Histoires des arts

Tout un programme

Réalisé par Patrick Straub CPDAV Bas -Rhin

L'élève doit connaître **des oeuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques.**

Arts du son

Arts du langage

Arts de l'espace

Architecture

Jardins

Arts de la scène

Arts du quotidien

Arts du visuel

Photo

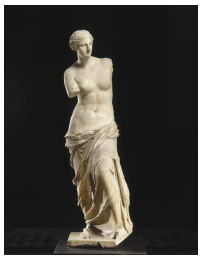
Cinéma

Sculpture

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit connaître ***des grands repères historiques***



Préhistoire	Antiquité	Moyen Age	Temps modernes	19ème siècle	20ème et 21ème siècle

Chute de l'Empire romain d'occident 476

Invention de l'imprimerie vers 1450 = fin de l'enluminure

Découverte de l'Amérique 1492

Dates historiques signifiantes

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit être capable **d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque à laquelle cette œuvre a été créée.**

La Joconde (ou *Portrait de Mona Lisa*) est un tableau de **Léonard de Vinci**, réalisé entre 1503 et 1506

Mouvement artistique : **Renaissance**

Préhistoire	Antiquité	Moyen Age	Temps modernes	19ème siècle	20ème et 21ème siècle

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit être capable **de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art .**

Ce que je sens

Ce que je ressens

Les moyens plastiques
mis en œuvre par l'artiste

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit être capable **d'utiliser des critères simples pour aborder (analyser) les œuvres avec l'aide des enseignants.**

La forme :

La technique

La démarche de l'artiste

©Photo P. STRAUB

La signification

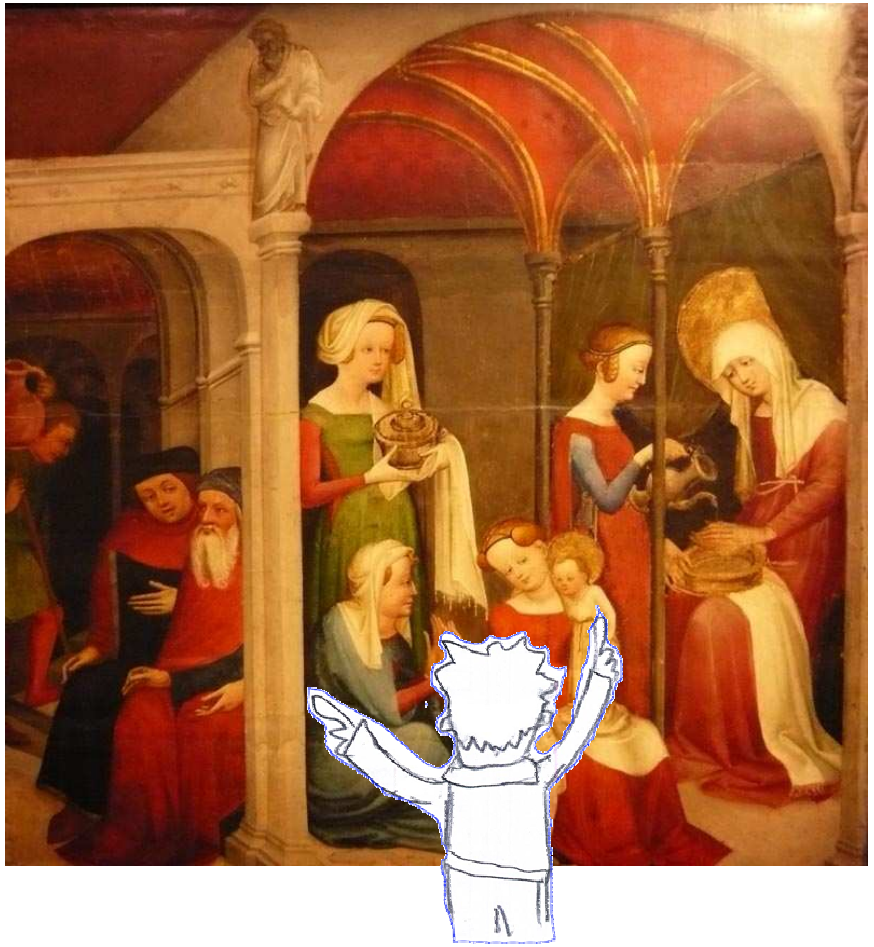
Les usages

Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit acquérir une attitude **curieuse et créative.**

(se) Poser des questions



Mettre en œuvre des pratiques créatives et éclairantes

Histoires des arts

Le cahier personnel d'histoire des arts

Il n'y a pas pire que le flou !

Un objet mémoire, mais aussi un support pratique qui doit permettre aux élèves de « réviser » … On y trouvera donc :

L'élève doit être capable **d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque à laquelle cette œuvre a été créée.**

1. Un « cartel » d'identification de l'œuvre

L'élève doit connaître **des grands repères historiques**

2. Des repères historiques liés à la période de création et à la scène représentée

L'élève doit être capable **de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art .**

3. Des commentaires relatifs aux ressentis

L'élève doit être capable **d'utiliser des critères simples pour aborder (analyser) les œuvres avec l'aide des enseignants.**

4. Des éléments d'analyse relatifs à la forme, à la technique, au sens, à la démarche et à l'usage

L'élève doit acquérir une attitude **curieuse et créative.**

5. Des questions personnelles, des traces d'observation active, (croquis, des réalisations éclairantes ou induites

Histoires des arts

Le cahier personnel d'histoire des arts

L'élève doit garder une trace de sa rencontre avec l'œuvre

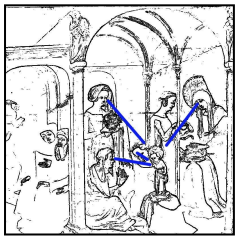
Un visuel

Une description de l'oeuvre
ou de la scène représentée

Des indications relatives au sens

Des indications relatives à la forme

Circulation des regards



Répartition de la lumière

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

Le « cartel » d'identification de l'œuvre

Des repères historiques
liés à la période de création
et à la scène représentée

Ce que je peux y mettre

Des commentaires personnels
Mes impressions
Ce qui m'a marqué

Des questions que nous nous sommes posées
et les réponses que nous avons trouvées

Des productions personnelles
Dessins, croquis, travaux réalisés autour de l'oeuvre

Aller à la rencontre des œuvres

Une démarche conforme aux programmes de 2008

La démarche proposée à 3 objectifs

1. Proposer une rencontre riche et stimulante
2. Permettre aux élèves d'atteindre les objectifs fixés par les programmes (HA – Socle commun)
3. Servir de support à la réalisation du cahier personnel d'histoire des arts (CPHA)

Rem. Les entrées proposées sont permutables et « panachables ».

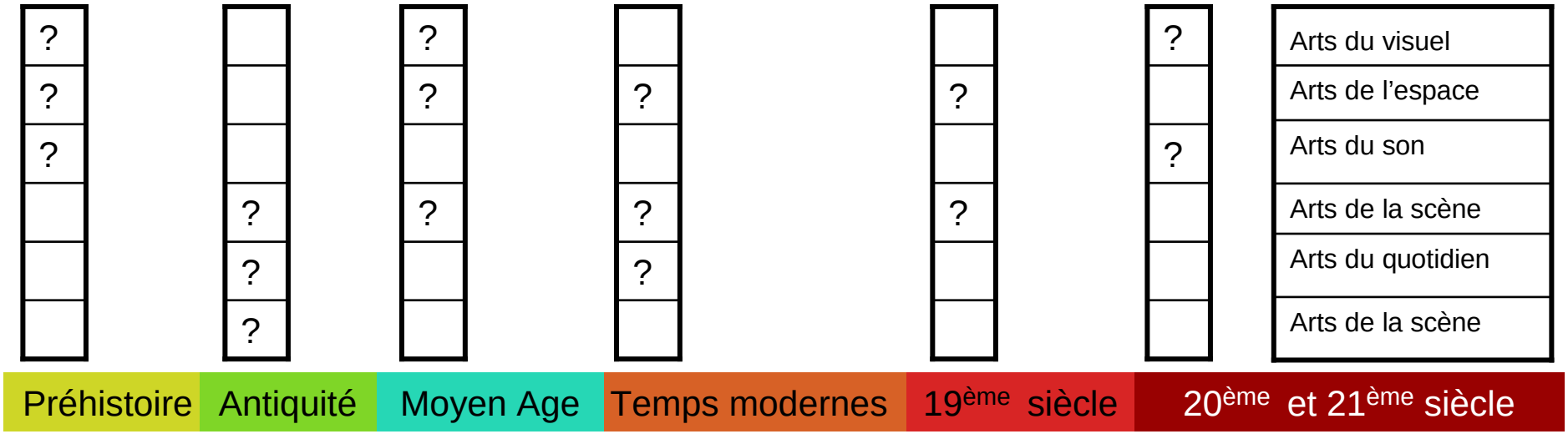
Quelles œuvres ?

Comment organiser sa programmation

S’inspirer de la liste officielle

De manière pragmatique :

Etablir une programmation en repérant dans la liste les œuvres en liens avec les programmes (**choix chronologique**), les projets en cours (**choix thématique**) et les ressources disponibles (**lieux ressources, documents de grand format présents dans l’établissement scolaire**)



Amener l’œuvre

Amener l’œuvre à partir …

Aller des œuvres vers …

1. Simplement présenter l’oeuvre

2. Les disciplines

Histoire
Géographie
Sciences et techniques
Arts visuels !

4. Les formes d’expression

Cinéma
Danse
Sculpture
Architecture

3. Les techniques

Pastel
Gravure
…

Et si on jouait un peu ?

Aller à la rencontre des œuvres en « open » :

Jacques Linard (1597 – 1646)

Histoires des arts

Aller à la rencontre des œuvres :

Approche dénotative :

a) Dire ce que l'on voit

Présentation de l'espace
Description des éléments inscrits dans le cadre

Adopter une lecture spatiale (en haut , au premier plan, en bas à droite…)

Les chemins de liaison :

Créer des liens entre les éléments ou les personnages
Repérer les centres d'intérêt, les groupes, les éléments isolés.
Opérer des regroupements sociaux, hiérarchiques…

Peut-on identifier certains personnages ?
Leur rôle, leur fonction, leur importance
Quels sont les éléments symboliques, iconiques et culturels permettant de relier les personnages entre eux ?

Les éléments interrogés, les éléments qualifiés :

Que peut-on dire de, la mère de l'enfant ? De l'architecture de la pièce ?

Approche narrative :

Quelle histoire, quel événement est raconté dans cette scène ?

→ Apport culturel par le maître ou recherche documentaire

Histoires des arts

Aller à la rencontre sensible des œuvres *(autre option)*

Approche sensible :

Ce que je sens

Je rentre dans l'œuvre et je l'explore avec mes sens :
la vue
l'ouïe
l'odorat
le toucher
le goût

Ce que je ressens

Mes impressions
et mes sentiments de spectateur

Laisser émerger ses impressions :
quiétude, agitation, inquiétude, agressivité

Histoires des arts

Tout un programme

Aller à la rencontre des œuvres et attitude curieuse

Approche spontanée

Laisser parler les enfants

Qui veut me dire quelque chose par rapport à cette œuvre ?

Cette approche à l'avantage de laisser les élèves s'exprimer, mais l'enseignant doit poser des questions :

- Pour créer des liens et du sens
- Pour approfondir la découverte de l'œuvre.
- Pour pointer ce qu'il veut que les élèves repèrent.

(se) Poser des questions

Qu'apporte la dame en vert ?
Comment a fait l'artiste pour montrer 2 pièces en même temps ?
A quelle époque cette oeuvre a-t-elle été créée ?

Qui sont les différents personnages ?

Histoires des arts

Tout un programme

L'analyse des œuvres se fait en partie en même temps que l'approche sensible. La connaissance de ces critères permet de guider le questionnement du maître. Mais lorsque la « chose ne vient pas » il ne faut pas hésiter à provoquer l'interrogation.

La forme :

Genre
Style
Composition
La structure
La délimitation des formes
Le traitement de l'espace
Le traitement de la lumière
La circulation des regards
Les lignes de force

La technique

Support
Matériaux Médium
Outils
Facture

©Photo P. STRAUB

La signification

Signifiant/signifié
La valeur connotée des signes picturaux

Message reçu
Ce que l'oeuvre **me** raconte

Message émis
Ce que l'artiste a voulu raconter ou a voulu nous dire , nous faire comprendre

Les usages

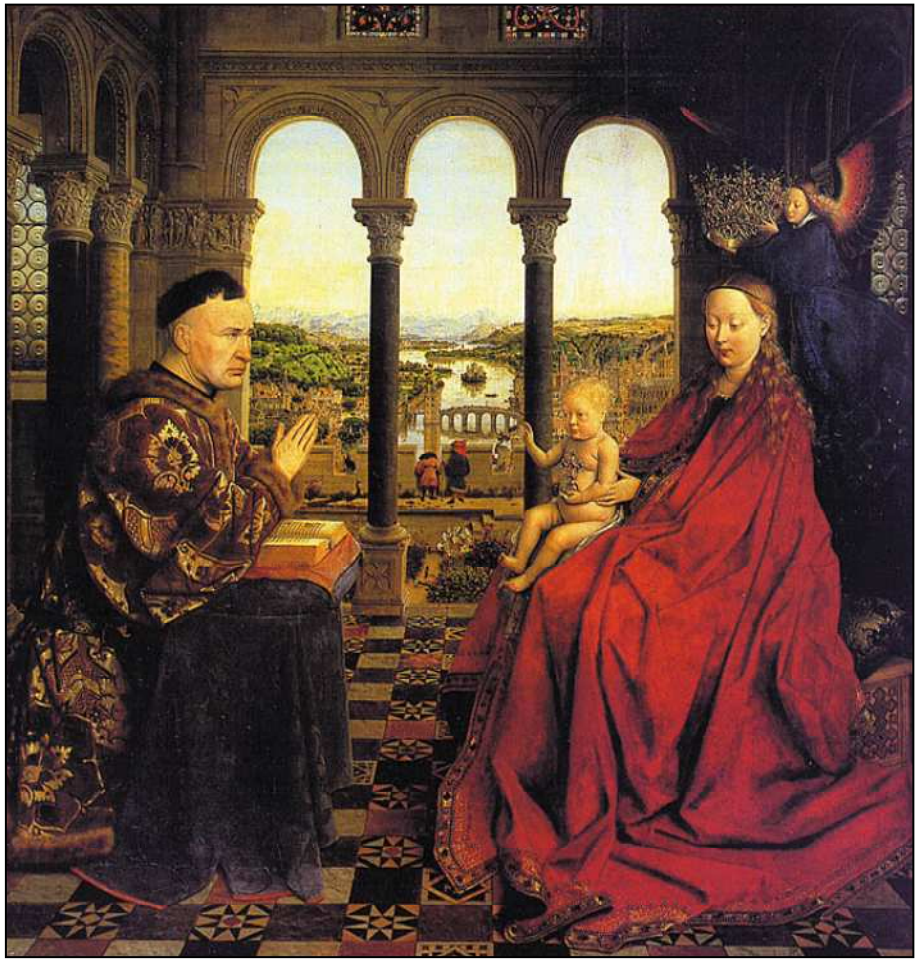
Pour qui et pour quel lieu l'artiste a-t-il fait cette œuvre?

La démarche de l'artiste

Les principes qui sous-tendent la création de l'oeuvre

Maître du Rhin supérieur
La Nativité de la Vierge, vers 1430
Huile sur panneau - 115 x 114 cm
Strasbourg, Musée de l'Œuvre Notre-Dame

Quelques réminiscences du style médiéval



Histoires des arts

Tout un programme

L'élève doit acquérir une attitude **créative.**

Mettre en œuvre des pratiques créatives et éclairantes

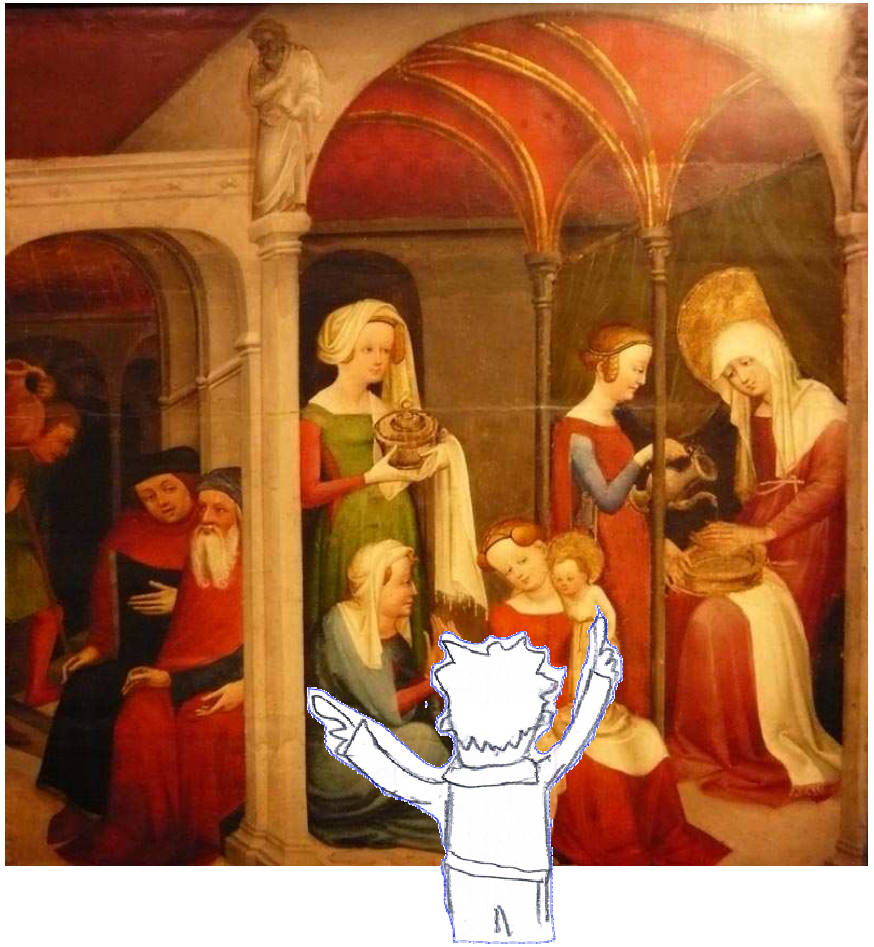
Pour

Expérimenter la démarche ou les procédés mis en œuvre par l'artiste.

Ex : Présenter des intérieurs en coupe.

Pour

Comprendre la démarche de l'artiste
Jouer avec les formes
Réorganiser la scène
Modifier l'ambiance
Prendre l'artiste à contre-pied
Détourner
Changer le contexte



Histoires des arts

Le cahier personnel d'histoire des arts

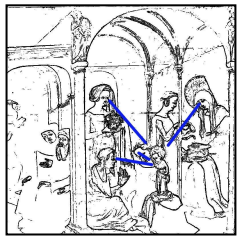
L'élève doit garder une trace de sa rencontre avec l'œuvre

Un visuel

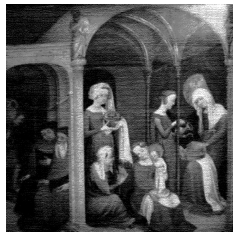
Une description de l'oeuvre
ou de la scène représentée

Des indications relatives au sens

Circulation des regards



Répartition de la lumière



Des indications relatives à la forme

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

Le « cartel » d'identification de l'œuvre

Ce que je peux y mettre

Des repères historiques
liés à la période de création
et à la scène représentée

Des productions personnelles
Dessins, croquis, travaux
réalisés autour de l'oeuvre

Des commentaires personnels
Mes impressions
Ce qui m'a marqué

Des questions que nous nous sommes posées
et les réponses que nous
avons trouvées

http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr

Les conseillers pédagogiques départementaux en Arts Visuels
isabelle.grosrey@ac-strasbourg.fr
fabienne.py@ac-strasbourg.fr
patrick.straub@ac-strasbourg.fr

IA 67 STRASBOURG
03/88/45/92/37

La préhistoire

Des représentations mystérieuses – Le pouvoir magique des images – Des objets décorés – Des pierres levées

L'art pariétal au paléolithique supérieur (entre 30 000 et 12 000 avant JC)

Peinture	Caractéristiques	Ce qu'on peut retenir Repères	Repères historiques et géographiques
L'art des parois	Des œuvres peintes ou gravées sur les parois des cavernes. Forte dominante de représentations animales Représentations majoritairement réalistes	Des images magiques – Rites incantatoires – les hypothèses de sens Techniques utilisées : Gravure – Projection – Dessin – Traces – Empreintes Prise en compte des aspérités des supports	**Grotte de Chauvet** (Ardèche) datation : 29000 av JC découverte en décembre 1994 **Grotte de Lascaux** (Dordogne) datation : entre 16000 et 13000av JC découverte en septembre 1940

http://www.hominides.com/html/art/art_parietal.html

L'art mobilier au paléolithique supérieur (entre 30 000 et 12 000 avant JC)

Sculpture et « design »	Caractéristiques	Ce qu'on peut retenir Repères	Repères historiques et géographiques
L'art des objets	Manifestations artistiques observées sur des supports transportables **Objets et outils** : Lampes et lissoirs. **Armes** : Pointes de flèches, propulseurs **Objets rituels** : Vénus paléolithiques **Matériaux** : os, argile, pierre, ivoire	Typologie des objets retrouvés sur les sites. (cf. Colonne de gauche) Le sens de « l'esthétique » de ces objets - Signes du propriétaire - Pouvoir magique (augmente la performance de l'objet) - Un sens esthétique inné	**Lieux de découverte : Divers** sites préhistoriques (grottes de Lascaux, Chauvet…)

http://www.hominides.com/html/art/art_mobilier.html

L’Art Pariétal

L’art des parois : des images magiques ?

Grottes de Chauvet (-30000)

Technique : Une démarche opportuniste

Grottes de Lascaux (-18000)

Technique : Une démarche opportuniste

Approche technique

Support, médiums

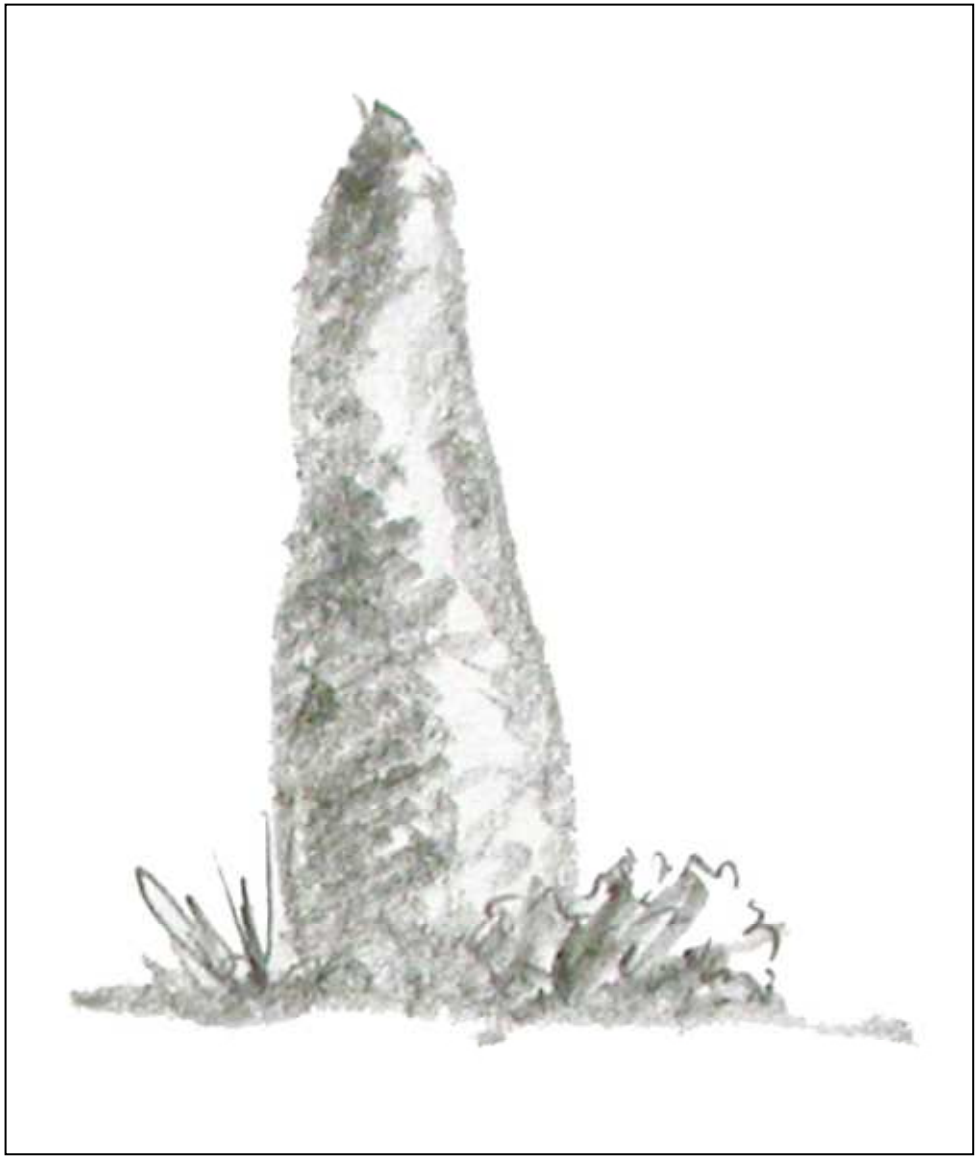
Grottes de Lascaux (-18000)

Les Arts de la construction

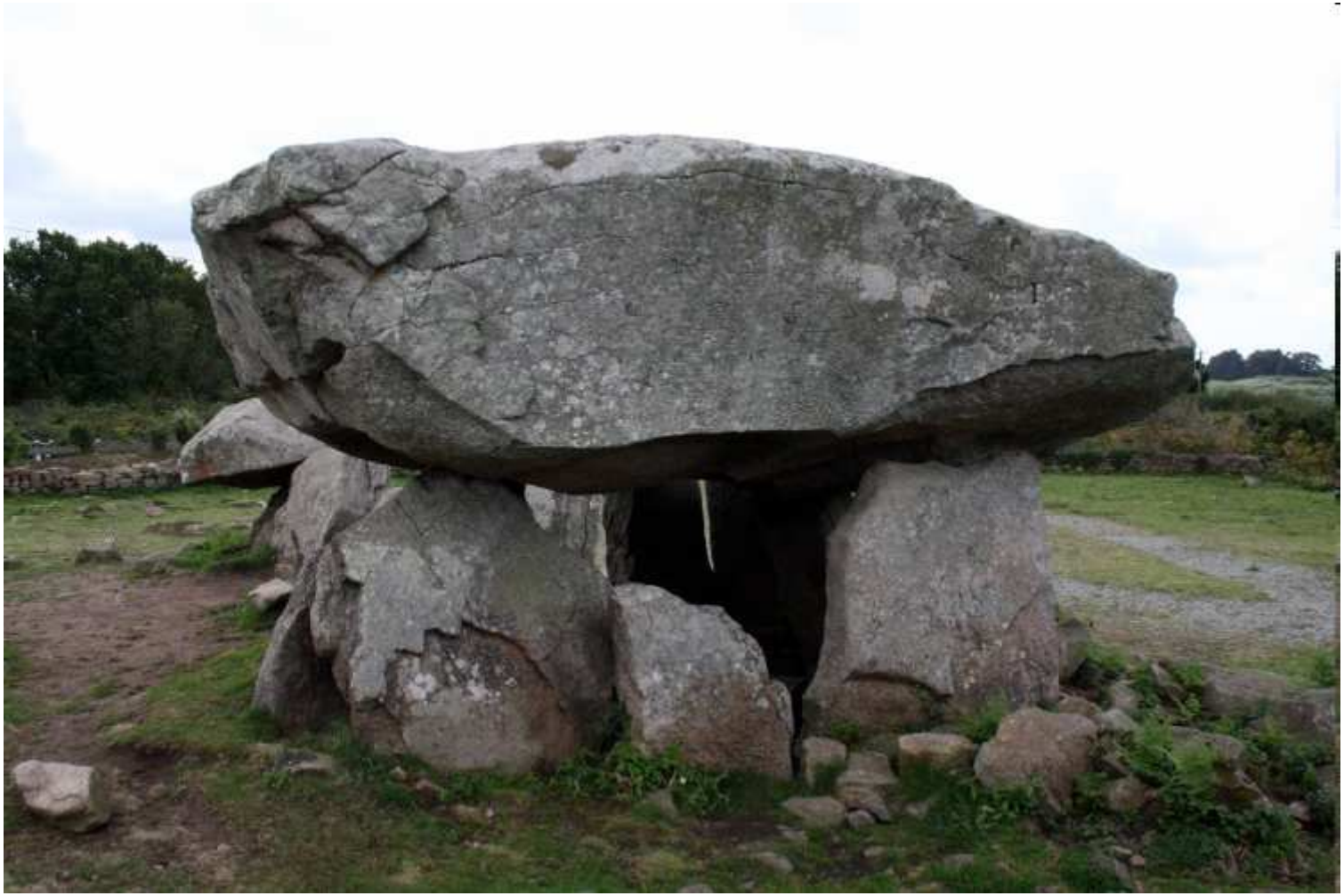
Les mégalithes marquent le début de l'architecture
Sédentarisation des peuples. Ils commencent à enterrer leurs morts.

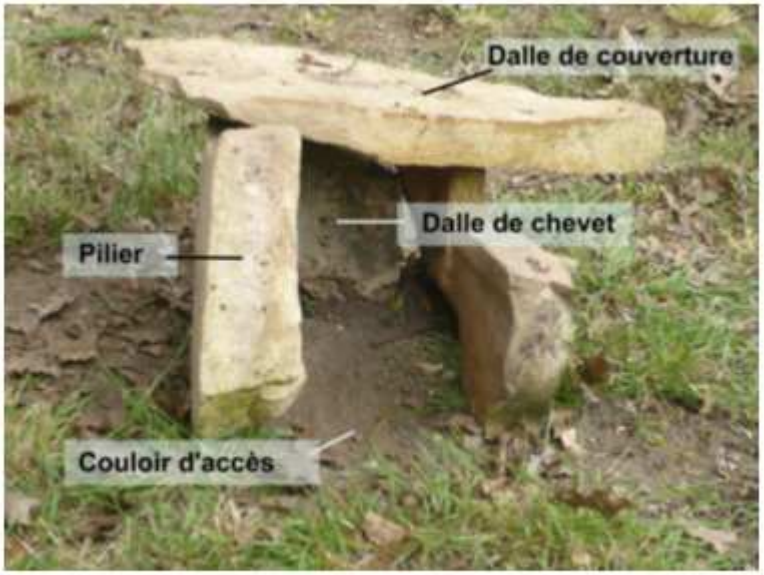
Menhirs, Dolmens, Cromlech

Alignement de Carnac



Dolmen





1. Réaliser le dolmen

2. Recouvrir avec des feuilles mortes (tumulus)

3. Dégager les feuilles à l'aide d'un souffleur ou en laissant faire le vent

4. Retour à l'état initial

Quels sens donner à ces configurations de pierres levées ?

Démarche d’investigation archéologique

In « Histoires d’arts en pratiques » ACCES Editions