

Programme Cycle 3 Enseignements Artistiques

La sensibilité, l'expression et la culture artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements d'arts plastiques et visuels et d'éducation musicale. Moyens, car elles motivent en permanence la pratique plastique et le travail vocal, l'écoute de la musique et le regard sur les œuvres et les images. Finalités, car l'ensemble des activités nourrit, pour tous les élèves, les compétences artistiques, les capacités expressives et la compréhension des œuvres.

Arts plastiques et visuels et éducation musicale construisent une écoute, un regard curieux et informé sur l'art, dans sa diversité. Ils prennent en compte le son et les images qui font partie de l'environnement quotidien des élèves. Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères culturels nécessaires pour participer à la vie sociale. Les enseignements d'arts plastiques et visuels et d'éducation musicale sont propices à la démarche de projet. Ils s'articulent aisément avec d'autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre de projets interdisciplinaires, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, le design, la danse, le théâtre... Ils s'enrichissent du travail concerté avec les structures et partenaires culturels. Au sein de la classe, ils instaurent une relation spécifique au savoir, liée à l'articulation constante entre pratique et réflexion.

À partir du cycle 3, ils contribuent obligatoirement et de manière essentielle à l'enseignement transversal d'histoire des arts qui est introduit explicitement à ce niveau dans la scolarité des élèves, en lien avec les autres enseignements, particulièrement le français, l'histoire et la géographie, pour constituer chez les élèves la culture artistique diverse et organisée qui en fait l'objet. Arts plastiques et visuels, éducation musicale et histoire des arts sont ainsi le fondement, au sein de l'école, du parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque élève, contribuant à ses trois champs d'action constitutifs : rencontres, pratiques et connaissances.

Education musicale

Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, l'éducation musicale en cycle 3 poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de compétences qui structurent l'ensemble du parcours de formation : la perception et la production.

Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères structurant sa culture artistique et apprennent à s'y référer ; ils découvrent peu à peu que le goût est une notion relative et, dépassant progressivement leur seule immédiate émotion, développent leur esprit critique en exprimant des avis personnels.

Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur l'expression vocale, ils développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au service d'un projet d'interprétation ; ils mesurent les exigences d'une réalisation collective qui dépend étroitement de l'engagement de chacun ; ils enrichissent leur répertoire chanté d'expériences expressives ; ils apprennent à relier ce qu'ils chantent aux musiques qu'ils écoutent, à choisir entre reproduire et imaginer, voire créer.

Les quatre compétences déjà travaillées au cycle 2 s'enrichissent de nouvelles dimensions – interpréter, commenter, créer, argumenter – marquant la progression des élèves vers des situations de perception et de production plus complexes qu'auparavant, à travers des objets musicaux et des situations de travail progressivement plus complexes.

Comme au cycle 2, chaque élève qui le souhaite doit pouvoir s'engager chaque année dans la réalisation d'un projet choral ambitieux et associant autant que possible d'autres formes d'expression artistique. Cette possibilité lui permet, outre de trouver plaisir à chanter dans un cadre collectif, de découvrir les exigences d'un spectacle organisé en fin d'année scolaire. Associant des élèves issus des différents niveaux du cycle, la chorale gagne à réunir écoliers et collégiens, ces derniers même au-delà du cycle 3. Elle profite pleinement, lorsque cela est possible, d'un partenariat avec des artistes professionnels, notamment pour assurer l'accompagnement instrumental de la chorale.

1) **Compétences travaillées**

Les quatre compétences qui structurent l'enseignement de l'éducation musicale au cycle 2 s'enrichissent de nouvelles composantes qui caractérisent le cycle 3.

Chanter et interpréter

- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.
- Interpréter un répertoire varié avec expressivité.
- ⇒ *Domaines du socle : 1, 5*

Écouter, comparer et commenter

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- ⇒ *Domaines du socle : 1, 3, 5*

Explorer, imaginer et créer

- Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
- Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.
- ⇒ *Domaines du socle : 1.4, 5*

Échanger, partager et argumenter

- Argumenter un jugement sur une musique.
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.
- ⇒ *Domaines du socle : 1, 3, 5*

2) **Attendus de fin de cycle**

- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression.
- Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres œuvres et d'autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences etc.).
- Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés.
- Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.

Chanter et interpréter	
Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique	Apprentissage et interprétation de chansons de différents styles
Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive	
Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation, soutenir un bref moment de chant en solo	Jeux d'interprétation d'une phrase mélodique, d'un couplet de chanson en lien avec des intentions expressives
Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes précédemment indiqués	
Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie	Jeux d'interprétation d'une phrase mélodique en jouant sur les paramètres mobilisables (timbre, intensité, espace – en mouvement, en plusieurs groupes –, durée – tempo –, hauteurs
Mobiliser son corps pour interpréter	
Identifier les difficultés rencontrées dans l'interprétation d'un chant	
<ul style="list-style-type: none">• Répertoire de chansons diverses• Paramètres du son et techniques vocales pour en jouer de façon expressive• Vocabulaire de l'expression : quelques nuances simples, tempo, caractère, etc.	

<ul style="list-style-type: none"> • Polyphonie : rôle complémentaire des parties simultanées • Interprétation d'une musique : compréhension du terme et usage approprié à propos d'une œuvre écoutée et d'une musique produite en classe 	
---	--

Écouter, comparer et commenter

Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents	Écoutes préparées : ensemble de termes donnés et à utiliser pour la description et le commentaire
Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux	Écoutes préparées (et/ou comparées) selon un angle d'écoute préalablement identifié : le rythme, la répétition, le timbre, la mélodie, etc.
Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple)	Comparaison d'interprétations d'une œuvre donnée
Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés	Écoute de brefs extraits musicaux et jeux d'association par ressemblances
<ul style="list-style-type: none"> • Vocabulaire simple pour décrire la musique. • Méthodes pour comparer des musiques. • Repères simples dans le temps et dans l'espace. • Quelques grandes œuvres du patrimoine. • Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique. • Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes. 	Codage (schématisation) de brefs extraits et comparaison
	Comparaison avec des œuvres d'autres domaines artistiques : image fixe et animée, danse
	Comparaison d'usages de la musique à l'image animée (cinéma)
	Présentation par un élève – ou un groupe d'élèves – d'un extrait déjà écouté et travaillé en classe en utilisant le vocabulaire approprié

Explorer, imaginer et créer

Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles	Jeux vocaux associant des objets sonores
Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores	Propositions et réalisations d'apports personnels et originaux lors d'un moment d'interprétation
Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter	Manipulation d'objets sonores à l'aide d'outils numériques appropriés.
<ul style="list-style-type: none"> • Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal et les objets sonores dans les domaines de la hauteur, du timbre, de la durée, de l'intensité • Diversité des matériaux sonores et catégories classées par caractéristiques dominantes • Les postures de l'explorateur du son puis du compositeur : produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer • Le projet graphique (partition adaptée pour organiser la mémoire) et sa traduction sonore. • Les exigences de la musique collective : écoute de l'autre, respect de ses propositions 	Réalisations de partitions graphiques et comparaison des résultats
	Composition de partitions graphiques et réalisation sonores

Échanger, partager et argumenter

Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat	Expression et partage des points de vue personnels sur la musique écoutée
Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité	Débats argumentés sur des musiques relevant d'une actualité médiatisée connue des élèves
Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui les autres	Définition collective de règles d'un jeu vocal ; échanges et débats critiques sur le résultat en vue d'une nouvelle réalisation
Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective	
<ul style="list-style-type: none">• Notions de respect, de bienveillance, de tolérance• Vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique• Conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect, autoévaluation, etc.• Règles et contraintes du travail musical collectif visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité	Critique d'enregistrement de la production vocale (chant, jeux vocaux, improvisation) de la classe pour améliorer son interprétation

3) Repères de progressivité

Les différentes compétences sont mobilisées et travaillées de concert. La pratique vocale suppose l'écoute et, inversement, l'écoute profite de la mobilisation de la voix (chant d'une mélodie structurante par exemple) comme du geste (formule rythmique frappée ou organisant un mouvement dansé par exemple) pour s'enrichir.

Durant chaque année du cycle, les élèves apprennent un répertoire de quatre à six chants et découvrent un ensemble quantitativement plus important de six à huit œuvres (ou extrait d'œuvres). Choisies dans des styles et des époques divers, les œuvres écoutées posent de premiers repères organisant la richesse de l'environnement musical dans l'espace et dans le temps.