

Quelles pratiques associer à la découverte des œuvres à l'école maternelle

• Patrick STRAUB

1

Plan de l'intervention

- 1. Ce que disent les programmes
 - 2. Où placer la pratique ?
 - 3. Quelles pratiques ?
- 4. L'approche en co-naissance
 - 5. La question de la trace
 - 6. Hors-d'œuvre d'art

© La place de la maîtrise de la langue pourra être évoquée à
chacune de ces étapes.

2

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

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

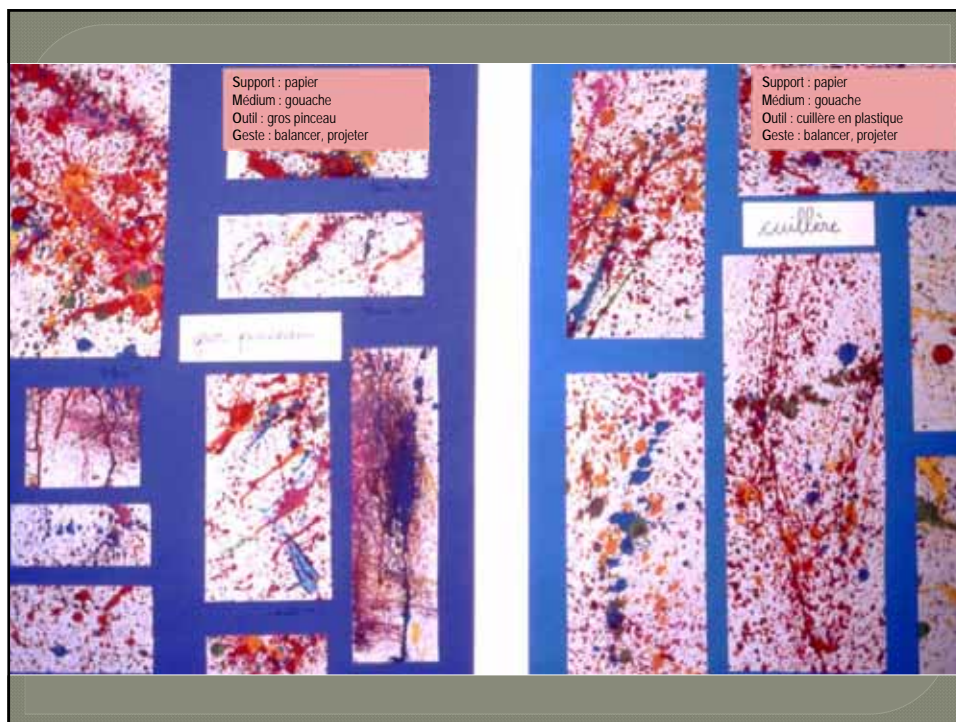
Pratiques préalables L'expérimentation fondamentale

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 ...

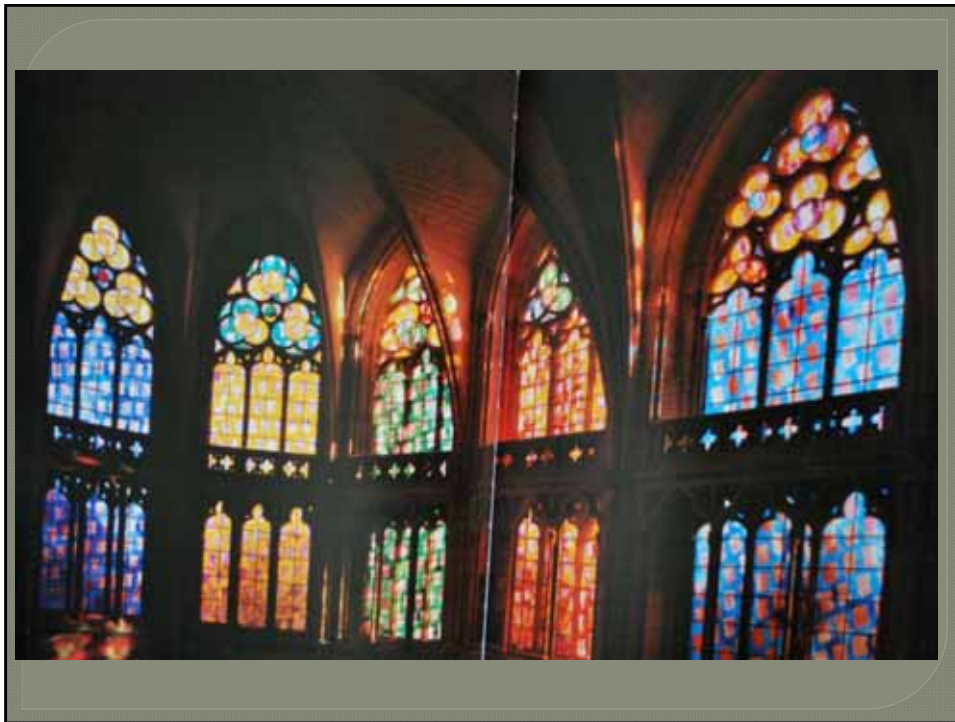
* À l'envers - Picasso

L'expérimentation induite

Claude VIALLAT
Bâches (1978)

Acrylique sur grands fragments de tente militaire, 275 x 600 cm
Musée National d'Art Moderne, Paris

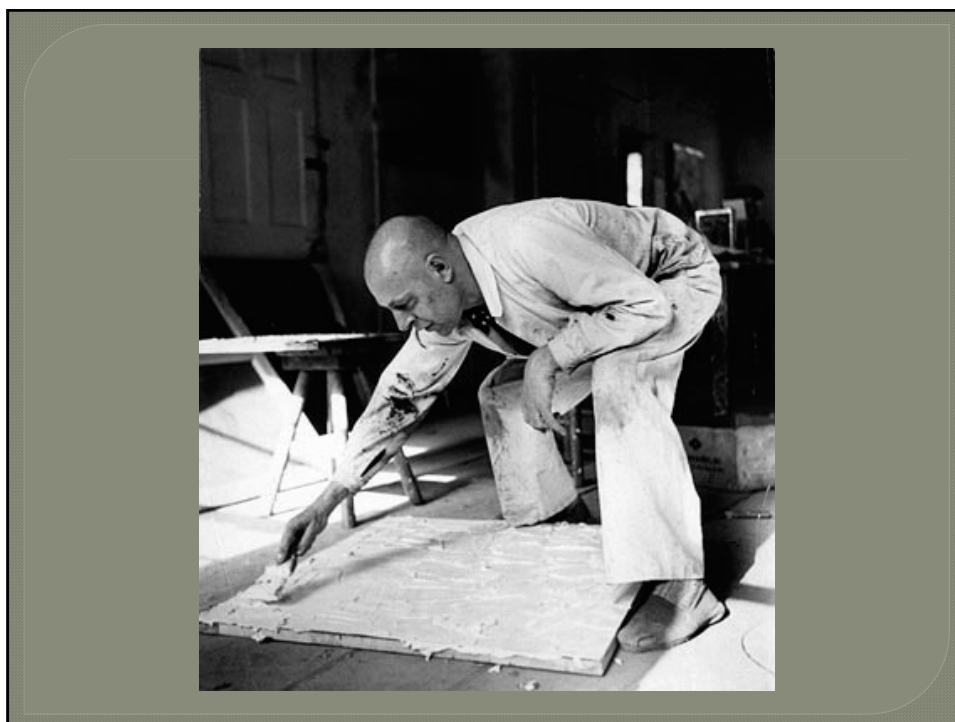

Pratiques
préalables
indispensables

Noeud au chapeau, 1946
Jean Dubuffet (1901-1985)

Pratiques préalables
L'expérimentation orientée

Pratiques préalables L'expérimentation orientée

Pour créer un phénomène de résonance

Comment a-t-il
fait ?

Il a fait comme
nous !

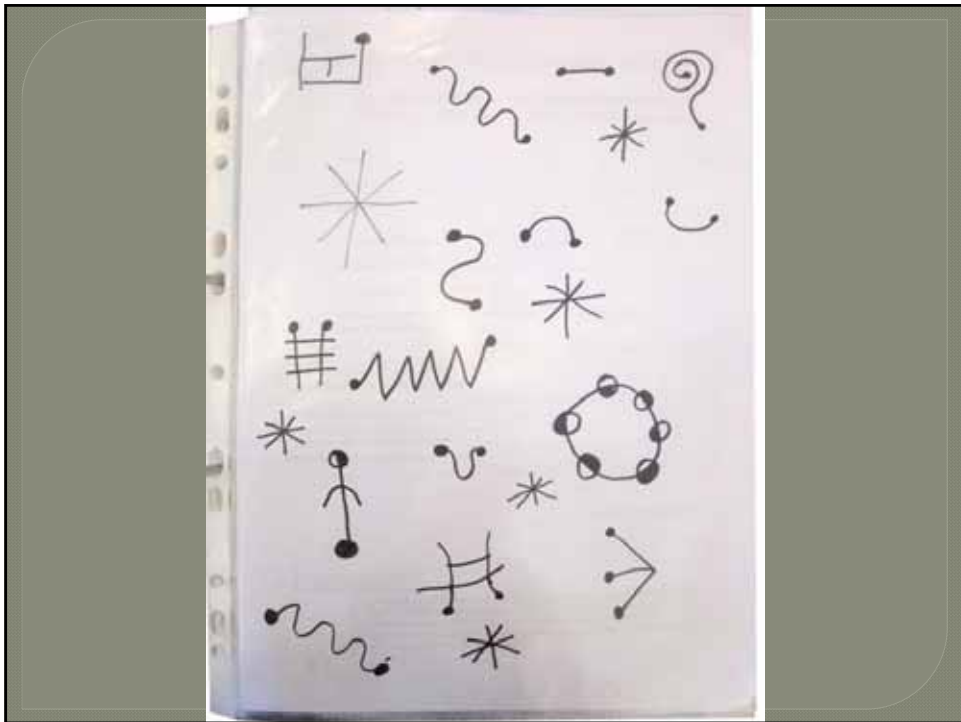
Noeud au chapeau, 1946
Jean Dubuffet (1901-1985)

Les pratiques pendant la découverte des œuvres comme outil visuel

Pour obliger l'élève à regarder l'œuvre

Dominos d'images

Femme et oiseaux dans la nuit (Frau und Vogel in der Nacht)
1945. Öl auf Leinwand, 140,5 x 114 cm, Privatsammlung

Répertoire compteur	
Signe	Nombre
« Œil »	
	
« Etoile »	
	
« Etoile encadrée »	
	
« Nuage »	
	
« Poils »	
	
« Lune »	
	
« Points noirs »	
	
« Points reliés »	
	
« Point et ficelle »	
	
« Lignes ouvertes »	
	
« Lignes fermées »	
	
« Taches colorées »	
	

L'entrée par une problématique
Les œuvres en tant que réponse des experts

- Une problématique en exemple
 - → Comment représenter le mouvement ?

Voir du côté des experts

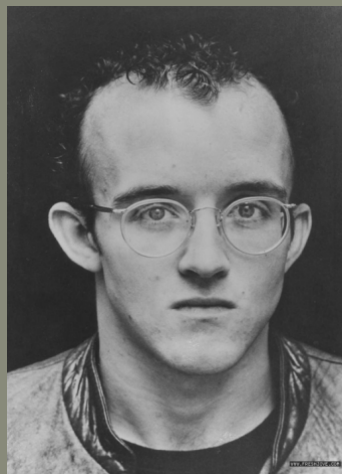
Giacomo BALLA, 1912

Marcel DUCHAMP, 1916

Etienne MAREY(1830/1904)

- Faire des recherches pour voir comment font les experts (les artistes) pour montrer le mouvement.
- Analyser les procédés utilisés, les comparer à ceux qu'ils ont trouvés. .
- Enrichir la palette des « rendus » en découvrant de nouvelles techniques.

Comment les experts représentent-ils le mouvement

Keith Haring
1958 - 1990

Les secrets du mouvement chez Keith Haring

DES TRAITÉS DYNAMIQUES

60

Après l'événement (2011-2012)
INTERNATIONAL YOUTH YEAR (2011-2012)
L'Europe, 2011 et 2012

Projet cible
Planer les caractères du mouvement chez Keith Haring

Introduction
À l'âge de six ans, Keith Haring découvre New York. Il passe irrésistiblement ses nuits à l'extérieur, dans les parcs, les écoles, les clubs... Il est fasciné par la diversité des styles et des mouvements du Street Dance. C'est le temps pour lui de découvrir et de créer ses propres formes dynamiques.

L'œuvre en question
Dynamisme
• Caractères des mouvements des personnages : simplifiés et très expressifs.
• Mouvements corporels des personnages : équilibre, jeu d'équilibre.

→ Que fait le personnage que l'on voit sur l'image ?
Il danse, il bouge.

→ Pourquoi est-ce qu'il bouge ?
À sa posture, à la position de ses bras.
Aux lignes graphiques, aux points noirs qui animent sa silhouette.

→ Pourquoi les couleurs Keith Haring et il utilise ?
Il a utilisé quatre couleurs : du noir pour le « contour », du jaune pour le fond, du rouge pour le visage et du bleu pour le mouvement.

→ Que peut-on dire des couleurs ?
Elles sont vives, lumineuses et contrastées.

→ Comment les différents traits colorés sont-ils dessinés ?
Elles sont combinées par un trait noir.

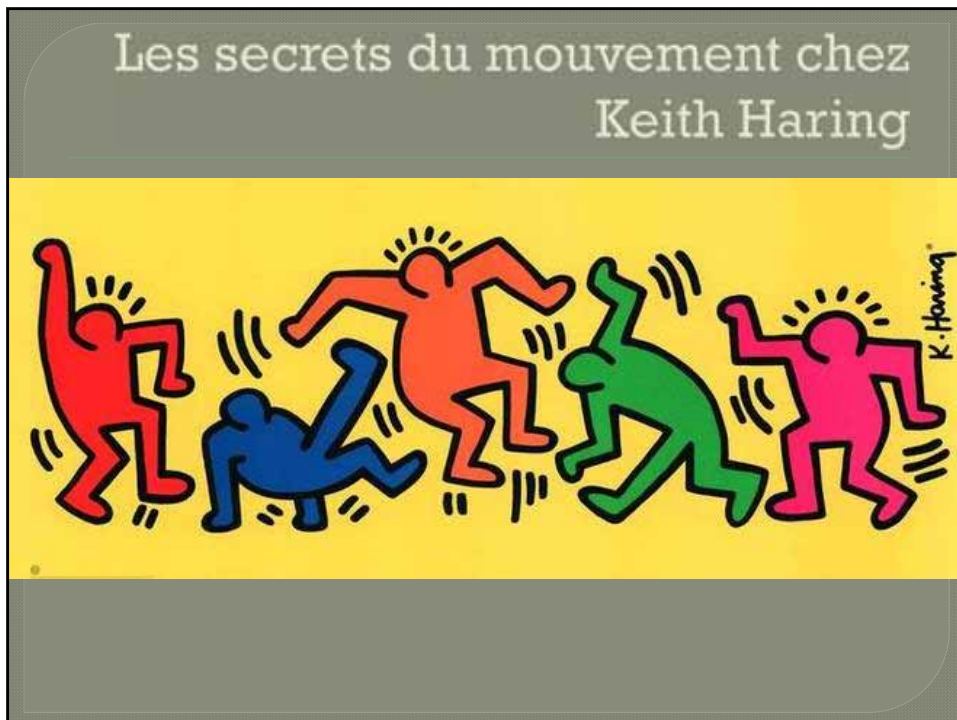
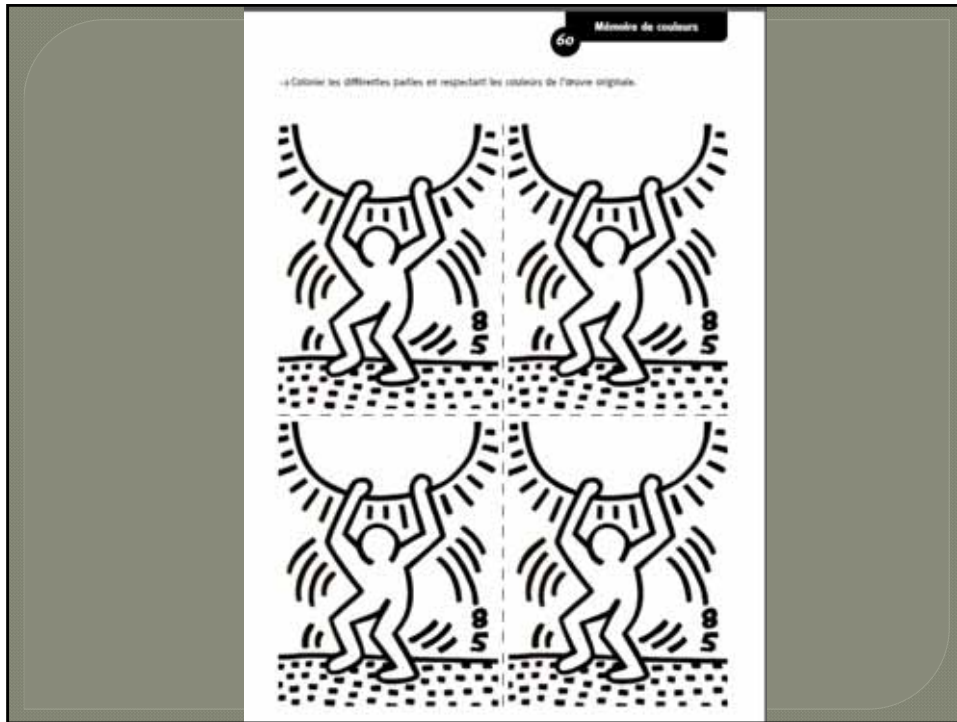
L'œuvre en action

- Mixer la vidéo, les photographies, photographier puis transformer l'image en peinture abstraite sur papier collé.
- Photographier, dessiner le contour du personnage sans dessin de couleur.
- Créer l'image dynamique sur le 2012, dans le cadre d'un projet de culture de jeunesse.

Pratiques en lien

Deuxes signes de vie	De gauche à la vie	Artiste quand la bouge	La vie tout qu'il est
			

Référence dans Hors-d'œuvre d'Art page 190
DES TRAITS DYNAMIQUES
Œuvre supplémentaire en lien avec 60

Projet cible :
Percer les secrets du mouvement chez Keith Haring.

L'œuvre en questions

Objectifs

- Trouver les 2 secrets de la représentation du mouvement : les traits dynamiques, la posture.
- Identifier les postures.
- Reconstituer la scène proposée par l'artiste.
- Inventer d'autres scènes

→ **Que font les personnages que l'on voit sur l'image ?**
Il danse. Il danse le break dance, le hip-hop, ...

→ **Comment l'artiste montre-t-il que les personnages bougent ?**
Il a dessiné de petits traits à côté des jambes et des bras (rappel).
La position du corps (la posture) donne également l'impression de mouvement.
On peut faire remarquer que les petits traits rayonnants autour des têtes n'indiquent pas le mouvement, ils représentent généralement un sentiment comme la joie, l'amour, la surprise.

→ **Combien y a-t-il de personnages ?**
Il y a 5 personnages, il y a 5 danseurs.

→ **De quelle couleur est le 1er danseur, le second... ?**
Faire l'inventaire des couleurs utilisées. Etablir une carte d'identité chromatique de l'œuvre.

Proposition complémentaire :
Regarder une vidéo présentant du break dance (You Tube)

L'œuvre en actions

Décalquer la posture des personnages de l'œuvre ou utiliser le document ressource N° ...
Séparer les personnages, puis donner une silhouette non colorée à chaque élève.
Demander aux élèves de les colorier avec la bonne couleur (celle utilisée par l'artiste pour la posture en question.)

Utiliser ces silhouettes coloriées pour :

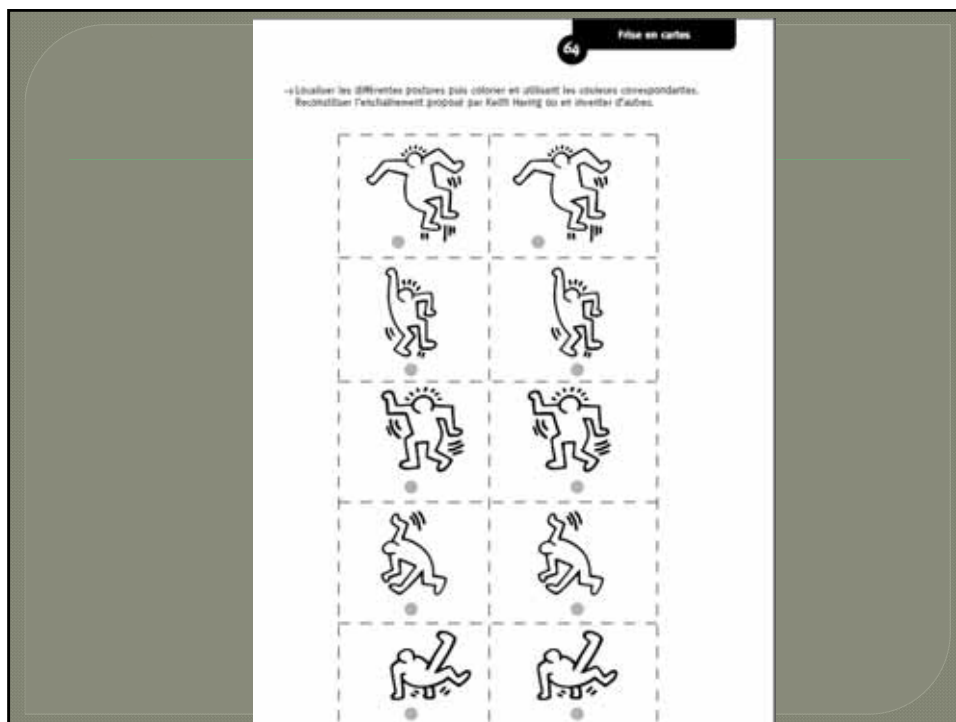
- Reproduire la scène proposée par l'artiste.
- Pour inventer d'autres configurations.

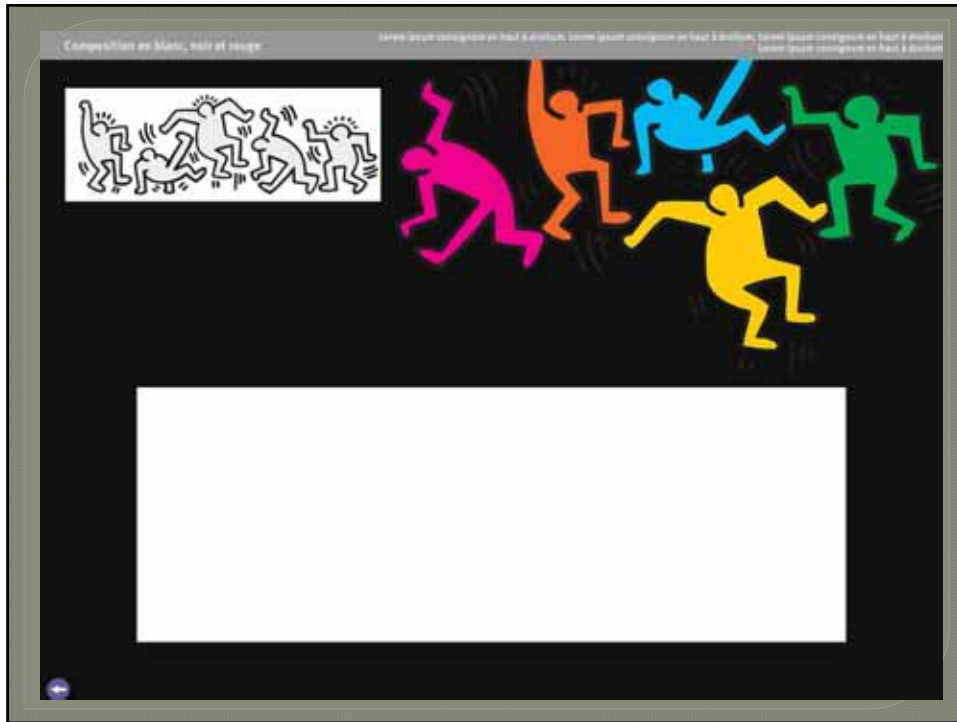
* Documents outils disponibles sur le site de l'auteur et sur le DVD

Propositions en prolongement
Inventer d'autres scènes en utilisant les pantins.

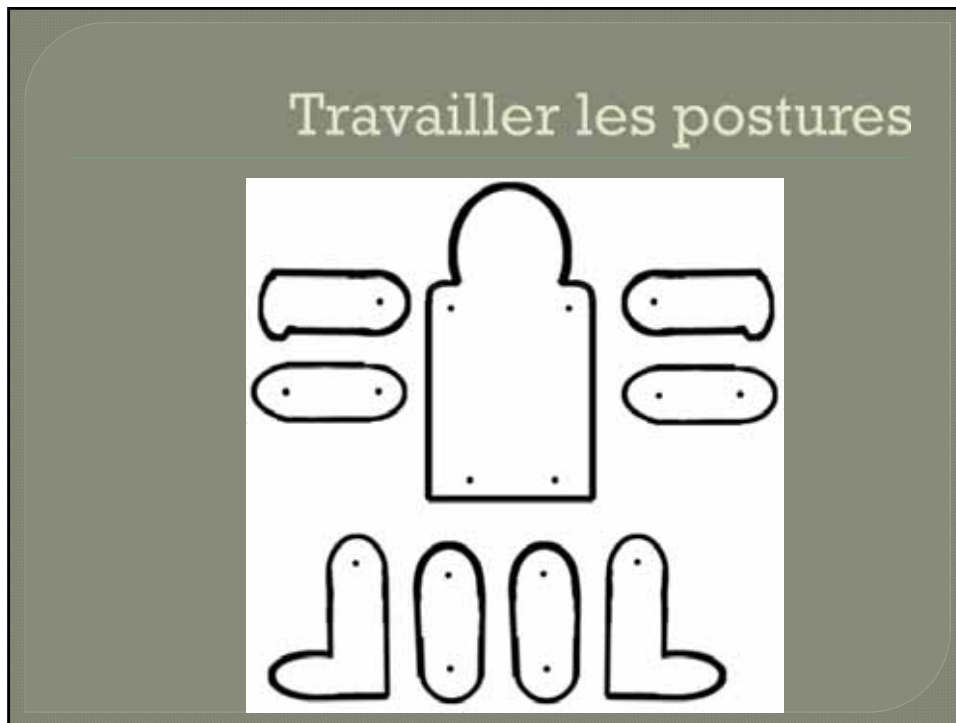

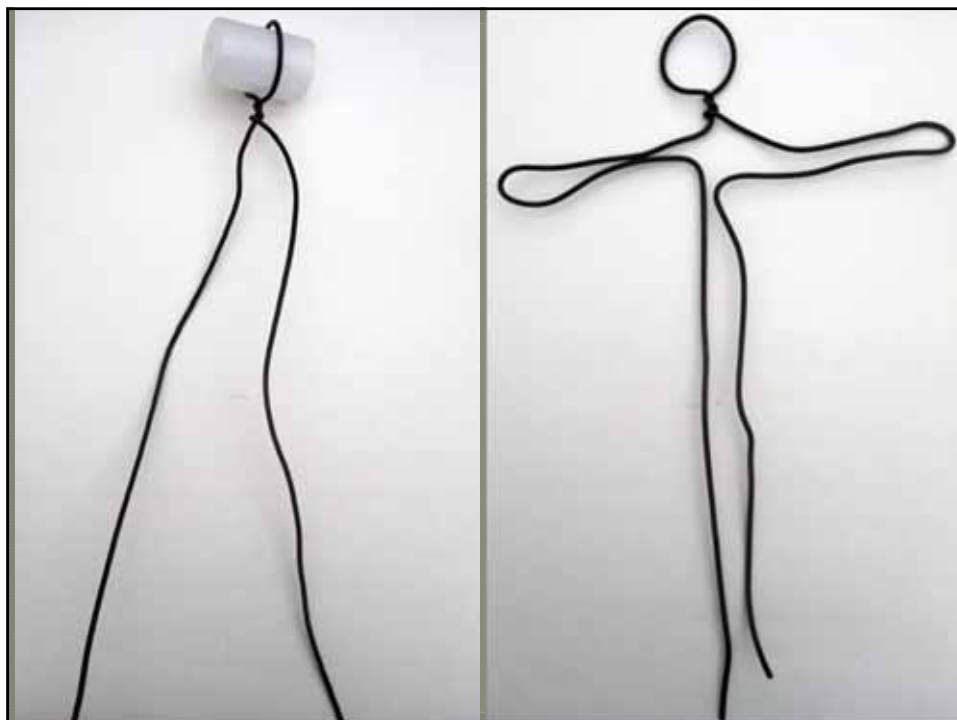

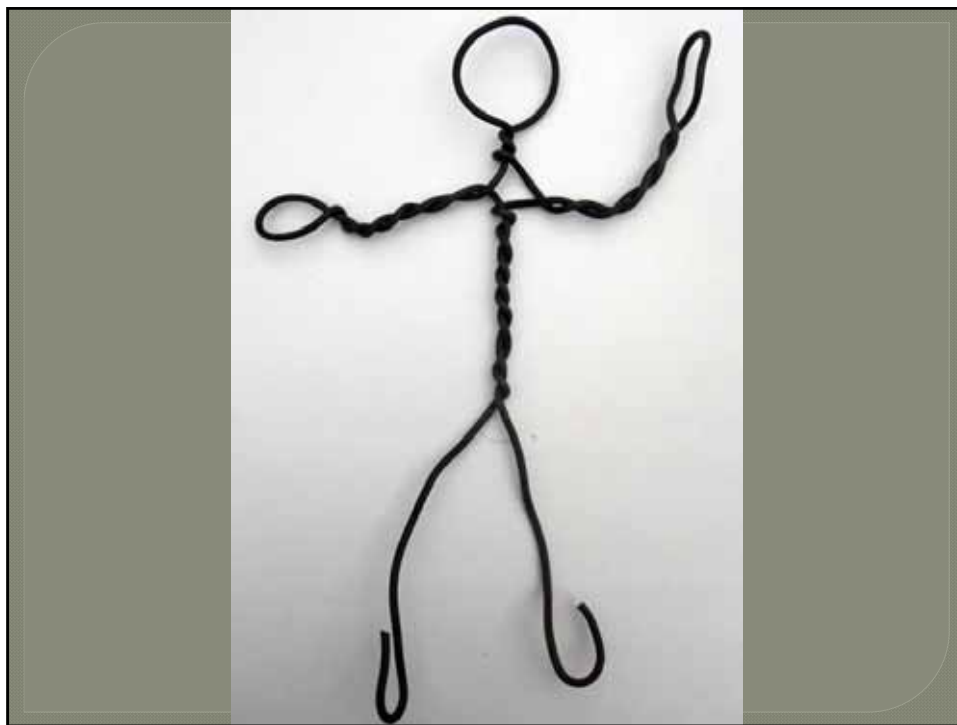

S'appuyer sur le squelette

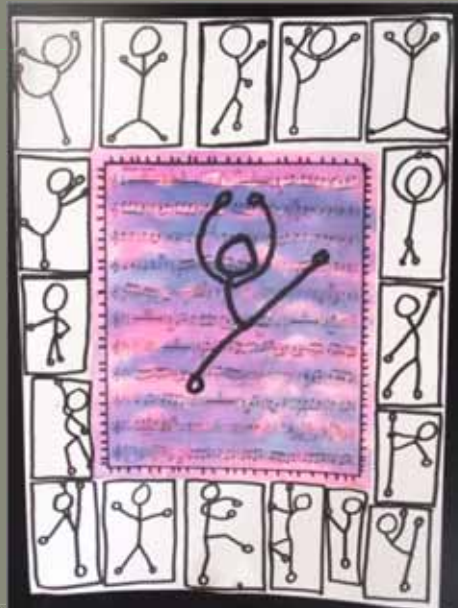
pour apprendre à tracer le personnage d'un seul trait

Les postures ne s'inventent pas

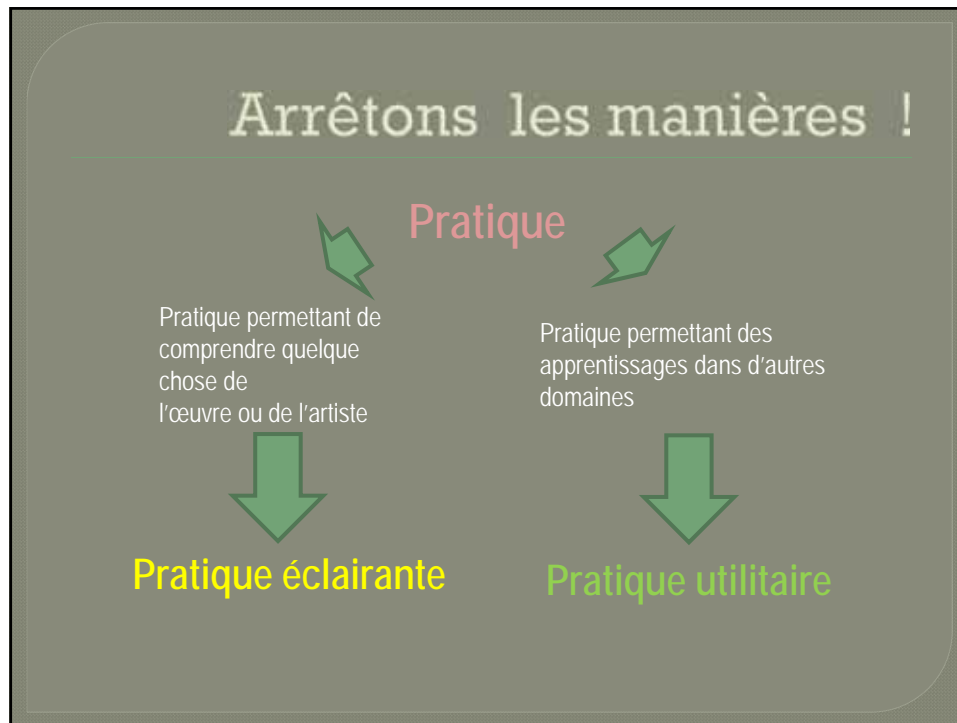

Les pratiques liées directement aux œuvres la jungle des faire ...

- Faire à la manière de ...
- Faire comme ...
- Faire pour ...

- Une question de dénomination
- Une question de mot

LES PRATIQUES ÉCLAIRANTES

- **Les pratiques éclairantes** : Ce sont des pratiques qui doivent permettre à l'enfant de comprendre quelque chose de l'œuvre.
 - - Le sens : ce que c'est, ce que ça représente
 - - La technique : aquarelle, gravure,
 - - La forme : comment c'est fait (couleurs, formes, lignes, lumière, composition, les caractéristiques formelles)
 - - La démarche : comment et pourquoi l'artiste a fait ça.
- A l'école maternelle, la compréhension peut être prise au sens étymologique du terme. Comprendre : prendre ensemble.

★ Impressionisme - Pariétal

La voie du compagnonnage ...

- Entraîner les élèves dans une démarche de co-naissance.

DEGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :

Ce que l'on veut que l'élève apprenne :

- Reconnaître les caractéristiques d'un « Mondrian ».

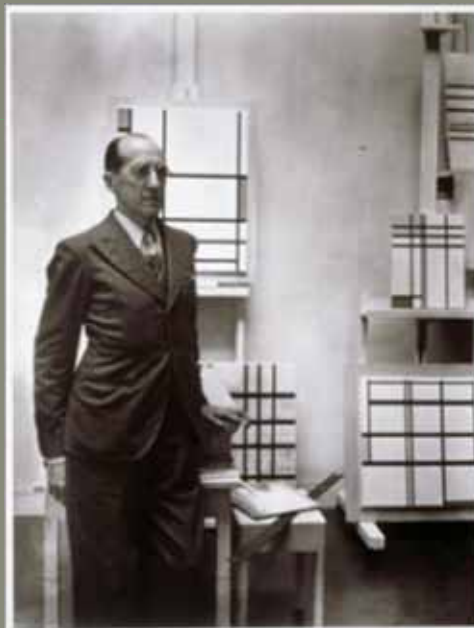

Ce que nous voulons éclairer

1. La structure orthogonale de l'œuvre
2. La palette chromatique de l'artiste

Faire
connaissance

Comprendre

Comprendre un récit court

01 PIET MONDRIAN (1872-1944)
PORTRAIT (1937) par Rogi André (dit), Klein Rosa (1900-1970)
Photographie

Première rencontre avec l'artiste
Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance du personnage qui est sur cette image. Il s'agit d'un artiste. Il s'appelle Piet Mondrian. Son prénom est Piet et son nom est Mondrian. Il s'appelle Piet comme toi tu l'appelles... Et Mondrian comme toi tu l'appelles...

L'image en questions
Choisisse
+ Choisir un vocabulaire précis
+ Choisir une image de manière méthodique.

→ **Comment appelle-t-on ce genre d'image ?**
C'est une photographie. Elle a été réalisée par un photographe.

→ **À quel endroit Piet Mondrian s'est-il fait photographier ?**
Piet Mondrian s'est fait photographier dans son atelier.
L'atelier est l'endroit dans lequel l'artiste travaille.

→ **Que peut-on voir dans l'atelier ?**
Des peintures, des tableaux, des toiles posées sur des chevalets, une règle, une palette...

→ **L'atelier de l'artiste est-il rangé ou en désordre ?**
Il est plutôt bien rangé.
Monsieur Mondrian adore tout ce qui est droit et carré. Il a horreur du désordre. Tout doit être exactement à sa place. Même d'un monde où tout serait aussi bien rangé que dans son atelier.

→ **Que peut-on dire de la posture de l'artiste et de la manière dont il est habillé ?**
Il est debout bien droit. Il a un costume parfaitement ajusté. On dit qu'il est né à quatre doigts.

→ **Voit-on l'artiste en train de travailler ?**
Non, il pose. Il est fier de poser devant ses œuvres et dans un atelier parfaitement rangé.

→ **À quoi les peintures situées en arrière-plan font-elles penser ?**
Montrer les **autres** reproductions de l'artiste présentes dans le répertoire **02 03 04 05**
Laisser les élèves s'exprimer et noter toutes les « hypothèses » : des routes, des immeubles, des champs, des casiers... puis recroquer sur l'hypothèse placard. Comme Piet Mondrian est très ordonné, certaines personnes pensent que ses peintures ressemblent à des placards, des armoires ou des étagères.

Progresser vers la maîtrise de la langue française
Utiliser un vocabulaire précis

Pratiques en prolongement

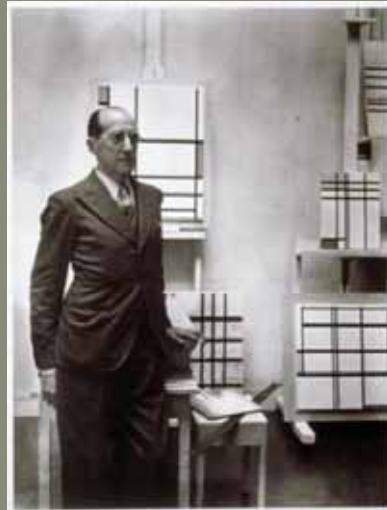
Question de posture !
Mimer la posture de l'artiste, mettre en scène et photographier.
Retoucher la photocopie de la photo avec de la gouache et des feutres noirs.

METTRE EN PROJET L'hypothèse placard

Piet Mondrian aime tellement
ranger que certaines personnes
pensent qu'il peint des
placards.

Je vous propose de vérifier si
ses peintures ressemblent
effectivement à des placards.

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

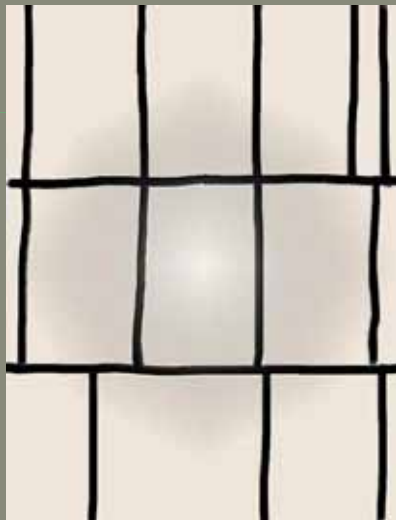
Vérifier l'hypothèse placard

Le vocabulaire en accompagnement

Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers le cadre...

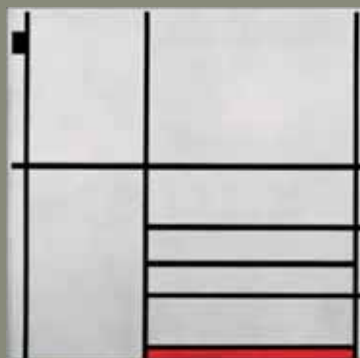
Troublant !

PROJET (pratique en co-naissance)

- **Projet cible** : Fabriquer toutes sortes de placards pour aider Piet Mondrian dans ses recherches.
- **Objectif spécifique** : Prendre conscience de la structure orthogonale de l'œuvre, notion implicite d'orthogonalité.

A propos de la taille des œuvres

Mondrian, Piet 1872-1944.
"Composition in white, black and red", 1936.
Huile sur toile , 102 x 104cm.

La taille de l'œuvre

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

83

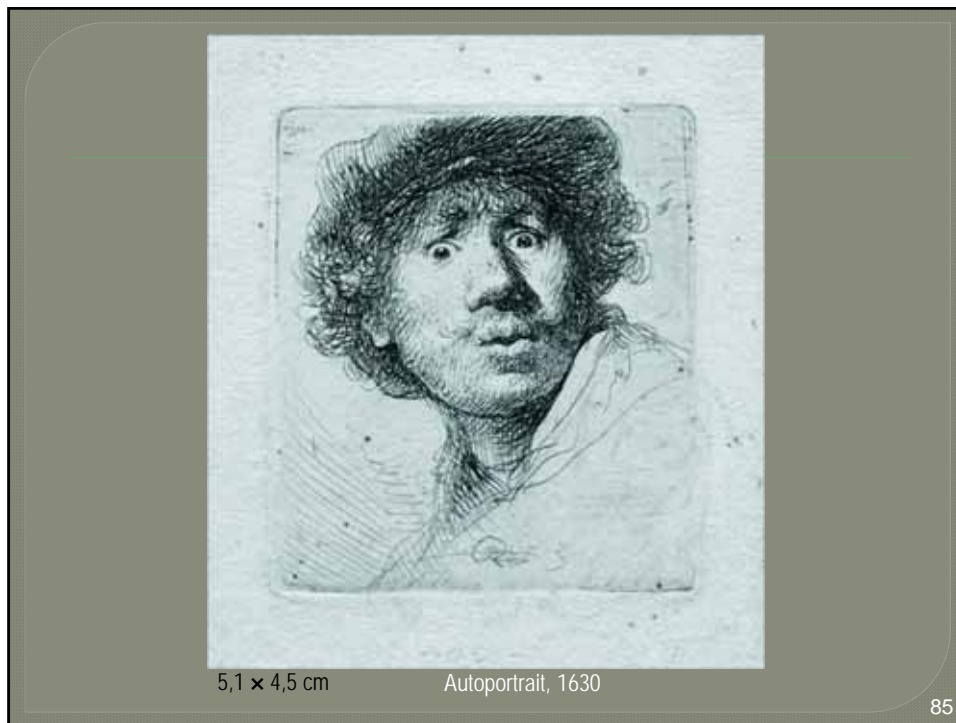

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

84

PIET MONDRIAN (1872-1944)
COMPOSITION EN BLANC, NOIR ET ROUGE (1936)
Huile sur toile, 103 x 104 cm

Projet cible
Aider Monsieur Mondrian à construire des glacards.

L'œuvre en questions
Objectif
• Parler de la structure de l'œuvre.

→ **Combien l'artiste a-t-il tracé de lignes verticales ? (lignes debout)**
Trois lignes verticales qui traversent la toile de bas en haut.

→ **Combien l'artiste a-t-il tracé de lignes horizontales ? (lignes couchées)**
Six lignes horizontales en comptant celle du bas qui n'est pas très visible : deux lignes qui traversent le tableau de part en part et quatre lignes plus courtes.

→ **Combien y a-t-il de « casiers » ?**
Il y a 16 casiers en comptant les deux « casiers » colorés.

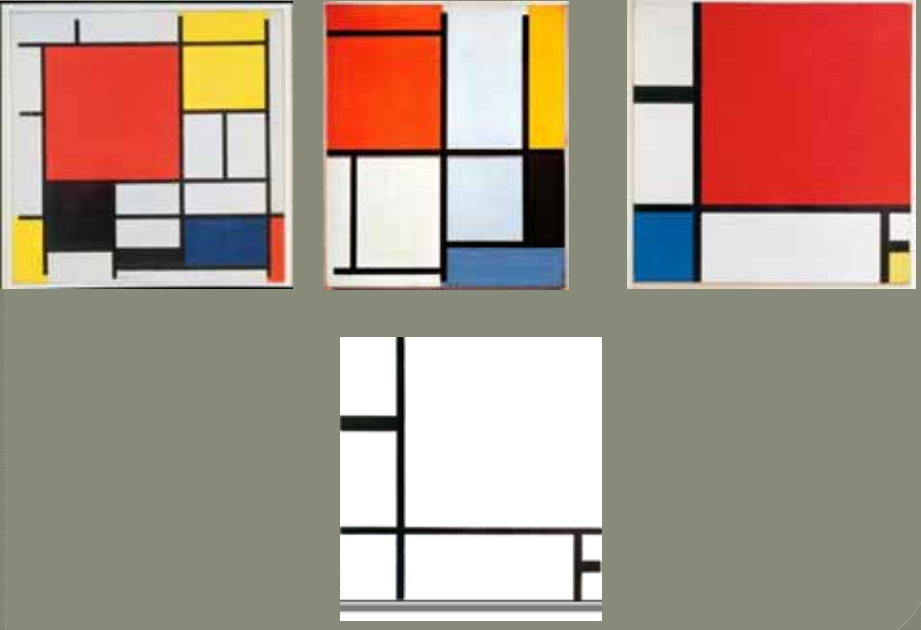
Remarque Il y a deux « casiers » colorés : un tout petit peint en noir et un autre en bas peint en rouge.
Si les élèves relèvent ces détails, leur dire que nous parlerons des couleurs un peu plus tard.

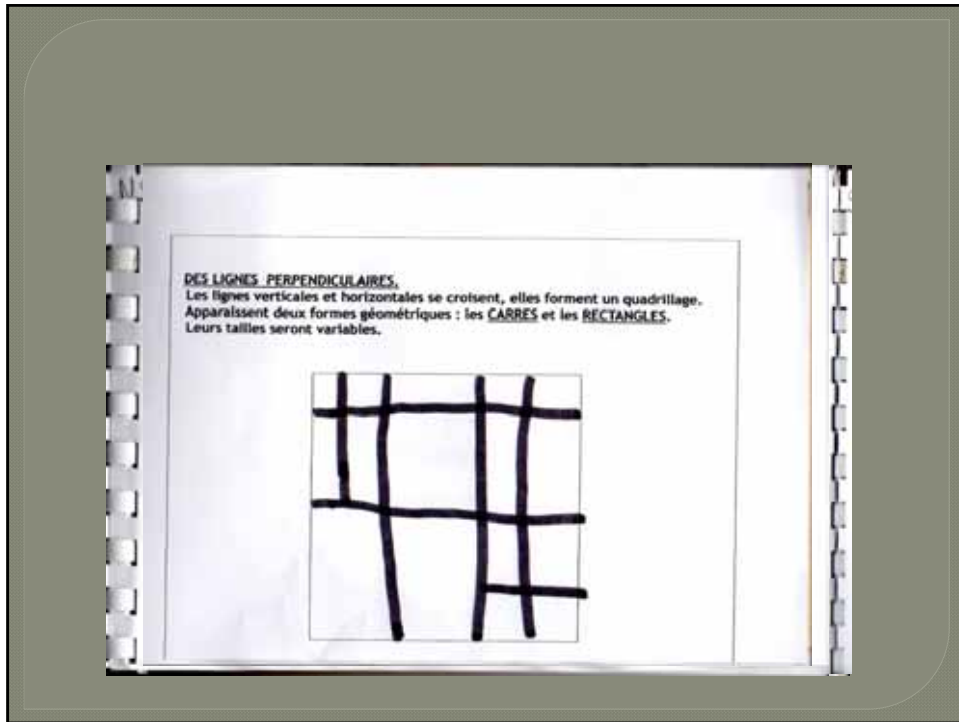
→ **Poser le même genre de questions avec d'autres œuvres de l'artiste** 03 04 05

L'œuvre en actions
Distribuer les « cartes structures » * (œuvres de Mondrian sans couleurs)
Déposer les cartes sous les œuvres correspondantes.
* Ressources disponibles sur le DVD et le site de l'auteur.

Remarque Le vocabulaire spécifique visé est : ligne verticale, ligne horizontale, mais de manière transitionnelle, on peut accepter la dénomination de ligne debout et de ligne couchée.
Attention ! Pour que ces notions aient du sens, il est indispensable d'orienter la construction en indiquant clairement la base de « l'édifice ».

Construction de placards individuels

Restitution: « Nous avons construit plein de placards pour que Monsieur Mondrian puisse choisir ceux qu'il préfère »

Un placard pour ranger ...des couleurs et des graphismes

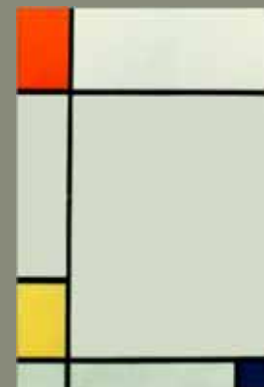

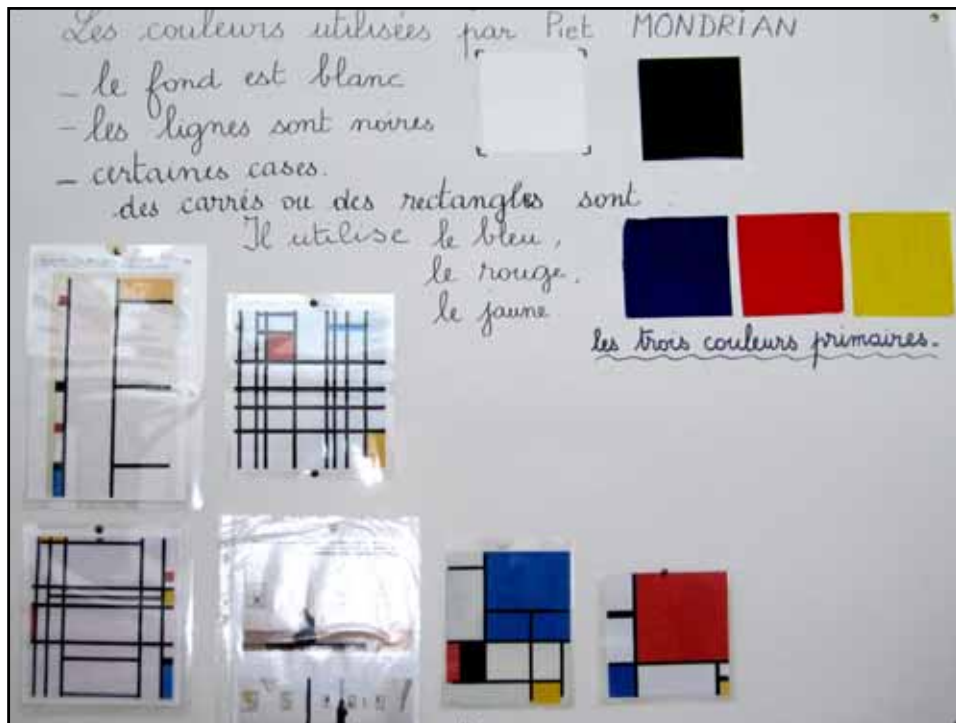
Ce que l'ont veut éclairer

La palette chromatique de l'artiste

Mise en évidence des caractéristiques chromatiques

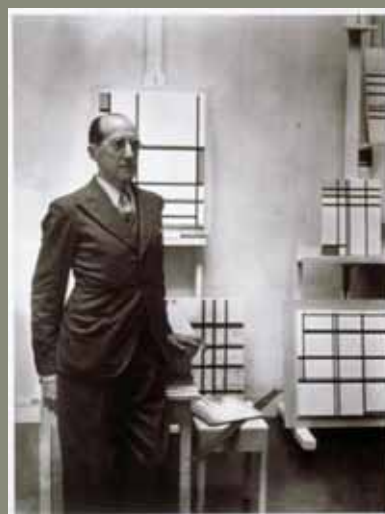

INTRODUCTION NARRATIVE

Les portes

Monsieur Mondrian ne veut pas que la poussière envahisse ses placards. C'est pourquoi il met des portes blanches devant les différents casiers. Et pour que cela fasse plus joli, il décide de peindre quelques façades en couleurs. Mais, quelles couleurs choisir ? Il hésite longuement et finalement, il choisit les **trois couleurs primaires**, le noir et le blanc parce que ce sont des couleurs pures ! Puis, il réfléchit longuement où il va les mettre, car il veut qu'elles soient parfaitement réparties.

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Mise en projet

Projet cible

- Peindre les portes des « placards » en respectant le style Mondrian.

Analyser l'oeuvre et en extraire un principe

Principe :

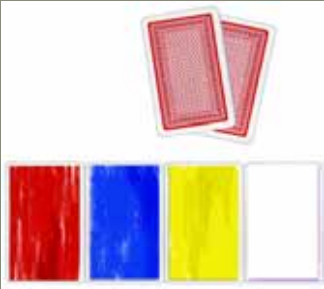

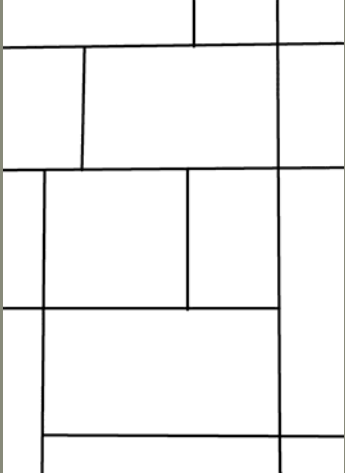
- 1 case bleue
- 1 case jaune
- 1 case rouge

Une couleur se répète 2 fois (ici le rouge)

Mise en couleur ludique

Une case bleue
Une case jaune
Une case rouge
Une couleur se répète 2 fois

Comprendre une règle

Mise en couleur en règle

Une case bleue
Une case jaune
Une case rouge
Une couleur se répète 2 fois

52

