). Une notion générale ou contemporaine en design peut le conduire à affiner son jugement sur la communication liée à son métier ou à ses centres d'intérêt, sur l'espace dans lequel il travaille ou qu'il fréquente, sur les objets qu'il manipule dans un cadre professionnel ou personnel; une pratique artistique encadrée peut questionner un geste technique de manière divergente et toutefois consolider une maîtrise en cours d'acquisition; une approche culturelle peut l'aider à mieux comprendre les constituantes de sa propre culture; une action collective dans des domaines créatifs larges peut développer chez lui le sens du travail collaboratif ou de la prise de risque collective dans le cadre de son métier, etc.

Ressource

« Lien direct et indirect en carrosserie » : Illustration d'un lien indirect possible entre les notions du programme et la spécialité

Synergie des pôles *Design et culture appliqués au métier* et *Ouverture artistique, culturelle et civique*

L'enseignement des *Arts appliqués et cultures artistiques* se conçoit comme un constant aller-retour entre les deux pôles de connaissances. Si le pôle *Design et culture appliqués au métier* conserve un caractère central, dans la logique du parcours professionnel des élèves, il se nourrit également des apports du pôle *Ouverture artistique, culturelle et civique*. L'un et l'autre fonctionnent en complémentarité, selon une progression dans les savoirs qui reste totalement pensée et mise en œuvre par l'enseignant.

Cette liberté de conception doit permettre une fluidité de navigation entre les notions couvertes par les deux pôles. Il est tout à fait possible d'engager une séquence dans le premier pôle puis de développer la compréhension des notions abordées dans le cadre professionnel par la confrontation à des références emblématiques du design ou d'ouvrir sur des repères artistiques fondamentaux ou des notions culturelles liées au deuxième pôle. Il est possible, de la même manière, de démarrer une séquence dans le pôle d'*Ouverture artistique et culturelle* et de resserrer l'approche sur des enjeux plus professionnalisants.

L'exploitation de l'un ou l'autre des pôles au cours d'une séquence ne nécessite pas que soit automatiquement respectée l'intégralité d'une démarche de conception dans chacun d'eux. Une séquence peut demander l'organisation d'une investigation dans l'un, pour ensuite basculer en phase d'expérimentation puis de réalisation dans l'autre, si le sujet s'y prête. Seul un souci de cohérence et de sens explicite donné aux élèves doit guider la progression dans et entre les deux pôles.

Au regard de cette porosité entre les deux pôles de connaissances, il est conseillé à l'enseignant de réfléchir à des scénarios les articulant avec pertinence : il est parfois plus judicieux, selon les publics et les formes de projets menés, de souhaiter aiguiller prioritairement l'élève sur une ouverture culturelle plus large, ou au contraire sur une focale professionnelle plus spécifique. Quel que soit le scénario choisi, il sera toujours souhaitable d'établir un lien avec l'environnement professionnel et personnel de l'élève, afin de le concerner davantage et d'encourager son implication et son autonomie.

Ressources

Deux parcours sont proposés pour illustrer des scénarios d'exploitation des pôles de connaissance.

1er parcours - BAC PRO Réparation des Carrosseries

2ème parcours - CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance.

Les ressources¹ proposent de montrer comment, en naviguant entre les deux pôles de connaissances, on peut tour à tour ouvrir la culture métier des élèves à des notions plus générales, tout comme l'on peut aussi revenir à des fondamentaux métiers afin de la renforcer.

Évaluation des connaissances par les niveaux d'acquisition

Les pôles *Design et culture appliqués au métier* et *Ouverture artistique, culturelle et civique* balayent des notions très différentes, mais leur degré d'acquisition est évalué de manière identique (cf. niveaux d'acquisition des deux premiers pôles – Programmes BAC PRO/CAP). Il appartient à l'enseignant de vérifier, lorsqu'il étudie une notion dans le cadre d'une séquence ou d'un projet, si celle-ci doit être simplement abordée, connue ou re-mobilisable ultérieurement par l'élève.

Au cours d'une même séquence, naviguant dans les deux pôles, les élèves peuvent, par exemple, mobiliser des connaissances avec un degré d'acquisition de niveau 3 (niveau de maîtrise), tout en abordant d'autres notions de manière minimale, au niveau 1 (niveau d'information). Ces deux possibilités impliquent une réflexion de la part de l'enseignant sur la manière d'enseigner les contenus et d'en évaluer la réception par les élèves. Cela conduit à s'interroger sur les moyens donnés pour fixer les connaissances, et sur la manière d'articuler des notions d'importances variables pour rendre plus efficace le rythme des apprentissages.

Les programmes *d'Arts appliqués et cultures artistiques* précisent :

« Dans certaines spécialités professionnelles, reliées plus directement à un domaine du design, le niveau de connaissance requis pour certaines notions est supérieur à celui indiqué par le programme ».

Il est conseillé à l'enseignant, au travers de la lecture des référentiels professionnels des filières qu'il accompagne, de vérifier si des notions de design s'y retrouvent très explicitement.