Mettre en œuvre l'enseignement de l'histoire des arts

Formation CAFIPEMF

- Patrick STRAUB

1

Le PEMF et les arts visuels Question de posture

- Faire des AV dans sa propre classe
- Dire au PE l'intérêt de faire des AV
  - Les apprentissages liés aux AV sont aussi fondamentaux que les autres
  - Les projets en AV contribuent souvent à une meilleure ambiance de classe.
  - Ils constituent un support de communication irremplaçable
- Encourager les PE à en faire !
  - En observant une séance d'AV (très instructif)
  - En les interrogeant sur leurs pratiques (Qu'ont appris les élèves en faisant cela ?)
  - Ne pas les casser, ne pas mystifier l'acte pédagogique (Attention à la notion de projet , attention aux jugements concernant les différentes sortes de pratiques)

2

Plan de l'intervention

- Rappel synthétique des programmes
- Quelles pratiques associer à la découverte des œuvres ?
  - A quelle place ?
  - Quel type de pratique ?
- Comment interroger les oeuvres
- L'approche en co-naissance

3

Aller à la rencontre des œuvres

BO Hors série n°3 du 19 juin 2008

Au cycles 1 et 2, l'enseignement de l'histoire des arts se saisit de toutes les occasions d'aborder des œuvres d'art autour de quelques repères historiques. Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux.

L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs :

D'amener les élèves à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de référence.

La pratique en entrée

- Pourquoi accorder une telle importance à la pratique ?
  - Parce qu'à l'origine de toute œuvre, il y a une pratique
  - Parce que l'action ancre les connaissances
  - Pour continuer à pratiquer dans les classes
  - Parce que la pratique favorise l'empathie avec les œuvres

La place de la pratique
La place de l'œuvre

- A quel moment faut-il pratiquer ?
  - Avant de rencontrer l'œuvre
  - Pendant que l'on rencontre l'œuvre
  - Après avoir rencontré l'œuvre
- Cette question a son pendant :
  - A quel moment faut-il montrer l'œuvre ?
  - Avant la pratique ou après la pratique

Eveiller le regard sur une œuvre

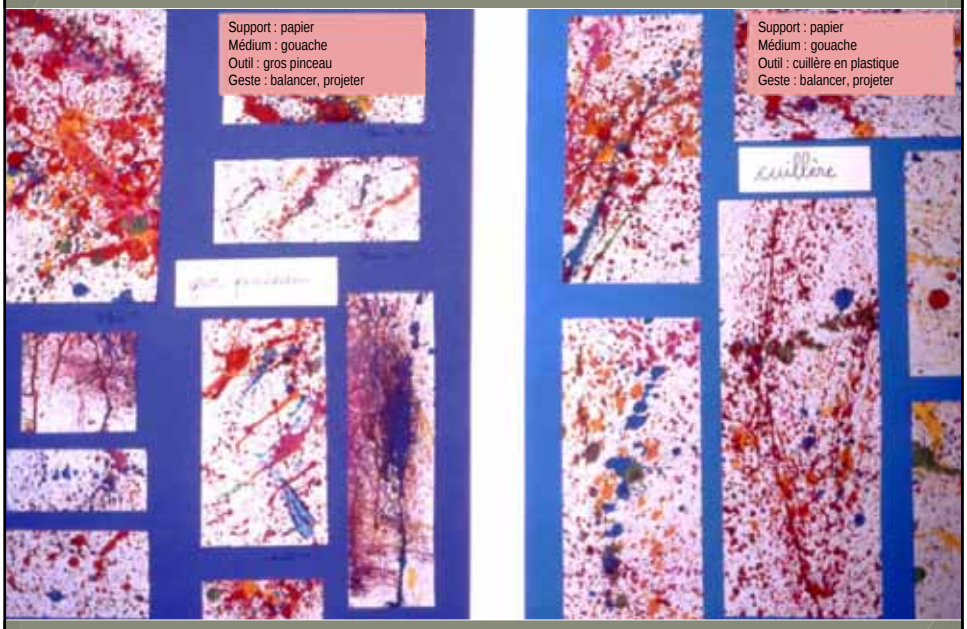
- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - La rencontre libre → la description de l'oeuvre
  - Les pratiques éclairantes associées

Pratiques préalables
L'exploration fondamentale

Pour aborder l'œuvre en pré-connaissance

Expérimenter le SMOG
Maintenant nommé SMIGT

Supports	Médiums	Instrument (outils)	Gestes (actions)	Technique
Papier Carton ondulé Papier glacé Isorel Papier kraft Tissus Aluminium Argile Plastiques …	Peintures : huile, acrylique, aquarelle… Pastels secs, gras Cires colorées Fusains Charbon Feutres …	Pinceau Spatule Balai Balle Peigne Couteau Fourchette Carton Petite voiture …	Gratter Frotter Etaler Lancer Projeter Lancer Saupoudrer Verser Déposer …	Gravure Collage Sculpture Photomontage Estampage Peinture sous verre …



Ca quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 – 1994

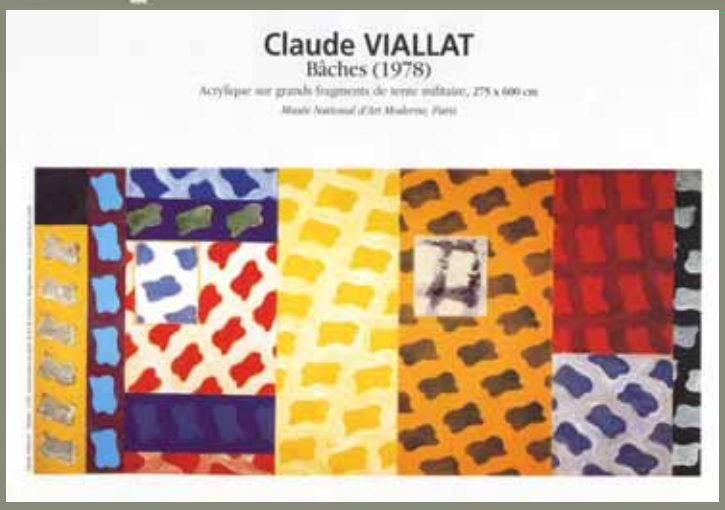
Sans titre - acrylique sur papier

Comprendre la peinture

Eveiller le regard sur une œuvre

- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - La rencontre libre → la description de l'oeuvre
  - Les pratiques éclairantes associées
  - Le questionnement orienté

L'expérimentation induite



Partir du cartel ou interroger l'œuvre par le biais du SMIGT

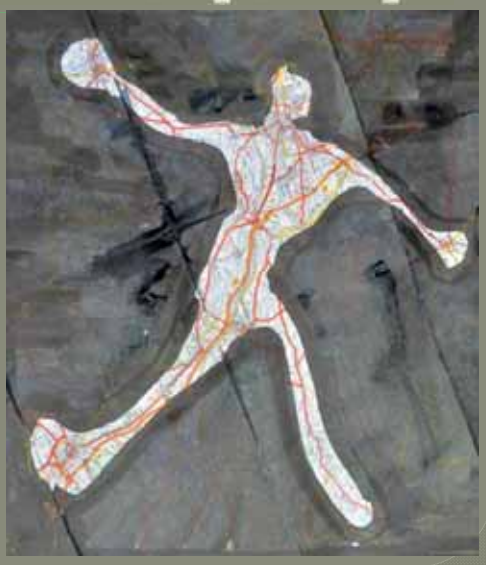
Confronter d'autres œuvres à l'analyse SMIGT précédente

« Sans titre »
2002 - Sérigraphie sur registres de mercerie
- 29 x 27 cm -

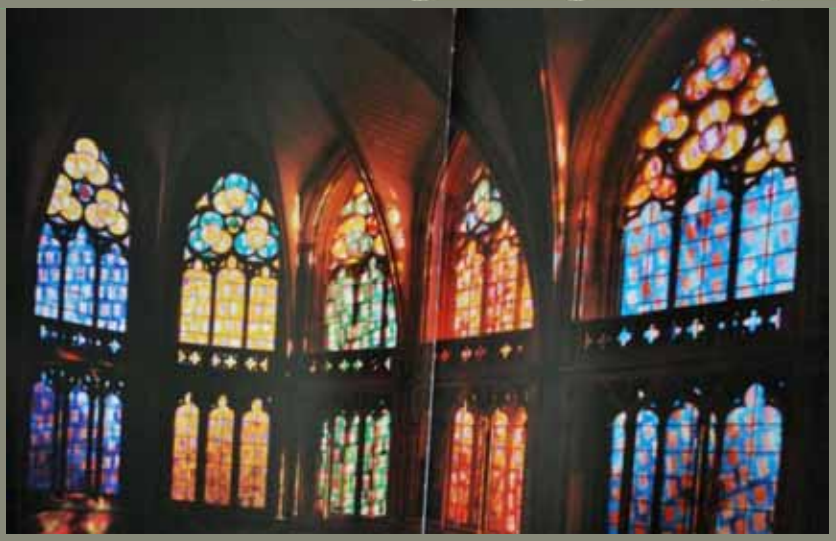
Conceptualiser l'œuvre

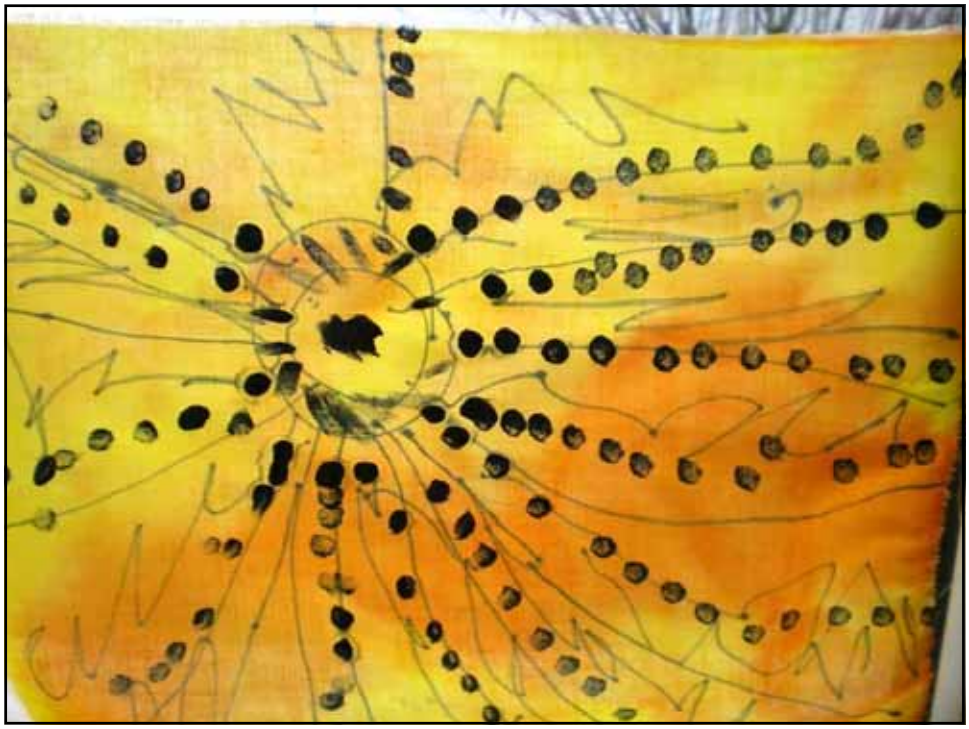
Décliner une même forme sur différents supports

Décliner le principe



Analyser les paramètres plastiques en jeu





Pour rebondir sur la propriété du support

L'intérêt de l'approche proposée

1. Favorise une analyse concrète des œuvres (regarder une œuvre à travers le SMIGT).
2. Induit une diversification réfléchies des pratiques (prise de conscience des variables)
3. Contribue à l'enrichissement culturel : je connais un artiste qui …
4. Constitue une base culturelle qui va servir de point d'appui à l'analyse et à la compréhension d'autres œuvres.

Eveiller le regard sur une œuvre

- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - La rencontre active
  - La rencontre libre → la description de l'oeuvre
  - Les pratiques éclairantes associées

Faire pour s'approprier les œuvres comme outil visuel

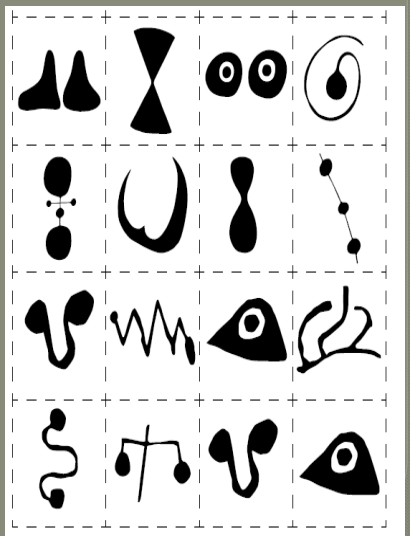
Pour obliger l'élève à regarder l'œuvre

Réaliser un répertoire graphique

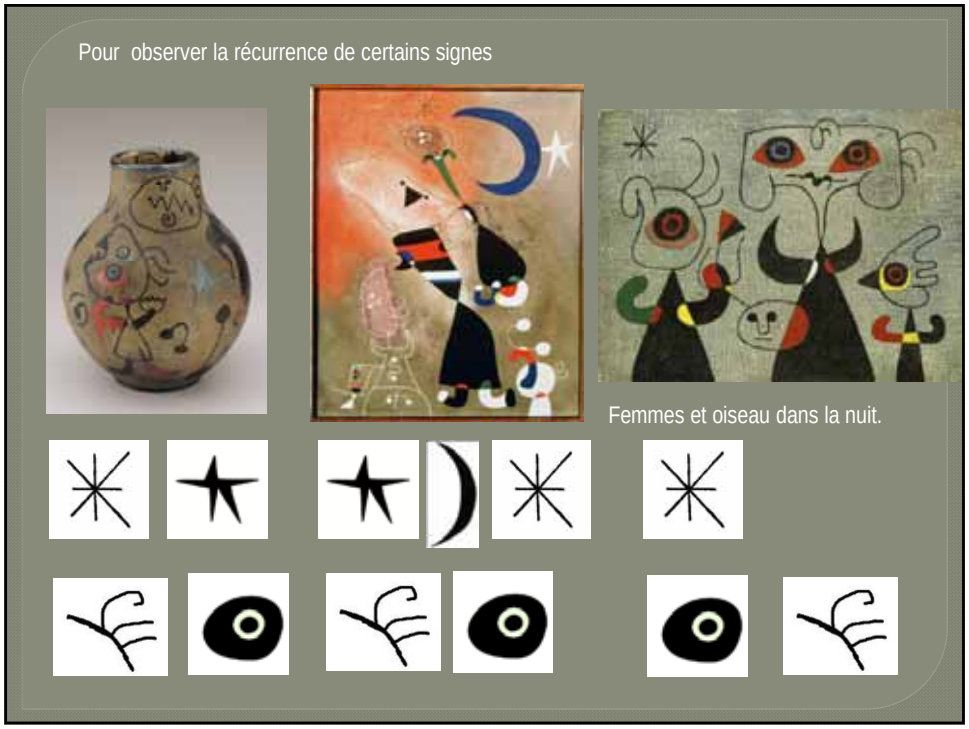
Utiliser un dispositif focalisant

Repérer des signes

Pour une observation sélective



Exemple de documents présents dans Hors d'Œuvres d'Arts Répertoire


Pour observer la récurrence de certains signes
Femmes et oiseau dans la nuit.

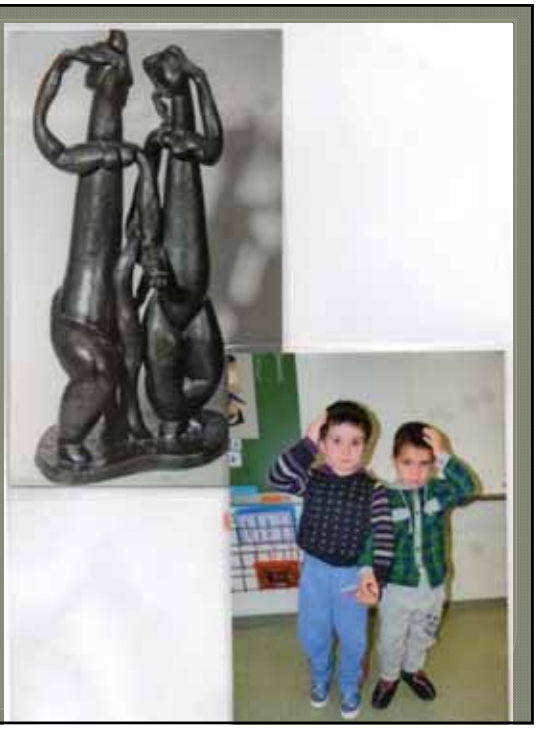
Œuvre en action : Autres pratiques

- La représentation en volume

REM. D'autant plus important si l'œuvre présentée est une reproduction.

Autres pratiques

Comprendre avec son corps



Eveiller le regard sur une œuvre

- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - La rencontre active
  - La rencontre libre → la description de l'oeuvre
  - Les œuvres en questions
  - Les pratiques éclairantes associées

Aller à la rencontre des oeuvres

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Hokusai (1831)

37

L'inventaire dénotatif

La technique de l'inventaire

Les éléments qualifiés : Aller vers la description de l'œuvre

Des barques effilées
Une vague déferlante
Des embruns virevoltants
De l'écume bouillonnante
Une montagne enneigée
Des marins alignés
Le ciel orageux

« Au premier plan nous voyons une vague écumante qui s'élève. Au second, une lame gigantesque commence à déferler. Trois barques longues et effilées sont prises dans les remous. Au centre, dans un ciel orageux se dresse une montagne au sommet enneigé. »

La dénotation symbolique

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

40

David Bailly (1584- 1657)

Vanitas" 1651

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB - ACCES EDITIONS

41

Une trace possible dans le CPHA

La fragilité de la vie

Technique de l'inventaire

En leur faisant découvrir tout ce qu'il y a dans le tableau
Ce qu'on voit (dénotation)

Ces éléments doivent pouvoir être situés
→ **Dans l'espace bidimensionnel** : Gauche, droite, haut, bas, centre, périphérie
→ **Dans l'espace tridimensionnel** : Devant, derrière, au premier plan, arrière plan
→ **Dans l'espace bi et tridimensionnel relatif** : à droite de, à gauche de, devant X, derrière Y

43

Eveiller le regard sur une œuvre

- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - La rencontre active
  - La rencontre libre → la description de l'oeuvre
  - Les œuvres en questions
  - Les pratiques éclairantes associées

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Hokusai (1831)

45

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

46

Aller à la rencontre des œuvres

Arrière des posters **comme aide.**

41

HOKUSAI (1760-1849)

LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (1830)

Gravure sur bois, estampe couleur (0,34m x 0,22m, 36,5 m)

L'œuvre identifiée

Époque	XIXe siècle
Domaine artistique	Arts du visuel
Forme d'expression	Gravure sur bois, estampe
Genre	Paysage, une marine

D'autres informations page 100 d'Histoires d'Arts en Poésiques.

L'œuvre en questions

→ **Quel est le titre de cette œuvre ?**
Faire deviner le titre aux élèves.

→ **Dans quel pays se passe cette scène ?**
Cette scène se passe au Japon. L'écriture située dans le cartouche en haut à gauche permet d'avancer cette hypothèse.

→ **Que peut-on dire de cette vague ? Comment peut-on la qualifier ?**
Elle est grande, immense, redoutable, menaçante...

→ **À quoi fait penser cette vague ?**
Le Japon est un pays situé dans une zone à grande activité sismique, il est donc possible que cette vague soit un tsunami.

→ **Comment l'artiste développe-t-il le côté menaçant de cette vague ?**
Hokusai lui fait occuper pratiquement toute la hauteur de l'image. Il la montre sur le point de déferler sur les barques des pêcheurs. Il représente l'écume sous forme de griffes.

→ **Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?**
Il s'agit du Mont Fuji. C'est le point culminant du Japon (3 776 mètres).

→ **Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?**
Dans le cartouche, on peut lire « Trente-six vues du Mont Fuji/au large de Kanagawa/Sous la vague ».
La vague fait partie d'une série de 36 vues consacrées au Mont Fuji.

→ **Qu'est-ce qui est écrit à gauche du cartouche ?**
C'est la signature de l'artiste.

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

47

Le jeu des questions

Poser des questions
Quel est le titre de cette œuvre ?
Dans quel pays se passe cette scène ?
Qu'est-ce que c'est que cette vague ?
Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ?

Laisser émerger les questions spontanées des élèves
Qu'est-ce qui est écrit dans l'encadré ?
Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ?

48

Inventaire dénotatif

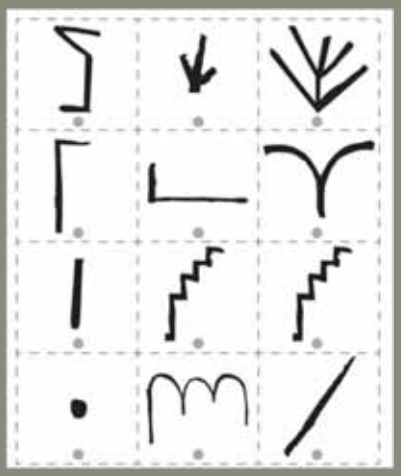
Avec une œuvre abstraite

Nommer :
Les couleurs
Les lignes
Les formes

Si possible les localiser

Composition in red, blue and yellow, 1930
Piet Mondrian (1872-1944)

Repérer les signes et les formes



Les nommer

Un oeil

Un sapin

Un oiseau

Des collines

Un bec

Un escalier

Un ...

Une canne à pêche

Trace de pattes d'oiseaux

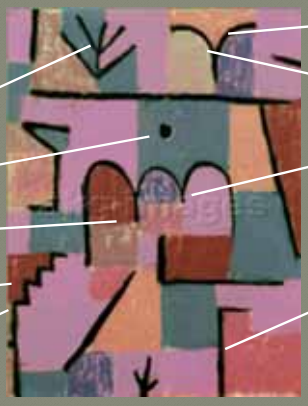
S'APPUYER SUR DES CONNAISSANCES

Principe inducteur :
Paul Klee construit ses peintures en s'appuyant sur un nombre réduit de signes représentatifs des lieux qu'il a visité. Ces symboles graphiques nous renvoient sur des correspondances figuratives qui font référence aux paysages des pays du sud qu'ils l'ont tant marqué.

Présenter le contexte de création

ANALYSE DE L'OEUVRE

- Identification des signes en fonction du contexte de création.



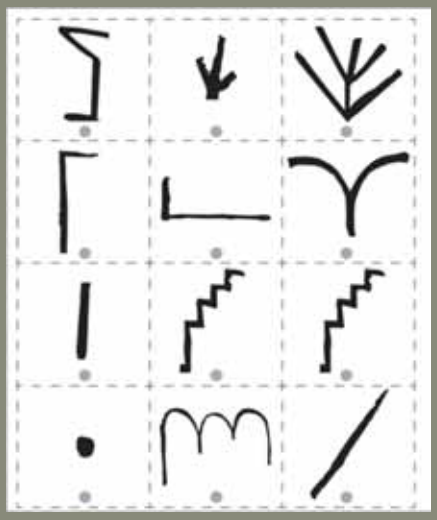
MISE EN PROJET

Introduction narrative

- Dans le monde de Monsieur Klee, il y a des signes magiques. Quand on les regarde, ils se transforment en bâtiments, en plantes, en animaux… Nous allons essayer de reconstruire des paysages réels à partir des signes utilisés par Monsieur Klee.

Consigne – projet : Réaliser de petits tableaux figuratifs en partant des signes utilisés par Monsieur Klee.

Jeux de correspondances



ICONOGRAPHIE

- Proposer aux élèves une iconographie simplifiée sous la forme d'une planche
- Proposer des gabarits, des pochoirs

La technique de l'inventaire qualifié

Prendre consciences des moyens mis en oeuvre par l'artiste

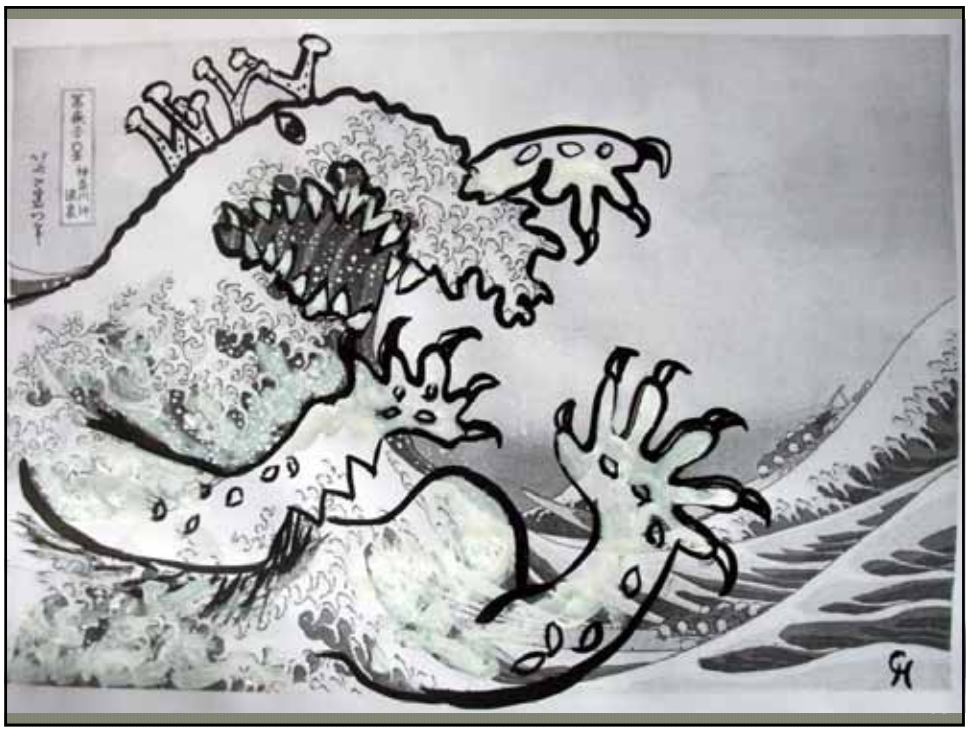
La vague : **gigantesque**
La vague : **monstrueuse**
La vague : **terrifiante**

Comment l'artiste fait-il pour nous montrer que la vague est :
Gigantesque, monstrueuse …?

Eclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

63



La technique des 5 sens

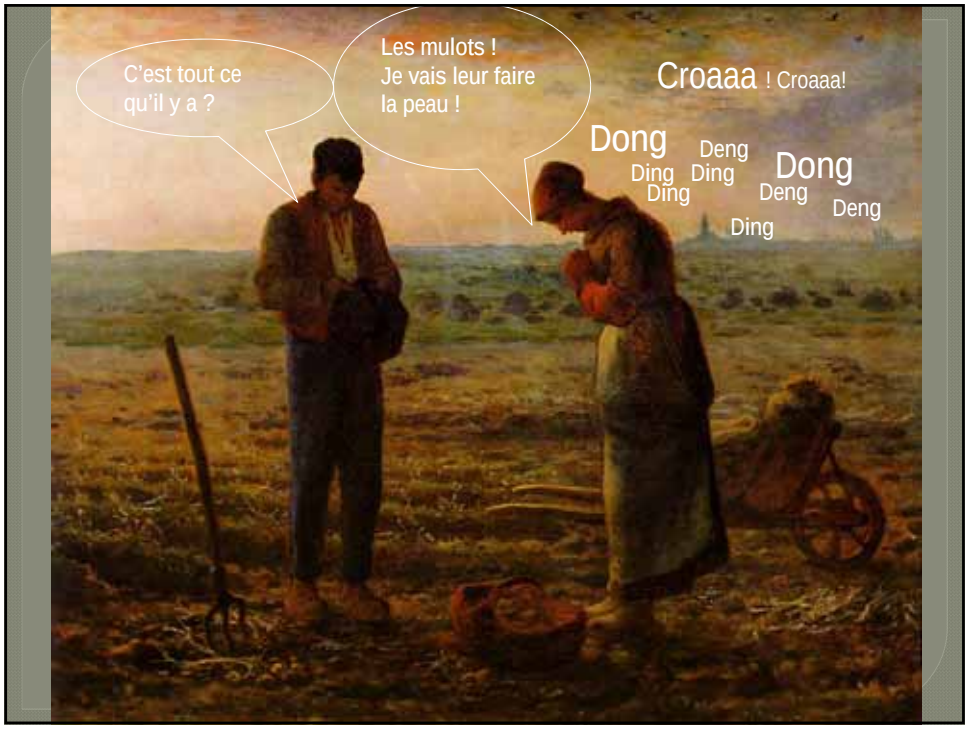
Accéder à d'autres dimensions

L'exploration sensorielle

Hokusai (1831)

66

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS
67



La technique des 5 sens

On propose aux élèves par exemple de rentrer dans le tableau les yeux bandés et de dire ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent sentir comme odeurs, ce qu'ils peuvent sentir au toucher

Le toucher : Si tu touchais l'intérieur de ce tableau qu'est-ce que tu sentirais ?

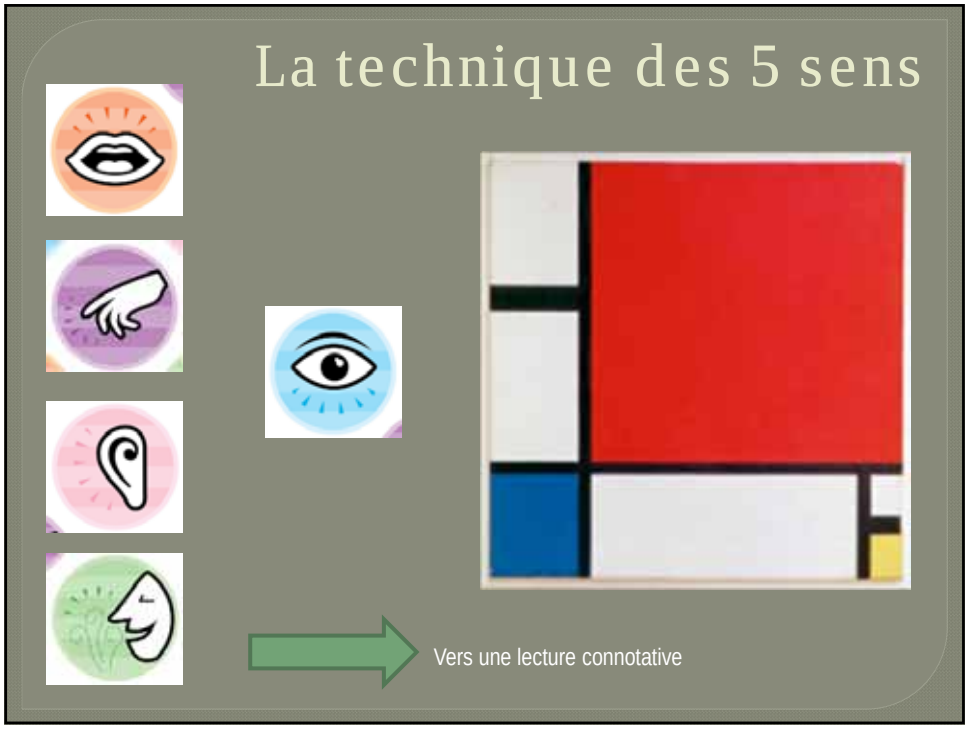
La vue : Inventaire de couleurs, de formes, de lignes

Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

L'ouïe : Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme sons ?

70


La technique des 5 sens
Vers une lecture connotative

Comparaison et mise en réseau

Le cahier d'histoire des arts
La trace collective

Un visuel

Le « cartel » d'identification de l'œuvre

Auteur :
Titre :
Date :
Dimension/cm:
Technique :
Genre :

Des repères historiques
Une frise

Ce que je peux y mettre

73

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel

Domaine

Taille relative de l'oeuvre

2. Cartel d'identification de l'oeuvre

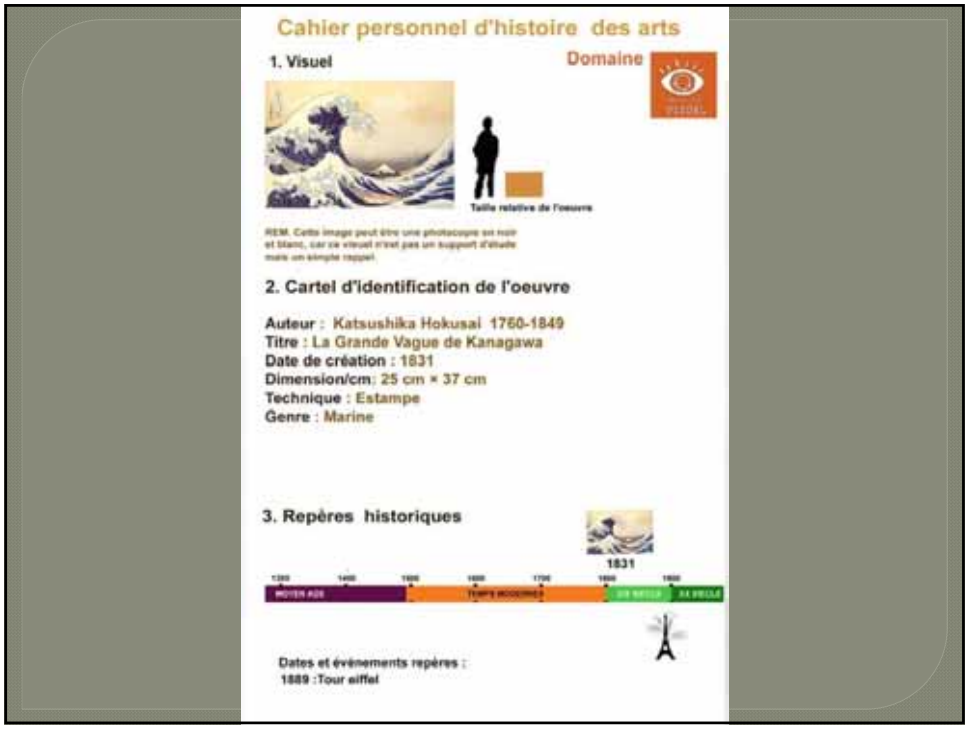
Auteur : Katsushika Hokusai 1760-1849
Titre : La Grande Vague de Kanagawa
Date de création : 1831
Dimension/cm: 25 cm × 37 cm
Technique : Estampe
Genre : Marine

3. Repères historiques

1831

Dates et évènements repères :
1889 :Tour eiffel

74


Cahier personnel d'histoire des arts
1. Visuel
Domaine
Taille relative de l'oeuvre
2. Cartel d'identification de l'oeuvre
Auteur : Katsushika Hokusai 1760-1849
Titre : La Grande Vague de Kanagawa
Date de création : 1831
Dimension/cm: 25 cm × 37 cm
Technique : Estampe
Genre : Marine
3. Repères historiques
1831
Dates et événements repères :
1889 :Tour eiffel

La taille de l'œuvre
© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS
76

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

77

5,1 × 4,5 cm

Autoportrait, 1630

78

Evoquer les ressentis

Ernest Ludwig KIRCHNER - Femme dans la nuit 1919

Arrêtons les manières !

Pratique

Pratique permettant de comprendre quelque chose de l'œuvre ou de l'artiste

Pratique permettant des apprentissages dans d'autres domaines

Pratique éclairante

Pratique utilitaire

LES PRATIQUES ÉCLAIRANTES

- **Les pratiques éclairantes** : Ce sont des pratiques qui doivent permettre à l'enfant de comprendre quelque chose de l'œuvre.
- - La technique : aquarelle, gravure,
- - La forme : comment c'est fait (couleurs, formes, lignes, lumière, composition , les caractéristiques formelles)
- - La démarche : comment l'artiste a fait ça.

- A l'école maternelle, la compréhension peut être prise au sens étymologique du terme. Comprendre : prendre ensemble.

Impressionnisme - Pariétal

Pratique éclairante

- * L'impressionnisme en contrexemple
- * L'art pariétal en maternelle

Pratiques induites
Pratiques éclairantes

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques induites par la thématique

Représenter des vagues

Parler de l'effet produit

Pratiques induites par LA vague

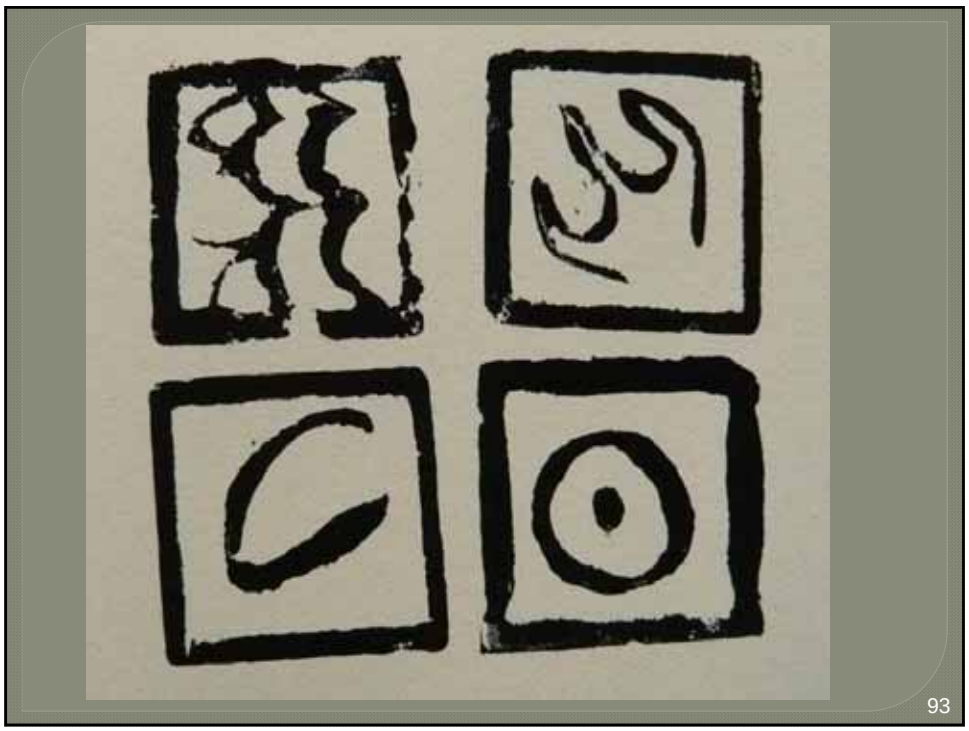
86

... et après
Imaginer l'image suivante
87

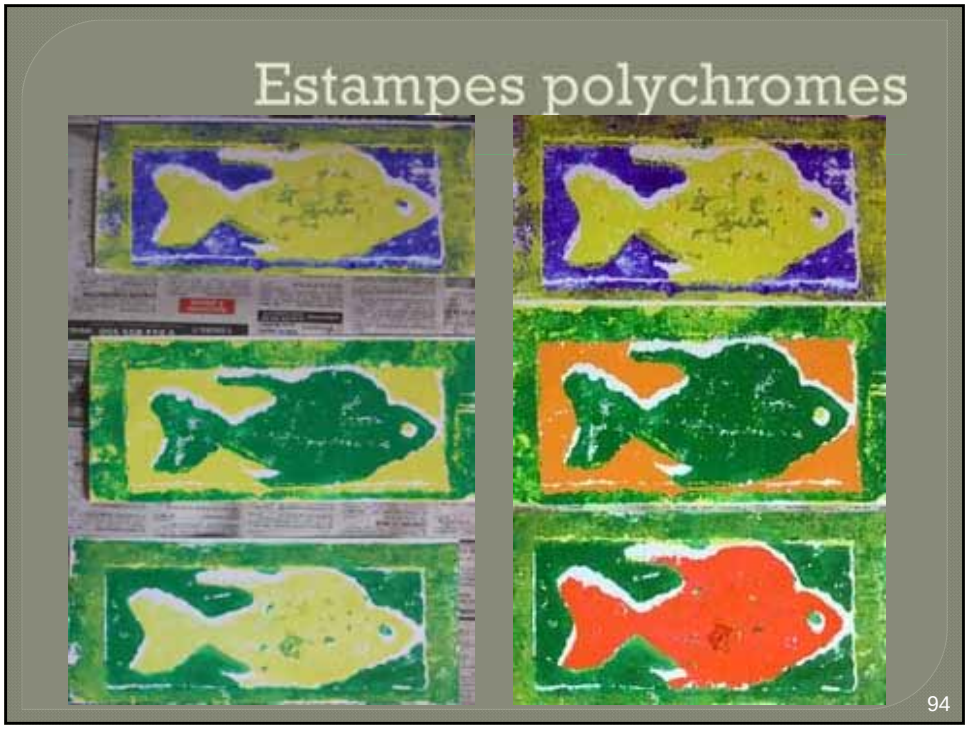
Eclairer la technique
© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS
90

La taille d'épargne
Et pour quel motif ?
© Histoires d'Arts en Pratiques, extrait - P. STRAUB ACCES EDITIONS
91

92



93



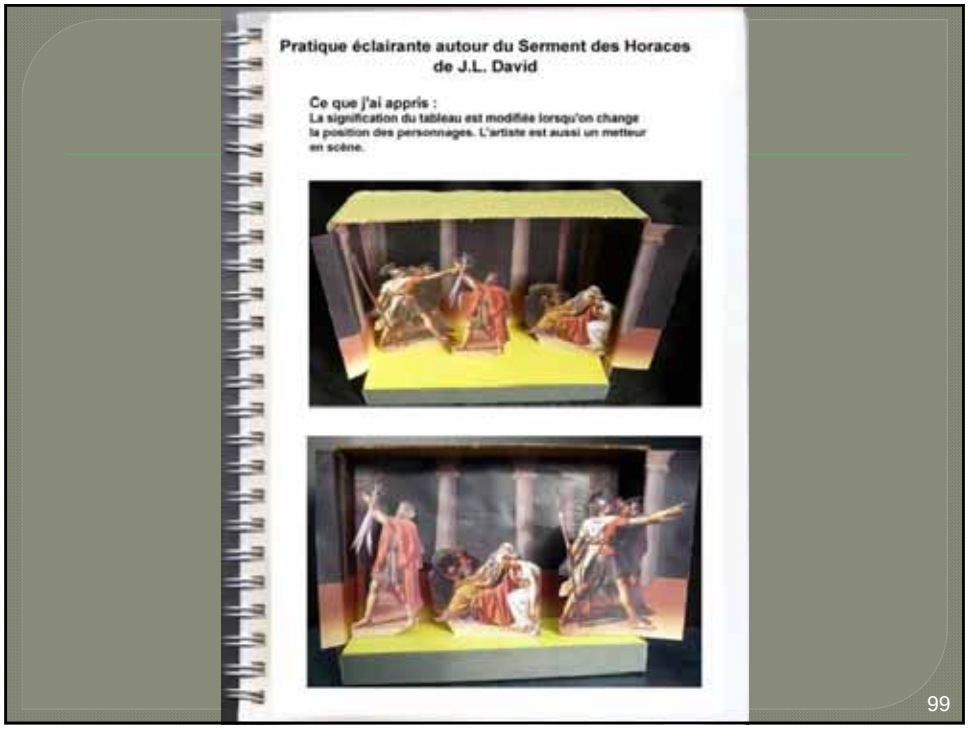
94

Pratique éclairante :
le traitement de l'espace

Ce que l'on éclaire : La superposition des plans

97

98


Pratique éclairante autour du Serment des Horaces de J.L. David
Ce que j'ai appris :
La signification du tableau est modifiée lorsqu'on change la position des personnages. L'artiste est aussi un metteur en scène.
99