

La ressource **pédagogique et culturelle**
d'ARTE pour **l'enseignement secondaire**

A. Introduction :

1. ARTE Education, qui sommes-nous ?
2. Educ'ARTE, qu'est-ce que c'est ?

B. Un catalogue de vidéos pour l'EAC

1. Des œuvres audiovisuelles
2. Des domaines artistiques
3. Des collections thématiques
4. Sur les autres cultures
5. La culture scientifique, technique et industrielle
6. L'éducation aux médias et à l'information

C. Des fonctionnalités pour l'EAC

1. La transcription
2. Les extraits annotés
3. Les cartes mentales

D. Un accompagnement pédagogique pour l'EAC

1. Des fiches ressources
2. Exemples de fiche pédagogique
3. Des fiches pédagogiques
4. Exemples de masterclasses
5. Des projets pédagogiques
6. Exemples de projets pédagogiques
7. Des rencontres avec des professionnels

ARTE EDUCATION, QUI SOMMES-NOUS ?

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNE MISSION EDUCATIVE ET SOCIALE

Démocratiser l'accès aux savoirs et à la culture pour tous les élèves, quelles que soient leurs origines sociales, géographiques ou culturelles.

UNE MISSION CULTURELLE

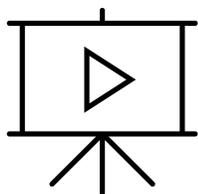
Valoriser les œuvres audiovisuelles et sensibiliser au respect du droit d'auteur.

UN OBJECTIF CONCRET

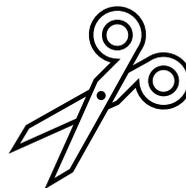
Permettre aux enseignants et aux élèves d'utiliser les vidéos ARTE dans un cadre pédagogique, légal et sécurisé.

EDUC'ARTE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

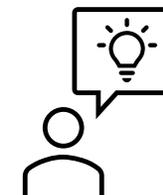
Disponible sur abonnement, Educ'ARTE est la ressource pédagogique d'ARTE **pour les enseignants et les élèves du secondaire.**

Un catalogue de + 2000 vidéos issues du meilleur d'ARTE, sur toutes les disciplines et grands sujets d'actualité

Des outils pour personnaliser les vidéos et partager ses créations, **en présentiel ou à distance**

Un accompagnement pédagogique (guides, fiches, projets, masterclasses) pour **chaque matière** ou pour des activités **pluridisciplinaires**

[VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA RESSOURCE](#)

UN CATALOGUE DE VIDÉOS POUR L'EAC

Educ'ARTE offre à tous les abonnés un accès illimité à un catalogue de plus de 2300 programmes, majoritairement issus des programmes diffusés sur la chaîne ARTE.

Le catalogue facilite l'**éducation artistique et culturelle** des élèves en proposant :

- des œuvres audiovisuelles de **genres variés** ([voir page 6](#))
- des documentaires dans tous les **domaines artistiques** ([voir page 7](#))
- des **collections thématiques transversales** (ex : genres, métiers, lieux culturels, festivals, etc.) ([voir page 8](#))

Tous les programmes pour l'EAC sont disponibles depuis l'indexation suivante :

ARTS ET LETTRES	Français	Histoire des arts
	Arts	Arts plastiques
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES	Philosophie	Cinéma et photographie
	Langues et cultures étrangères	Architecture et Design
SCIENCES ET TECHNIQUES		Musique et Danse
LES PARCOURS		

Le catalogue permet également aux élèves de s'ouvrir sur **les cultures des autres pays** ([voir page 9](#)), de développer **leur culture scientifique, technique et industrielle** ([voir page 10](#)) et de bénéficier d'une **éducation aux médias et à l'information** ([voir page 11](#)).

DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

DOCUMENTAIRES

SÉRIES DOCUMENTAIRES

MAGAZINES

WEBCRÉATIONS

**DES COURTS METRAGES
CLASSIQUES**

**DES COURTS METRAGES
FICTION & ANIMATION**

Partenariat avec
l'Agence du court métrage

**DES CAPTATIONS DE
SPECTACLE VIVANT**

**DES CAPTATIONS DE
THÉÂTRE**

Partenariat avec l'INA

LES DOMAINES ARTISTIQUES

HISTOIRE DES ARTS

ARTS PLASTIQUES

CINÉMA

PHOTOGRAPHIE

LITTÉRATURE

ARCHITECTURE

DESIGN

MUSIQUE & OPÉRA

DANSE

THÉÂTRE

EXEMPLES DE COLLECTIONS

Cliquez sur les images pour accéder aux collections.

De la peinture et des hommes

La bande-dessinée, le 9ème Art

Portraits d'écrivains

Je réalise, tu interprètes : zoom sur les artisans du cinéma

Les coulisses des métiers de la musique et du son

A l'école du théâtre - Tous les épisodes

SUR DES GENRES

SUR DES ARTISTES

SUR DES MÉTIERS

Le patrimoine : des biens culturels stratégiques

Suivez le guide : les musées d'Europe

SUR DES LIEUX CULTURELS

Festival AUGENBLICK X Educ'ARTE pour le meilleur du cinéma germanophone

Le FIPADOC 2022 sur Educ'ARTE avec le "Parcours Short" !

AUTOUR DE FESTIVALS

Le court métrage pour une éducation à l'image !

Caricaturistes : moquer les puissants, détourner la peur

POUR UNE EDUCATION À L'IMAGE

La culture au sein de l'Union européenne

L'Europe des écrivains - Tous les épisodes

NOS PAYS VOISINS

Avec des programmes disponibles dans la langue locale

La Méditerranée, carrefour de civilisations

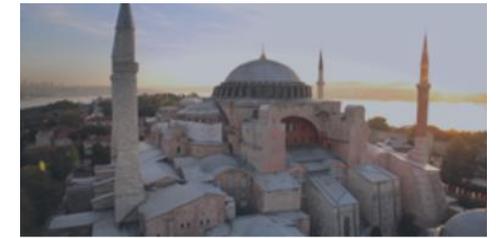

L'Amérique latine : des réalités disparates

DES PROBLÉMATIQUES RÉGIONALES

Japonismes

La Turquie, entre Orient et Occident

DES CULTURES NATIONALES

DES PROGRAMMES
« SCIENCES ET TECHNIQUES »
Tous les programmes [ici](#)

DES PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES
Des fiches et des projets pour les abonnés

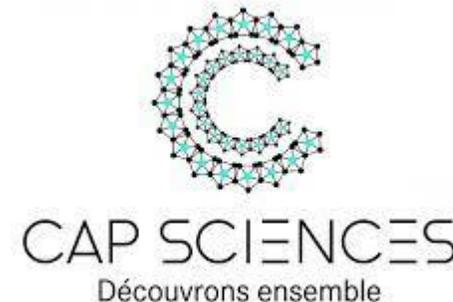

Transition écologique et développement durable

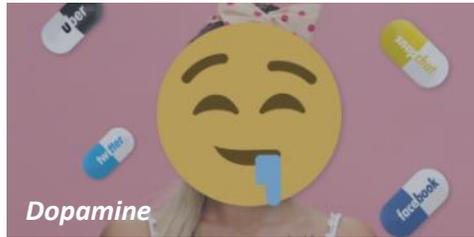

Technologies et société

DES COLLECTIONS SUR LES ENJEUX DES
SCIENCES ET TECHNIQUES

DES PARTENAIRES ÉDITORIAUX
Des sélections thématiques pour leurs événements

Fake news et infox

Internet responsable

Les écrans, témoins de l'Histoire

L'information : liberté, manipulation, contrôle

DES PROGRAMMES POUR L'EMI

Tous les programmes [ici](#)

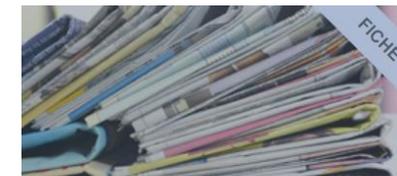
DES PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

Des fiches et des projets sur l'EMI

DES COLLECTIONS THÉMATIQUES

La Semaine de la Presse et des Médias - S'informer pour comprendre le monde

Guide d'usage - Semaine de la presse et des médias à l'école

DES ACTIONS POUR LA SPME

Une collection, un guide, une page spéciale

Educ'ARTE met également à disposition des enseignants et des élèves plusieurs fonctionnalités qui permettent de personnaliser les vidéos, notamment pour des activités qui favorisent l'EAC :

1. La **transcription interactive** des programmes permet de faire des recherches documentaires, de travailler en langue étrangère, de créer des exercices ou d'analyser une voix-off ([Exemples illustrés page 13](#))
2. L'outil de **création et l'annotation d'extraits** permet d'ajouter du texte (ex : informations, didascalies, variations), des images (ex: illustration d'une technique picturale) ou du son (ex: commentaire d'une mise en scène) ([Exemples illustrés page 14](#)).
3. L'outil de **création de cartes mentales** permet de proposer un parcours de vidéos, d'explorer un thème, de préparer un exposé ou de restituer des recherches documentaires. ([Exemples illustrés page 15](#))

D'autres fonctionnalités facilitent **le partage** et l'utilisation d'Educ'ARTE **en classe ou à la maison** :

- La ressource est accessible depuis l'ENT de l'établissement, dans l'établissement ou à la maison
- Les vidéos sont visionnables en streaming ou en téléchargement (accès hors ligne)
- Les enseignants peuvent partager des vidéos ou des créations avec leurs élèves
- Les vidéos et les créations disposent d'un lien *embed* qui permet leur intégration dans des parcours ENT ou des plateformes comme Moodle

LA TRANSCRIPTION EN EAC

Berlioz : Symphonie fantastique

romantique 4 / 4

centre du monde. Les romantiques français, à l'instar de Berlioz, ont pour héros des auteurs étrangers du nom de Goethe, Byron, Walter Scott et Shakespeare. (musique) Un

FAIRE DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES

Sur un.e artiste, un courant artistique, une technique

Petits secrets des grands tableaux - Vélásquez

abismo 1 / 1

nosotros. Así que en la pintura de Velázquez encontramos una puesta en abismo. Están mirándonos, mirándose entre sí, mirándonos a nosotros... y así sucesivamente. Se establece un diálogo silencioso entre el espectador y las figuras en la obra.

TRAVAILLER EN LANGUE ETRANGÈRE

En allemand, en anglais, en espagnol ou en italien

Un Opéra pour un Empire

« À l'aube du ème siècle, l'écrivain s'inspire de ces légendes urbaines pour écrire son roman »

CRÉER DES EXERCICES

La transcription est téléchargeable sous format texte

Histoire tragique avec fin heureuse

Il était une fois, une petite fille dont le cœur battait plus vite que celui des autres personnes. Ça dérangeait les gens à cause du bruit. Son cœur battait si fort.

ANALYSER UNE VOIX OFF

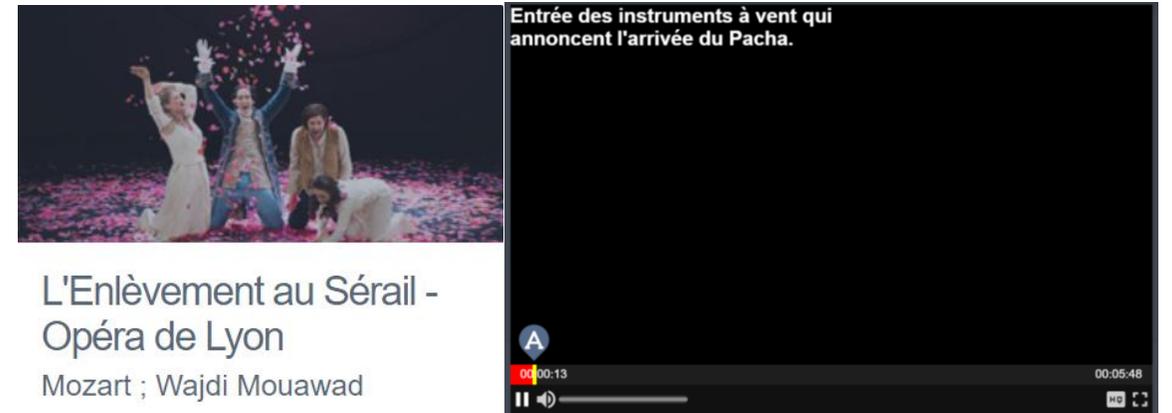
Comparer un texte et son illustration

LES EXTRAITS ANNOTÉS EN EAC

AJOUTER DES INFORMATIONS

Annotation textuelle

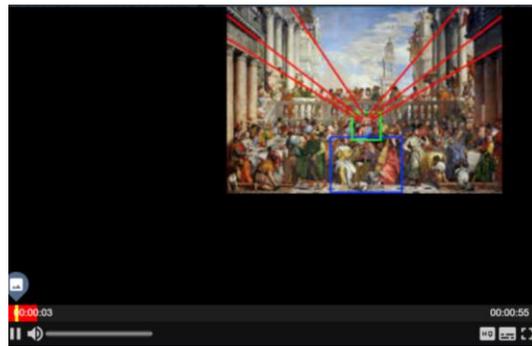

ANALYSER LES VARIATIONS EN MUSIQUE

Annotation textuelle

Petits secrets des grands tableaux - Véronèse

ILLUSTRER UNE TECHNIQUE

Annotation d'images

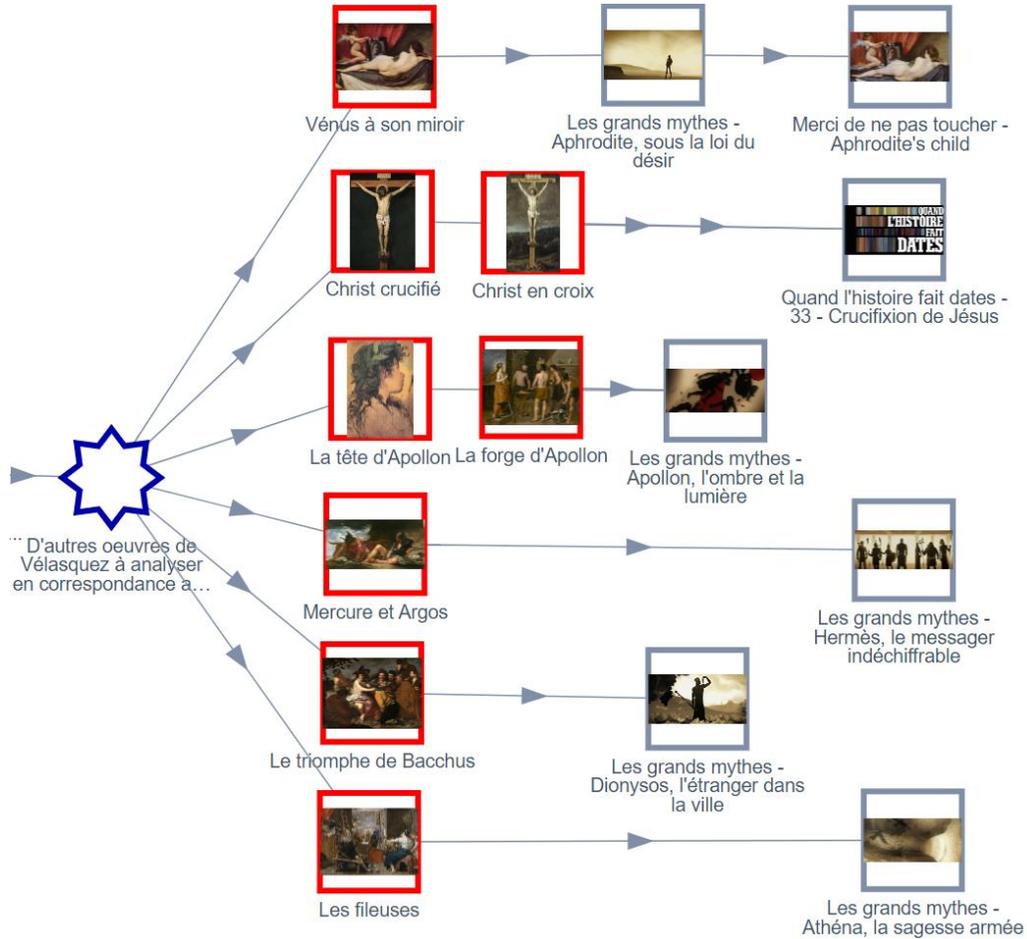
Brûleurs
Farid Bentoumi, 2011, 15min

Brûleurs emprunte le point de vue d'un filmeur amateur qui enregistre la vie comme elle vient, « sur le vif », pour témoigner de sa réalité de jeune algérois candidat à l'émigration clandestine. Le réalisateur Farid Bentoumi s'est inspiré de vidéos YouTube pour écrire et réaliser un adieu au pays et une traversée en mer hautement risquée. Ce film de pure fiction prend ainsi le parti de raconter une histoire d'une forme documentaire faussement immersive et immédiate, via la reconstitution d'un point de vue subjectif peu représenté dans les médias et même au cinéma.

COMMENTER UNE MISE EN SCÈNE

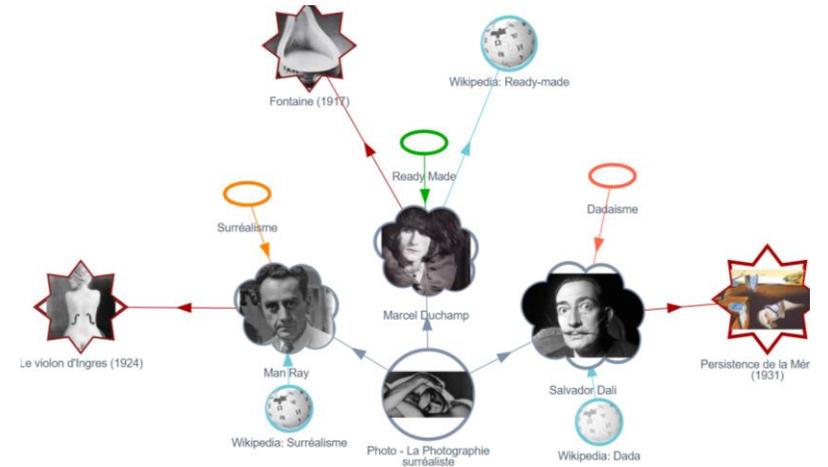
Annotation sonore

LES CARTES MENTALES EN EAC

PROPOSER UN PARCOURS DE VIDÉOS

Exemple : [Les mythes dans la peinture de Vélasquez](#)

PRÉPARER UN EXPOSÉ

Exemple : [Influences de la photographie surréaliste](#)

EXPLORER UN THÈME

Exemple : [Le voyage, entre réel et imaginaire](#)

ARTE Education propose enfin aux enseignants abonnés un accompagnement pédagogique pour une bonne prise en main de la ressource et une appropriation des vidéos pour leurs objectifs pédagogiques. Cet accompagnement propose notamment des ressources qui facilitent l'utilisation des vidéos en EAC :

1. Les **fiches ressources** présentent une sélection organisée de contenus pour **chaque matière**. L'éducation artistique et culturelle pourra particulièrement s'appuyer sur certaines fiches portant sur les **enseignements artistiques** ou sur **l'ouverture culturelle** proposée dans d'autres matières comme le français ou l'histoire ([Exemples page 17](#)).
2. Les **fiches pédagogiques**, créées par des enseignants de notre comité, présentent **un parcours de vidéos et d'activités** autour d'une **notion interdisciplinaire** ([exemple illustré page 18](#)). Les fiches portant directement sur **des notions artistiques ou culturelles** sont nombreuses et fédèrent des enseignants de différentes matières ([Exemples page 19](#)). Certaines activités proposées permettent de mettre en les élèves **en production** ([Exemples page 20](#)).
3. Les **masterclasses** sont des **rencontres en ligne** proposées aux **enseignants abonnés** pour échanger avec un.e experte.e autour d'un programme ARTE ou d'une problématique pédagogique. ([Exemples page 21](#))
4. Les **projets pédagogiques** proposent aux classes abonnées de travailler pendant quelques mois autour d'une thématique à partir d'Educ'ARTE ([Etapas page 22](#)). De nombreux projets sont centrés sur une **problématique EAC** ([Exemples page 23](#)) et/ou proposent aux élèves d'échanger avec **des professionnels du secteur culturel** ([Exemples page 24](#)). Plusieurs projets sont décrits dans le détail dans le fichier "ARTE Education - Actions EAC" (Partie 4 du formulaire).

Pour faciliter la prise en main de la ressource par les enseignants, ARTE Education propose :

- Des formations en ligne organisées toutes les deux semaines
- Des tutoriels pour découvrir le fonctionnement des outils
- Un support technique

DES FICHES RESSOURCES POUR L'EAC

Cliquez sur les images pour accéder aux fiches.

Cliquez sur les titres afin d'y accéder directement et n'oubliez pas que ces propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d'autres surprises !

UTILISER EDUC'ARTE EN ARTS

L'HISTOIRE DE L'ART

- **Les incontournables** : La vie cachée des œuvres pour découvrir le travail des détectives de l'art • Petits secrets des grands tableaux pour explorer les grandes toiles et leurs époques • Les aventuriers de l'art moderne sur la première partie du XXe siècle • Histoire par l'image pour décrypter les images à travers l'histoire • Atelier A à la découverte d'une nouvelle génération d'artistes contemporains • A musée vous, à musée-moi ou comment aborder l'art avec humour
- **Des focus sur les plus grands peintres et courants** : Courbet • Toulouse-Lautrec • Vélasquez • Hopper • Mondrian • Miró • Gauguin • Kahlo • Chagall • Modigliani • Basquiat • Vermeer • Matisse...
- **Des thématiques** : Autour de la peinture de la Renaissance • De la peinture et des hommes... Et une incursion dans le 9ème art avec une thématique sur la bande-dessinée

ARCHITECTURE & DESIGN

- **Les incontournables** : Architectures, série de référence sur les réalisations les plus marquantes du 1er art • Design, série sur les créations les plus emblématiques du XXe siècle • Monuments sacrés, série sur la relation de l'Homme à la religion en monuments • Art Stories, l'âme des monuments, une exploration des grands lieux du patrimoine architectural européen • L'histoire des objets sur les origines d'inventions devenues traditions
- **L'architecture au fil des siècles**, une thématique riche pour une discipline transversale
- **Des portraits et des œuvres** : Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre, une avant-gardiste du mobilier • Le Défi des bâtisseurs • Eiffel, la tour de tous les défis • Un Opéra pour un Empire...
- **La collection "Je voudrais devenir"** : Restauratrice d'art • Architecte vert • Architecte urbaniste ou encore Architecte d'intérieur !

SUIVEZ LE GUIDE !

- **Une Fiche-parcours** : Enrichir sa visite d'exposition avec Educ'ARTE
- **Une thématique** : Suivez le guide : les musées d'Europe
- **Des articles** : Cultivez-vous autrement - Musées de France et Musées à l'international : si vous ne pouvez pas vous rendre dans les musées, alors ce sont les musées qui viennent à vous !

FICHES PÉDAGOGIQUES

- **Fiches clés en main** : idées d'activités, extraits prédécoupés, cartes mentales prêtes à l'emploi
- **Des fiches variées** : Les grottes de Lascaux • La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix • Les artistes dans la Première Guerre mondiale • Les différentes facettes de la ville de Paris • Architecture et utopie • Les aventuriers de l'Art Moderne...

La transcription interactive permet une recherche de mots clés au sein même des vidéos ! [A découvrir ici](#)

"c'est tout un art ! Plus de vidéos sur Educ'ARTE"

Cliquez sur les titres afin d'y accéder directement et n'oubliez pas que ces propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d'autres surprises !

UTILISER EDUC'ARTE EN ÉDUCATION MUSICALE

LA MUSIQUE CLASSIQUE

- **Le Phénomène Quatre Saisons** et Les 4 saisons d'Antonio sur les 4 célèbres concertos de Vivaldi, revisités
- **Berlioz : Symphonie fantastique** et ses orchestrations audacieuses
- **La Patriotique de Tchaïkovski** sur une œuvre légendaire à l'histoire singulière
- **Ravi et le Boléro** sur l'un des plus grands succès du répertoire classique
- **Beethoven Intime**, portrait d'un révolutionnaire de la musique
- **Les Indes Galantes** de Jean-Philippe Rameau - moments choisis d'un classique revisité par Clément Cogitore

L'OPÉRA

- **L'Opéra, quelle histoire ?** pour raconter 4 opéras en mélangeant animation et musique
- **Monteverdi, aux sources de l'Opéra** sur la 1ère représentation d'un opéra en 1607
- **Le Carnaval des animaux** pour écouter et voir l'œuvre de Camille Saint-Saëns
- **Un Opéra pour un Empire**, récit de la construction de l'Opéra Garnier

MUSIQUE ET POLITIQUE

- **Rock, liberté et débâcle** sur l'émergence du rock et le son rôle de symbole lors de contestations
- **ESRAP, un duo hip-hop** contre le populisme pour l'engagement politique dans la musique
- **Le Spotify de la RDA**, aka la Funkhaus de Berlin. Est le plus grand centre de diffusion radiophonique de la RDA
- **Histoire bruyante de la jeunesse - 1949-2020**, une histoire de désobéissance musicale et cinématographique

L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE AVEC SACEM UNIVERSITÉ

- **Des artistes à l'œuvre** : l'industrie, les dessous d'un concert pour découvrir l'envers du décor en quelques minutes • Visite d'Exposition Barbara à la Philharmonie de Paris • Les parcours de Dominique A, une masterclass vibrante
- **French VIP** sur la valorisation du travail des jeunes éditeurs indépendants et **Paroles de créateurs** : Des artistes racontent...
- **L'angle juridique** avec le Musée Sacem, dans les coulisses du droit d'auteur et de nombreuses capsules pour comprendre le droit d'auteur.
- **Les 1001 métiers de la musique** : des idées d'orientation

À NOTER

Karambolage - Le nom des notes de musique : pourquoi les notes de musique s'appellent do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en français et c, d, e, f, g, a, h, en allemand ?

La transcription interactive permet une recherche de mots clés au sein même des vidéos ! [A découvrir ici](#)

"La musique adoucit les mœurs... Educ'ARTE aussi !"

Cliquez sur les titres afin d'y accéder directement et n'oubliez pas que ces propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d'autres surprises !

UTILISER EDUC'ARTE EN HISTOIRE

DE L'ANTIQUITÉ AU MOYEN-ÂGE...

- **La Préhistoire**, avec A la rencontre de Néandertal et Homo Sapiens, les nouvelles origines
- **L'Antiquité**, avec Les Grands Mythes - l'Iliade - L'Odyssée • Olympique - Rome • Dans le sillage d'Ulysse avec Sylvain Tesson
- **Le Moyen-Âge**, avec la série Charlemagne - Quand l'histoire fait dates - 1347 - La peste noire - Quand l'histoire fait dates - l'an Mil...

... JUSQU'À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

- **L'Histoire moderne**, notamment avec Les routes de l'esclavage et Le monde selon Christophe Colomb
- **Les conflits du XXe siècle**, avec la série Apocalypse sur la Première Guerre mondiale • La Deuxième Guerre mondiale • La Guerre des Mondes
- **Census Bolos - L'histoire en 5 minutes top chrono**, décryptage express de l'histoire contemporaine des États et de leurs dirigeants
- **Les grandes séries** : Le Temps des saouliers • Ku Klux Klan • Black Panthers • Cuba, la révolution et le monde

L'OUVERTURE CULTURELLE

- **La religion**, avec la thématique États et religions
- **L'architecture**, avec : Monuments sacrés et Art stories; l'âme des monuments
- **L'Histoire de l'art**, avec Petits secrets des grands tableaux et Histoire par l'image pour décrypter les images à travers l'histoire
- **L'époque**, avec Les grands discours
- **L'Ordre de l'écriture**, des origines à la révolution numérique
- **La mode** avec la série Histoire du Look

LES DOSSIERS THÉMATIQUES

- **Histoire et culture** : des dossiers thématiques sur le Royaume-Uni • l'Allemagne • l'Espagne • l'Italie • Les États-Unis
- **Des points clés de l'Histoire** : la Révolution française • Colonisation et Décolonisation • La Shoah • l'Un Napoléon à l'autre
- **Fiches clés en main** : idées d'activités, extraits prédécoupés, cartes mentales prêtes à l'emploi
- **Des sujets géopolitiques** : Lieux et formes du pouvoir • Histoire et Mémoire • le patrimoine • les frontières
- **Femmes et hommes : tous égaux** sur l'histoire des droits des femmes

LES INCONTOURNABLES

- **Quand l'histoire fait dates** : les dates incontournables à connaître
- **Points de repères** : la petite histoire qui raconte la grande
- **Mystères d'archives** : l'histoire en images
- **History Catchers** : qui s'en est passé la minute d'avant la prise d'une photo historique ?
- **La Dessous des cartes** pour aborder l'histoire autrement

FICHES PÉDAGOGIQUES

- **Fiches clés en main** : idées d'activités, extraits prédécoupés, cartes mentales prêtes à l'emploi
- **Sujets variés** : La Révolution néolithique • L'esclavage • Les routes de l'esclavage • La Seconde Guerre mondiale • La Guerre Froide • La périodisation en Histoire • La fin de l'apartheid et l'héritage du mouvement anti-apartheid

La transcription interactive permet une recherche de mots clés au sein même des vidéos ! [A découvrir ici](#)

"Si vous voulez en faire toute une histoire, rendez-vous sur Educ'ARTE !"

Cliquez sur les titres afin d'y accéder directement et n'oubliez pas que ces propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d'autres surprises !

UTILISER EDUC'ARTE EN CINÉMA et PHOTOGRAPHIE

LE CINÉMA

- **Des courts-métrages** : cinéma muet (Georges Méliès, Charlie Chaplin, Buster Keaton) - films d'animation - courts-métrages de fiction contemporains
- **Des documentaires** : 120 ans d'invention au cinéma - François Truffaut l'insoumis - Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma - Le mystère Méliès - Selfie, avoir 16 ans à Naples - History Catchers : Seconde Guerre mondiale - Félix Forrester, le cinéaste des maquis
- **Des panoramas du cinéma européen et mondial** : CinéKino - Terres de cinéma
- **Petits métiers** : C'est qui les métiers du cinéma - Les métiers de la télé
- **Des films d'animation** : Lili à la découverte du monde sauvage • De la neige pour Noël • Les 3 Mousquetaires • Les Fables de La Fontaine

LA PHOTOGRAPHIE

- **Photo**, série sur l'histoire de la photographie de sa naissance à nos jours
- **Contacts**, série sur la démarche artistique des plus grands photographes contemporains
- **Des documentaires** : Le siècle de Cartier-Bresson - Xenius - Que nous dit une photo ? - Karambolage - La photo présidentielle - ARTE Reportage - France : le village, les réfugiés, le photographe

GUIDE D'USAGE CINÉMA / AUDIOVISUEL

- Un guide pour savoir comment utiliser les contenus et travailler avec les vidéos.

FICHES PÉDAGOGIQUES

- **Fiches clés en main** : idées d'activités en classe, extraits prédécoupés, cartes mentales prêtes à l'emploi
- **Des fiches variées** : La photographie expérimentale des années 20 - Pierre et le loup - Il était une fois Walt Disney - Cinéma muet et comique, Chaplin et Keaton - Le cinéma documentaire • Héroïnes

VOUS SUR LE WEB

- **L'effet Koulechov**, l'un des plus importants effets de montage de l'histoire du cinéma à tester soi-même
- **Focus sur les pépites du cinéma d'ARTE revisitées** : La leçon de cinéma d'ARTE • Blow up - La musique au service des grands réalisateurs • Short Cuts - Grands classiques en 60 secondes
- Une fenêtre vers la fiction avec **European Film Factory: Cinema is the New School**

DOSSIERS THÉMATIQUES

- **Le cinéma de A à Z** pour travailler l'option cinéma
- **La photographie sous tous ses angles** pour avoir une vision panoramique de tous les contenus sur le sujet

La transcription interactive permet une recherche de mots clés au sein même des vidéos ! [A découvrir ici](#)

"Faites-vous un film sur Educ'ARTE !"

Cliquez sur les titres afin d'y accéder directement et n'oubliez pas que ces propositions ne sont pas exhaustives, le site vous réserve d'autres surprises !

UTILISER EDUC'ARTE EN FRANÇAIS

LE THÉÂTRE

- Une série, un film et un court pour aborder le théâtre autrement. **Mythos Les fautes confondues** et **Rhétorique à l'école du théâtre** pour découvrir le métier de comédiens
- **Colles Pairel** pour croquer le genre sous toutes ses coutures
- **Le documentaire Nous, Princesses de Clèves** et la poésie, ou comment revisiter un classique
- **L'Ordre de l'écriture**, des origines à la révolution numérique

LES LETTRES CLASSIQUES & LES LETTRES MODERNES

- **Des documentaires** sur Duran • Rousseau • Goethe • Beauvau • Saint-Exupéry • Camus • Gary • Agnès • Hugo • Roth • Kleider
- **Europe des Écrivains** : de l'Allemagne à la Turquie
- **Les Chemins de la lecture** pour explorer un ouvrage ou lire
- **L'Opéra** : la culture sans classe pour entendre sa comédie intellectuelle

LA CULTURE GÉNÉRALE

- **Culture antique** avec Les Grands Mythes - l'Iliade - L'Odyssée • Olympique - Rome • Dans le sillage d'Ulysse avec Sylvain Tesson
- **Culture antérieure** avec **Costume Doot** • Petits secrets des grands tableaux • Les aventuriers de l'Art moderne

LA PRISE DE PAROLE

- **Les Grands Discours** pour l'impro et l'analyse des discours
- **Voix** : des lattes pratiques pour trouver sa voix et préparer les oraux !
- **Les Grands Discours** : l'impro et l'analyse des discours
- **Voix** : des lattes pratiques pour trouver sa voix et préparer les oraux !

LE CINÉMA

- **Des adaptations** : Les Fables de La Fontaine • Pierre et le Loup • Les Trois Mousquetaires
- **Des documentaires** : 120 ans d'invention au cinéma - François Truffaut l'insoumis - Siennese

FICHES PÉDAGOGIQUES

- **Fiches clés en main** : idées d'activités, extraits prédécoupés, cartes mentales prêtes à l'emploi
- **Des fiches variées** : théâtre • Les artistes pendant la guerre • poésie • cinéma • La musique et l'histoire de la peur • Les Mille et une Nuits • Héroïnes • L'Alphage de l'Éthiope • Albert Camus

DOSSIERS THÉMATIQUES

- **Système B&C**, avec les auteurs au programme de la classe de Français (tout un podium dédié), les auteurs au programme du bac de Philosophie
- **Lettres et Théâtre** avec Portraits d'écrivains • Pièces de théâtre et captations de spectacles • Héros, héroïnes et personnages • La poésie • Si et les autres... ne racontez pas

La transcription interactive permet une recherche de mots clés au sein même des vidéos ! [A découvrir ici](#)

"Vous en perdez votre latin ? Alors rendez-vous sur Educ'ARTE !"

Revendications politiques des artistes : histoire de l'art afro-américain

DISCIPLINES : Anglais, EMC, Arts Plastiques, SES, Histoire, Lettres, Histoire des arts, Philosophie
NIVEAUX : Collège - Lycée

Liens avec les programmes scolaires :

L'altérité, le point de vue, la société contemporaine nord-américaine, le destin, le déterminisme social, les mouvements sociaux

Concepts / Mots-clés :

Afro-américains, États-Unis, racisme, ségrégation raciale et sociale, altérité, émancipation, art politique, art officiel et pop art

Objectifs / Compétences :

- Étude de l'évolution de la condition des Afro-Américains à travers la peinture et au sein de la société étasunienne de la fin du 19ème siècle à aujourd'hui
- Étude du point de vue des artistes peintres afro-américains à travers la représentation de leurs pairs dans les œuvres
- Définition du rôle de l'art dans l'évolution de la condition humaine et tout particulièrement au sein d'un groupe opprimé

1

QU'EST-CE QUE LA PEINTURE NOIRE ?

Issu de *Noire est la couleur*

Durée de l'extrait : 00:04:03 - 00:06:11

L'extrait présente l'émergence d'une expression picturale issue de la communauté afro-américaine à l'issue de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis (1865). C'est une peinture politique car il s'agit d'une véritable lutte d'images entre ceux qui nourrissent la ségrégation sociale à travers des lieux communs racistes à l'encontre des afro-américains et ces mêmes personnes luttant pour le respect de leur dignité humaine. Il s'agit pour ces artistes issus de la communauté afro-américaine de déconstruire les stéréotypes qui justifieraient le système ségrégationniste aux yeux des suprémacistes blancs.

2

LE CAS D'HENRY OSSAWA TANNER PENDANT LA PÉRIODE DE LA SÉGRÉGATION À LA FIN DU 19ème SIÈCLE

Issu de *Noire est la couleur*

Durée de l'extrait : 00:08:51 - 00:12:39

Henry Ossawa Tanner a dans un premier temps déconstruit à travers ses peintures l'imaginaire des ségrégationnistes blancs, puis il a voulu exister en tant que peintre à part entière sans être associé à la peinture noire. La réalité de son époque a toutefois rattrapé le rêve d'Henry Ossawa dans les derniers temps dans sa carrière.

Activité 1

- 1 Brainstorming autour du mot « noir » : S'agit-il pour vous d'un adjectif, d'une insulte, d'une couleur... ? Pourquoi ?

Définir les termes suivants : connotation, dénotation, péjoratif, mélioratif, objectif, subjectif, neutre.

À quel terme associez-vous le mot « noir » ? Pourquoi d'après-vous ?

- 2 Formez des groupes dans la classe, regardez et résumez un des extraits tirés du documentaire *Noire est la couleur*.

Pour chaque extrait, expliquez en quoi les formes artistiques développées par les artistes issus de la communauté afro-américaine entrent en résonance avec la condition de la communauté.

- 3 En classe entière, au regard des résumés, donnez un adjectif pour qualifier la trajectoire des artistes afro-américains au sein de l'Histoire des arts.

Quelle est la période ou la peinture qui vous impacte le plus ? Pourquoi ?

Activité 2

Analyse picturale *Song Of The Towers*, 1966 by Aaron.

- 1 Que vous évoque cette peinture ? Pourquoi ? Relevez des éléments formels (couleurs, formes, lignes...) tirés du tableau pour vous justifier. Quelles sont d'après vous les intentions du peintre ?

OU

- 2 Formez deux groupes dans la classe et relevez d'un côté les éléments soulignant la nature abstraite et moderniste de la peinture et de l'autre les éléments évoquant la culture africaine. Présentez ces éléments, puis en classe entière donnez le ou les intentions du peintre.

Activité 3

Débats en classe : Formez deux groupes dans la classe, choisissez un sujet, cherchez des arguments pour ou contre, puis démarrez la discussion en présentant un premier argument.

Exemple de sujet : exposer l'art dans la rue ou les musées ?

[Accéder à la
fiche complète](#)

Fiche pédagogique - La peinture de Vélasquez : représentation de l'Histoire et des histoires

Fiche pédagogique - Le pouvoir de l'image

Fiche pédagogique - Nouvelle vision, la photographie expérimentale des années 20

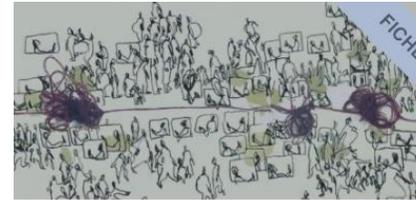
Fiche pédagogique - Une œuvre d'art peut-elle être immorale ?

Fiche pédagogique - Cinéma muet et comique, Chaplin et Keaton

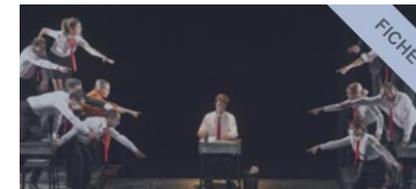
Fiche pédagogique - Comment raconter l'histoire par le récit et le témoignage ?

Fiche pédagogique - Le cinéma documentaire

Fiche pédagogique - Architecture et utopie

Fiche pédagogique - Mise en scène et spécificité du théâtre

Fiche pédagogique - Donner envie de lire et d'écrire avec Ah ! ça lira...

Fiche pédagogique - L'art afro-américain et la culture américaine - How did Afro-American art gain power in American culture?

Fiche pédagogique - Le voyage, entre réel et imaginaire

• Activité 4 (en classe)

Durée : 1h30

- Visionner les **extraits 1, 2 et 3**.
- « *Et si tu étais...* » : Les élèves choisissent un personnage et doivent raconter l'histoire du tableau.
- Donner des impératifs sur les informations à communiquer pour chaque personnage.
- Rappeler que le point de vue est forcément différent selon les personnages et que cette différence doit être claire dans leur présentation.
- Pour la restitution, les élèves peuvent utiliser l'application **Photospeak**. S'il n'est pas possible d'installer cette application, les élèves peuvent simplement préparer un affichage faisant « parler » le tableau sous forme de bulles de BD par exemple.

RACONTER L'HISTOIRE D'UN TABLEAU

Exemple : [Fiche sur *Les Ménines* de Vélasquez](#)

Activité 4 - Interdisciplinaire

Le **professeur d'histoire** contextualise la Commune grâce à l'extrait 1 et au **visionnage complet du documentaire *Les Damnés de la Commune***. Un **travail d'identification des sources** utilisées dans le documentaire (gravures et journal de bord de Victorine) est mené avec les élèves.

En cours d'arts plastiques, les élèves adaptent quelques gravures à la manière de Raphaël Meyssan. Ils peuvent exploiter les gravures qui figurent dans le document qui présente le film découpé en extraits : https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/191457_af1.pdf

Les élèves peuvent utiliser pour cela **BDNF, l'outil de la Bibliothèque nationale de France (BnF)** : <https://educ.arte.tv/article/bdnf-la-fabrique-a-bd>

CRÉER UNE PLANCHE DE BANDE DESSINÉE

Exemple : [Fiche «Les Damnés de la Commune»](#)

Étape 2 : Production d'une planche scientifique

Chaque élève choisit une espèce, fait des recherches et produit une planche scientifique en représentant l'espèce choisie, son nom latin, ses caractéristiques. Dessin académique, format A3 idéal format portrait - encre ou aquarelle. Accrochage des productions sur les murs du lycée.

Référence : Travaux d'installation de Joan Fontcuberta

Étape 3 : Réalisation d'une œuvre artistique à partir d'un dessin scientifique

Visionner les **vidéos 9 et 20**.

Décliner le dessin scientifique de l'espèce choisie pour que sa représentation finale soit à la limite de l'abstraction.

Références : Piet Mondrian - Picasso - Théo Van Doesburg

Ressources utilisées :

VIDÉO 11
LE SCANDALE
IMPRESSIONNISTE

VIDÉO 12
«LES NYMPHÉAS» DE MONET
ET SON ACCUEIL PUBLIC

RÉALISER UNE ŒUVRE ARTISTIQUE

Exemple : [Fiche « Faire entrer la nature au lycée »](#)

Activité 3

Avec les objets, la classe réalise un musée numérique des objets : photos avec légende, mise en ligne sur le site de l'établissement ou sur un blog.

La classe réalise un musée « réel » : les objets sont exposés dans l'établissement. Les élèves réalisent les affiches pour annoncer l'exposition (virtuelle ou réelle). La/les vidéo(s) peuvent être projetées à proximité des objets.

Possibilité de faire un « catalogue » des « œuvres » accompagnées chacune d'un texte explicatif, avec constitution d'un sommaire et d'un index (par langue, par pays, ou par objets).

MONTER UNE EXPOSITION

Exemple : [Fiche « Raconter ses origines à travers un objet »](#)

EXEMPLES DE MASTERCLASSES

Les enfants du 209 rue
Saint-Maur, Paris Xe

RENCONTRE AVEC RUTH ZYLBERMAN

Réalisatrice du documentaire « Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe » ([Voir la vidéo](#))

Les Damnés de la
Commune

RENCONTRE AVEC RAPHAËL MEYSSAN

Réalisateur du documentaire « Les Damnés de la commune » ([Voir la vidéo](#))

arte
EDUCATION

3. Découvrir le travail d'un photographe

Une photo, dit Marc Riboud, "c'est une rencontre, une surprise"...

ENSEIGNER L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS
([Voir la vidéo](#))

EDUC' arte

Masterclass

Comment préparer ses élèves
à l'oral du brevet avec Educ'ARTE ?

Mardi 17 janvier 2023
De 17h30 à 18h30

En ligne, gratuit sur inscription

Caroline Dubail
Enseignante en arts plastiques

PRÉPARER SES ÉLÈVES À L'ORAL DU BREVET

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

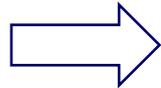
Tous les enseignant.e.s abonné.e.s à Educ'ARTE peuvent inscrire une de leurs classes à un projet pédagogique. Les étapes sont les suivantes.

ÉTAPE 1

Travailler sur une ou plusieurs vidéos Educ'ARTE.

Educ'ARTE fournit une fiche pédagogique avec un parcours de vidéos ARTE.

ÉTAPE 2

Faire des activités en lien avec ces vidéos.

La fiche pédagogique présente des activités clés-en-main mais l'enseignant peut imaginer ses propres activités.

ÉTAPE 3

Rencontrer un.e intervenant.e en ligne en lien avec le thème du projet

**Voyager avec le cinéma
documentaire**

**Se raconter à travers un
objet - projet inspiré du
film "Les Couleurs de
nos origines"**

**Plonger dans les
métiers du journalisme**

**Enrichir son échange
franco-allemand avec
l'OFAJ**

L'AGENCE DU
COURT MÉTRAGE

EDUC
arte

PROJET
PÉDAGOGIQUE

**Faire entendre sa voix
avec l'Agence du Court
Métrage**

EDUC
arte

PROJET PÉDAGOGIQUE

**Comment raconter
l'Histoire avec Les
Damnés de la Commune**

EDUC
arte

OFAJ
DFJW

PROJET PÉDAGOGIQUE

**Décrypter les fake news
avec l'OFAJ**

EDUC
arte

PROJET PÉDAGOGIQUE

**Concilier lecture et
vidéo avec la série
Ah ça lira !**

RENCONTRE AVEC RAPHAËL MEYSSAN

Réalisateur du documentaire « Les Damnés de la commune »

[VIDÉO](#)

RENCONTRE AVEC ALICE DE PONCHEVILLE

Ecrivaine et collaboratrice pour la série « Ah ça lira ! »

[VIDÉO](#)

RENCONTRE AVEC CLAIRE DOUTRIAUX

Réalisatrice du documentaire « Les Couleurs de nos origines »

[VIDÉO](#)

RENCONTRE AVEC JEANNETTE KONRAD

Productrice de l'émission Karambolage

[VIDÉO](#)