

Quelles pratiques associer à la découverte

• Patrick STRAUB

1

Plan de l'intervention

- 1. Où placer la pratique ?
- 2. Quelles pratiques ?
- 3. L'approche en co-connaissance
- 4. La question de la trace
- 5. Hors-d'œuvre d'art

©L'approche proposée s'articule autour de 3 axes : la clarification, la dédramatisation, et la mise en place d'une pédagogie de l'enthousiasme et du désir.

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'exploration fondamentale

Pour aborder l'œuvre en pré-connaissance

Prévention de l'illettrisme à l'école

Ressources pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle

Activités de classe
Quelles situations langagières proposer
aux élèves ?

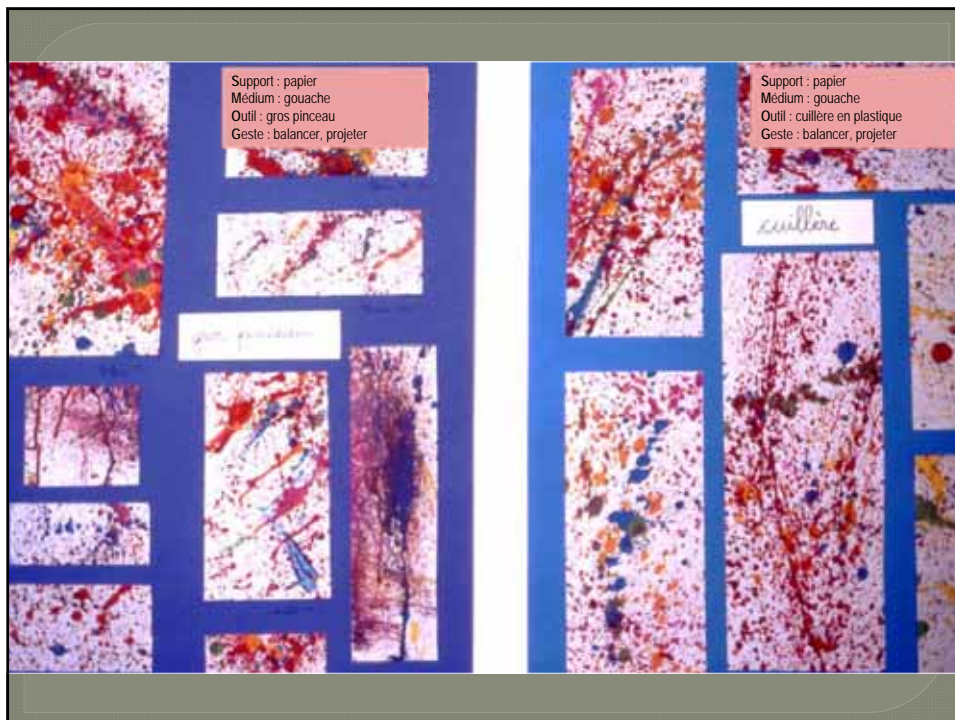
septembre 2010
© MEN DGESCO ► eduscol.education.fr/ecole

Activité : Utiliser un matériel riche et varié en atelier peinture

	Vocabulaire en production	Objectifs langagiers
L'enseignant dirige l'activité en choisissant l'outil et la peinture (type et couleur), il précise le geste à effectuer (tamponner, tapoter, remplir, étaler, entourer, repasser, recouvrir, frotter, caresser, gratter, rayer...) Il détermine fortement l'action de l'enfant ; il fait répéter les énoncés prescriptifs en questionnant et en faisant énoncer des consignes simples.	Les peintures affichées, les élèves viennent expliquer, raconter comment ils ont procédé. Le passage au langage d'évocation réactive le vocabulaire dans une forme d'oral proche du récit.	Maîtriser un champ lexical spécifique (verbes et substantifs, adjectifs de couleurs) Comprendre pour agir et appliquer des consignes. Rappeler une activité et décrire une expérience dans un oral compréhensible avec un vocabulaire précis

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

L'expérimentation induite

Claude VIALLAT
Bâches (1978)
Acrylique sur grands fragments de terre militaire, 275 x 600 cm
Musée National d'Art Moderne, Paris

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

Confronter d'autres œuvres à l'analyse SMIGT précédente

Claude Viallat "2005-105"
Acrylique sur beau rouge, 199 x 142 cm
oniris gallery

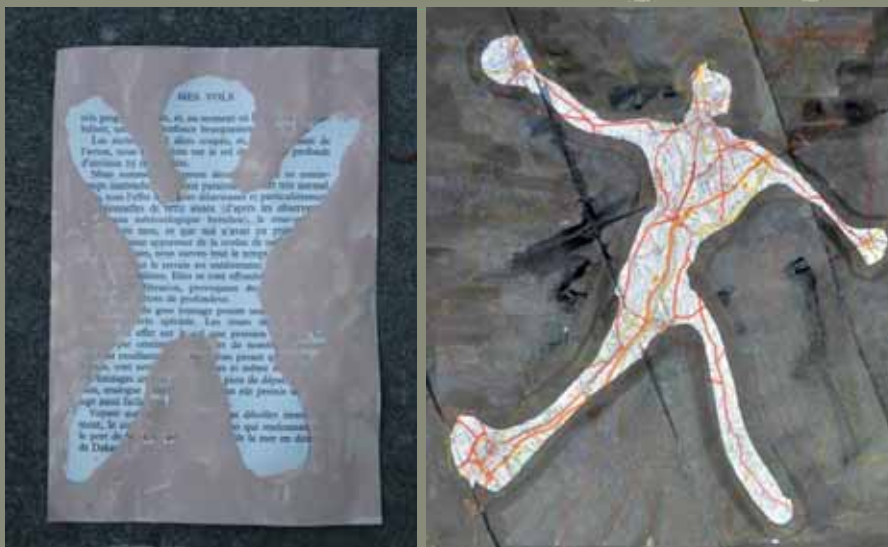
« Sans titre »
2002 - Sérigraphie sur registres de mercerie
- 29 x 27 cm -

Conceptualiser l'œuvre

Décliner une même forme sur différents supports

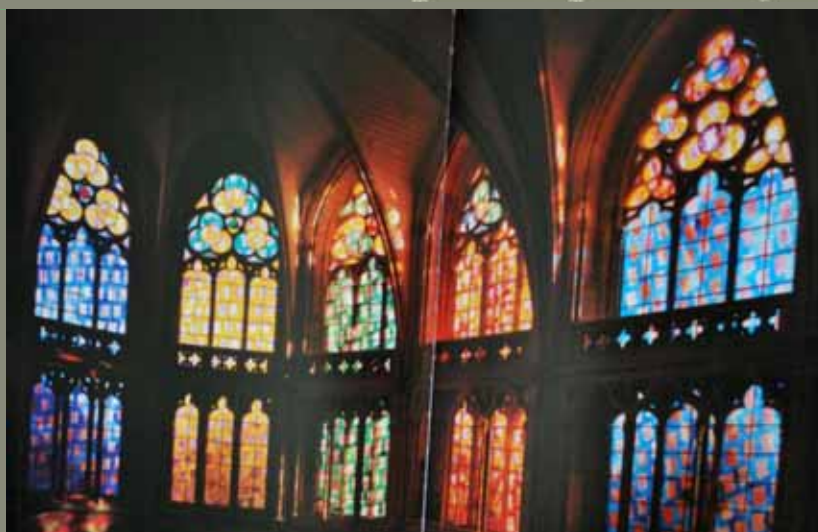
Décliner le principe

Analyser les paramètres
plastiques en jeu

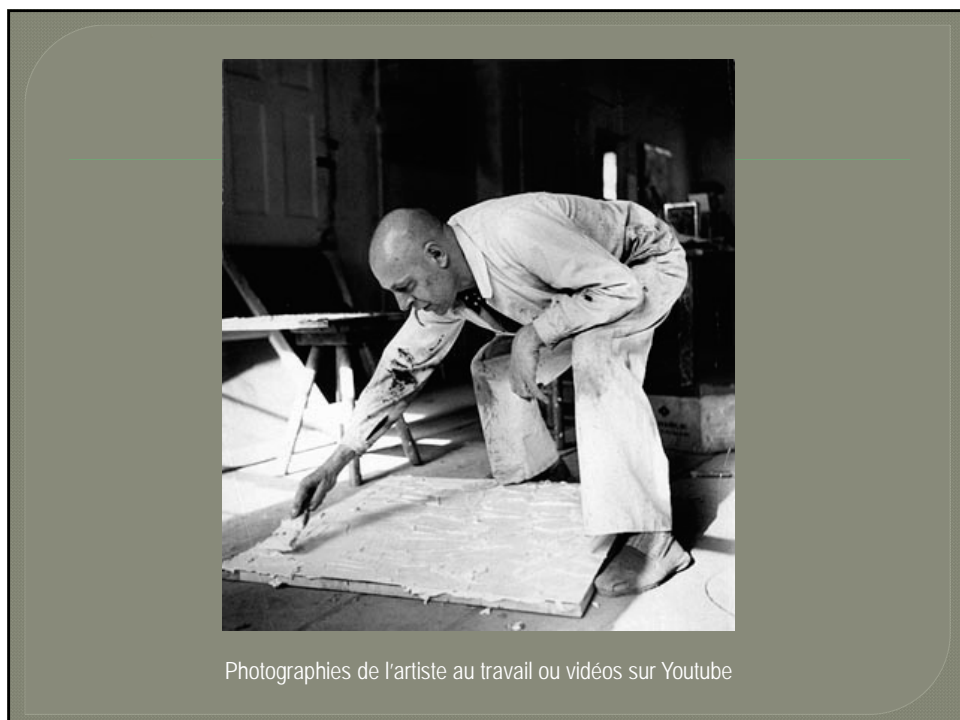

Pour rebondir sur la propriété du support

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.

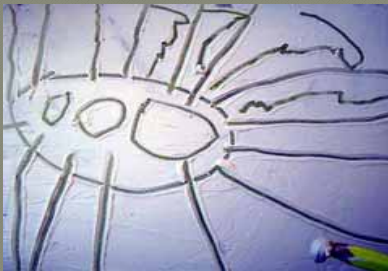

Se mettre dans la peau de l'artiste

Pour com-prendre le geste créateur.

...et de suivre d'autres voies

Expérimenter le « geste » sur d'autres supports

Pour aller vers d'autres pratiques

Expérimenter le « geste » sur d'autres supports

Pour découvrir d'autres médiums et ... comprendre Soulages

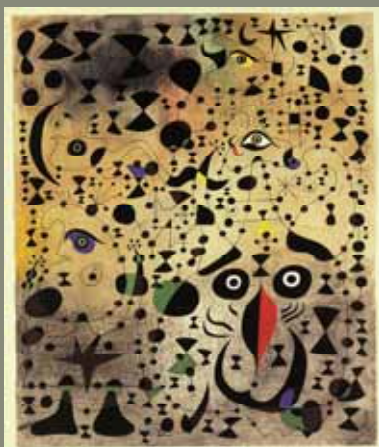

Les pratiques pendant la découverte des œuvres comme outil visuel

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.

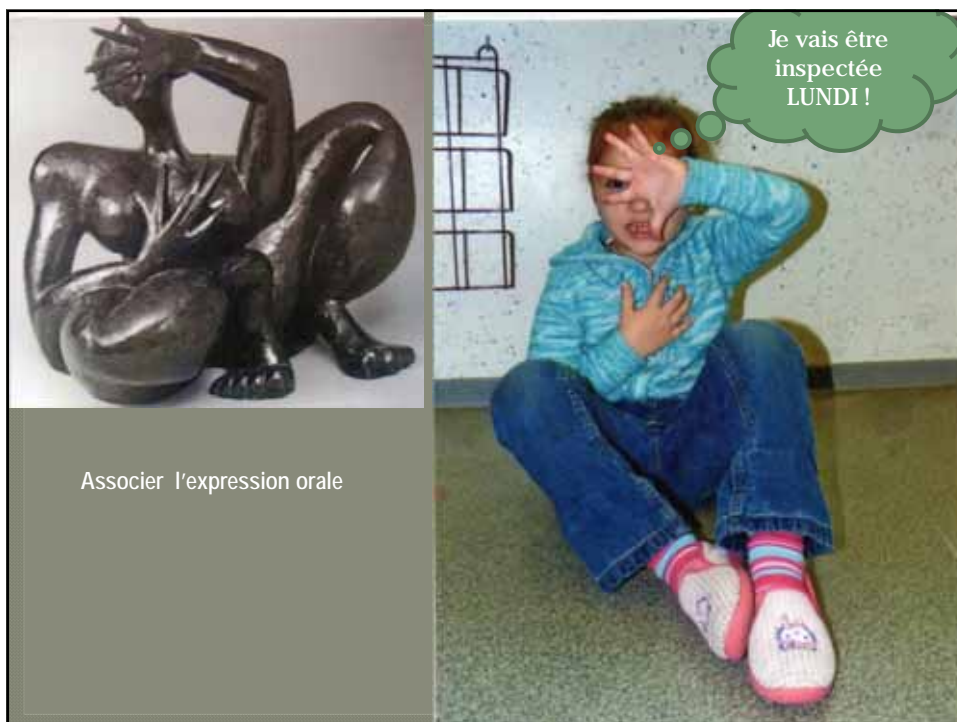

Autres pratiques

Comprendre avec son corps

This block contains a collage of images. On the left, there is a dark grey rectangular area with the text "Autres pratiques" in a light green, serif font, and "Comprendre avec son corps" in a smaller, white, sans-serif font below it. To the right of this text is a collage of three images. The top image is a bronze sculpture of two standing figures, possibly by Auguste Rodin, with their arms raised and hands near their heads. The bottom-left image is a white, mummy-like figure, similar to the one in the top image of the page. The bottom-right image shows two young children standing side-by-side, mimicking the pose of the bronze sculpture with their arms raised and hands near their heads. They are in a classroom-like setting with a whiteboard and a bookshelf visible in the background.

Associer l'expression orale

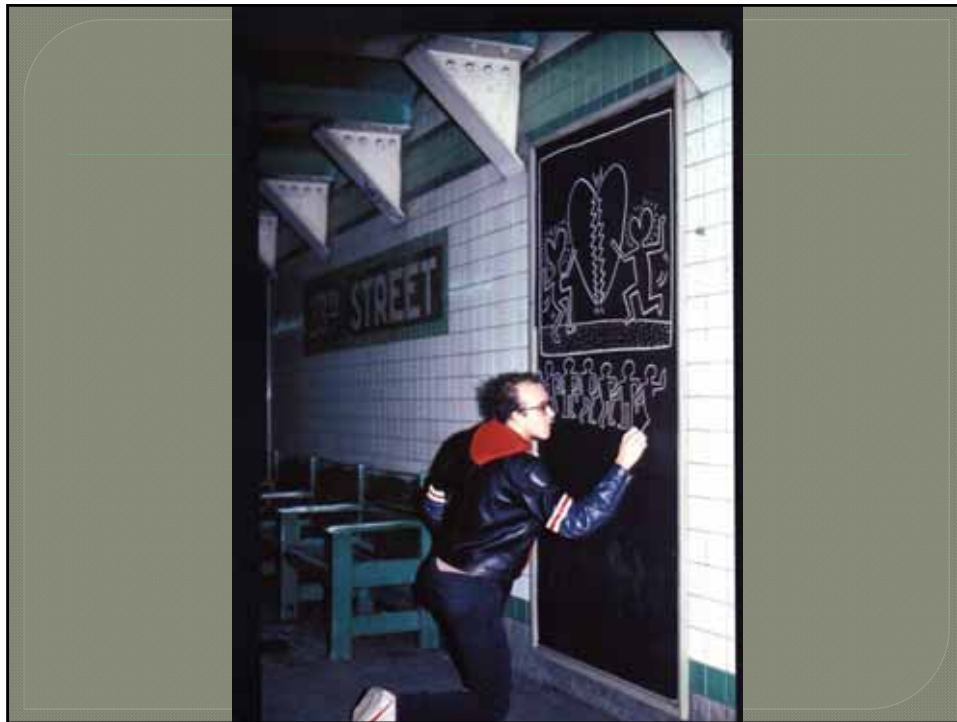
L'entrée problématique

- Le projet**
Réaliser une signalétique de parcours sportif
- La problématique**
Représenter des personnages qui sautent, courent ...
- Les recherches personnelles**
- Voir du côté des experts**

1er phase: Faire connaissance avec un expert

Keith Haring
1958 - 1990

A black and white portrait of Keith Haring, a young man with glasses and a serious expression, wearing a patterned jacket over a dark shirt.

UN PEINTRE AU TRAVAIL

59 KEITH HARING (1958-1990)

PORTRAIT DE L'ARTISTE (1981)

Keith Haring pregnant dans le métro new-yorkais. Photographie de Teong Shiong CH (1991-1992)

Première rencontre avec Keith Haring
Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un artiste appelé Keith Haring.

L'image en questions

Objectifs

- Décrire et lire l'interprétation de Keith Haring.
- Analyser et retenir des éléments publicitaires.
- Observer une image de manière multiscalaire.

Resources recommandées Un globe terrestre, Google Earth, des photos de couloirs de métro.

→ **Qu'est-il en train de faire ?**
Il dessine sur des panneaux publicitaires situés dans les couloirs du métro de New York.

→ **Pourquoi ces panneaux sont-ils noirs ?**
Autrefois, à New York, les sociétés de publicité collaient du papier noir sur les panneaux publicitaires inoccupés.

→ **A-t-on le droit de dessiner sur les murs ?**
Dessiner sur les murs est interdit. Keith Haring ne dessine pas sur les murs, il dessine sur les panneaux publicitaires inoccupés. De fait, il ne dégrade pas l'espace public comme certains tagueurs.

→ **Avec quel dessin le lit ?**
Dans ce cas précis, il dessine avec de la craie.

→ **Qu'a-t-il dessiné ? Que dessine-t-il ?**
Dans la partie supérieure du panneau, il a dessiné deux personnes à tête de cœur qui tiennent un cœur brisé. En dessous, il est en train de dessiner des petits personnages qui se tiennent par la bras pour faire une chaîne humaine.

→ **Que racontent ces dessins ?**
Laisser imaginer.
En s'appuyant sur les symboles présents dans l'image, on peut toutefois accompagner les élèves dans l'interprétation du dessin : les personnages avec des têtes en forme de cœur semblent être amoureux, mais le cœur brisé qui les sépare indique qu'ils ont du mal à vivre leur amour pour une raison ou une autre (peut-être à cause du Sida).
Les personnages en silhouette symbolisent la solidarité : des gens qui se ressemblent pour aider les autres.
En général les dessins de Keith Haring racontent des histoires de la vie ordinaire. Des histoires de gens qui s'aiment, qui s'amusent, qui aiment, qui souffrent.

Pratique en prolongement
Dessiner des personnages à la craie sur un tableau noir ou sur des ardoises.

2ème phase : Comprendre l'œuvre

Préciser ce qu'on veut que l'enfant comprenne : Comment l'artiste fait « bouger » ses personnages.

Quels sont les secrets du mouvement chez Keith Haring ?

Interroger l'oeuvre

Des questions pour :

Faire émerger les indicateurs de mouvement

Prendre conscience des caractéristiques de l'oeuvre

L'oeuvre en questions

OBJECTIFS

- Identifier les indicateurs de mouvement : l'attitude et les signes graphiques.
- Prendre conscience des caractéristiques formelles de l'oeuvre.

→ Que fait le personnage que l'on voit sur l'image ?

Il danse, il bouge...

→ Comment voit-on qu'il bouge ?

À sa posture, à la position de son corps.
Aux signes graphiques, aux petits traits qui entourent la silhouette.

→ Combien de couleurs Keith Haring a-t-il utilisées ?

Il a utilisé quatre couleurs : du rose pour le « soleil », du jaune pour le fond, du rouge pour le sol et du bleu pour le personnage.

→ Que peut-on dire des couleurs ?

Elles sont vives, lumineuses, éclatantes.

→ Comment les différentes zones colorées sont-elles délimitées ?

Elles sont contournées par un trait noir.

L'oeuvre en actions

Pour se l'approprier

L'oeuvre en questions

OBJECTIFS

- Identifier les indicateurs de mouvement : l'attitude et les signes graphiques.
- Prendre conscience des caractéristiques formelles de l'oeuvre.

→ Que fait le personnage que l'on voit sur l'image ?

Il danse, il bouge...

→ Comment voit-on qu'il bouge ?

À sa posture, à la position de son corps.
Aux signes graphiques, aux petits traits qui entourent la silhouette.

→ Combien de couleurs Keith Haring a-t-il utilisées ?

Il a utilisé quatre couleurs : du rose pour le « soleil », du jaune pour le fond, du rouge pour le sol et du bleu pour le personnage.

→ Que peut-on dire des couleurs ?

Elles sont vives, lumineuses, éclatantes.

→ Comment les différentes zones colorées sont-elles délimitées ?

Elles sont contournées par un trait noir.

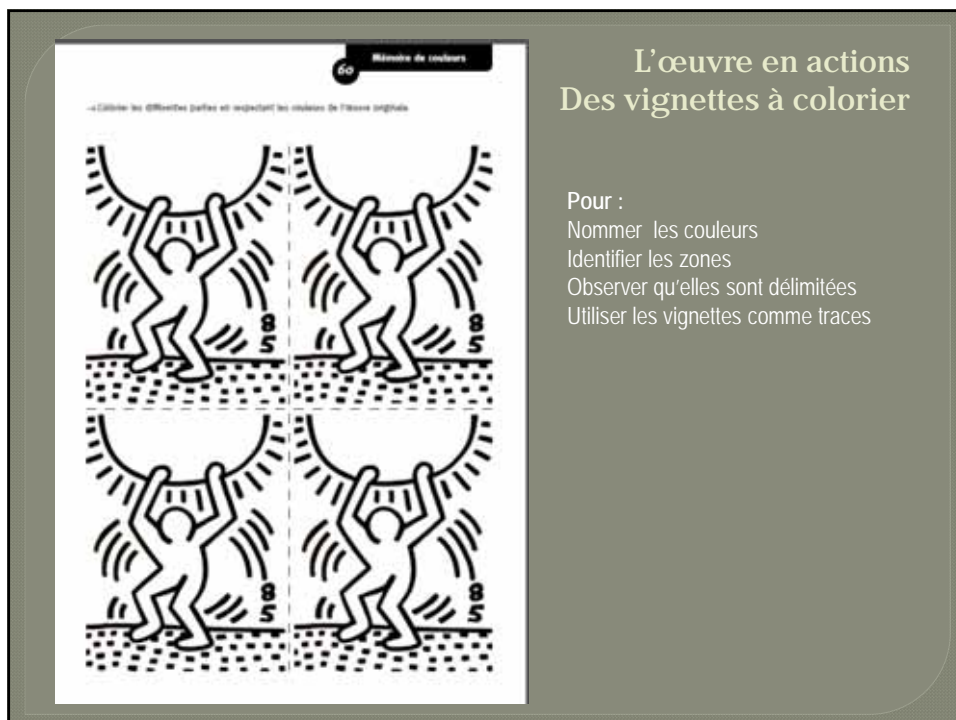
L'oeuvre en actions

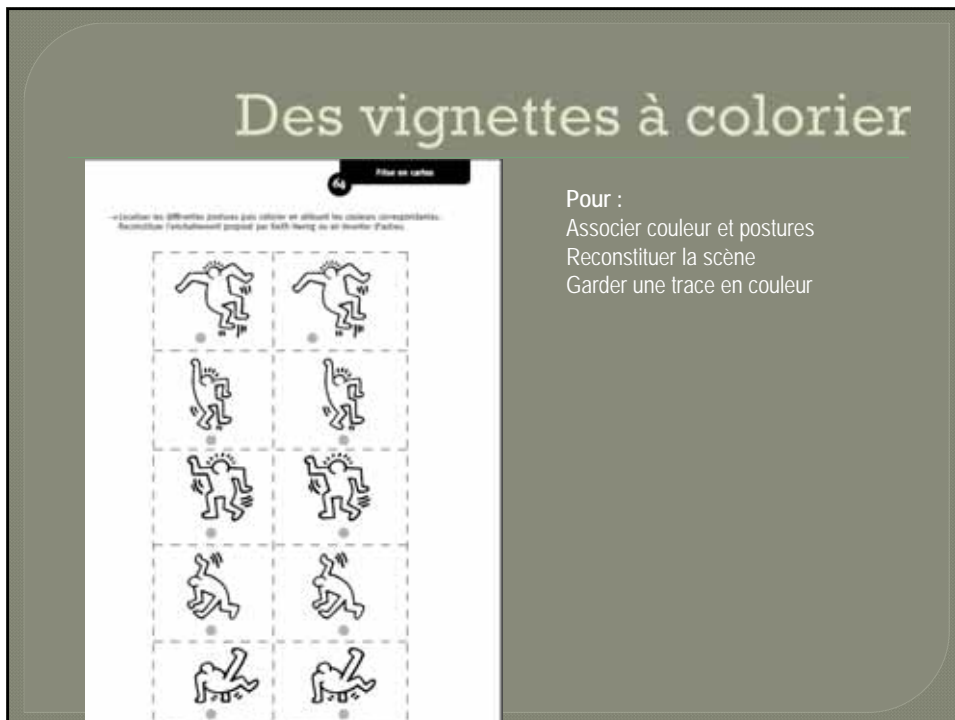
- Mimer la scène représentée, photographier puis transformer l'image en prenant dessus ou par collage.
- Photocopier l'oeuvre. Découper le contour du personnage sans lever le crayon.
- Colorier le personnage*, puis le coller dans le cahier de rencontre.

* Pour être en accord avec la couleur.

* Pour être en accord avec la couleur.

Les secrets du mouvement chez Keith Haring

- Pour mémoire :
- Les traits dynamiques
- Les postures

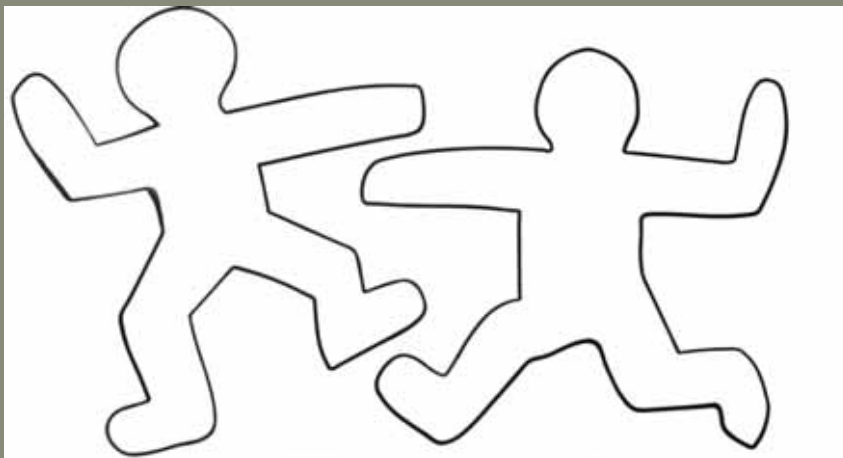
3ème phase: la co-naissance

« Aider Keith Haring à dessiner ses personnages »

S'entraîner

Les traits dynamiques

Utiliser le langage pour conscientiser l'action

Contourner la forme – maintenir la forme - ...

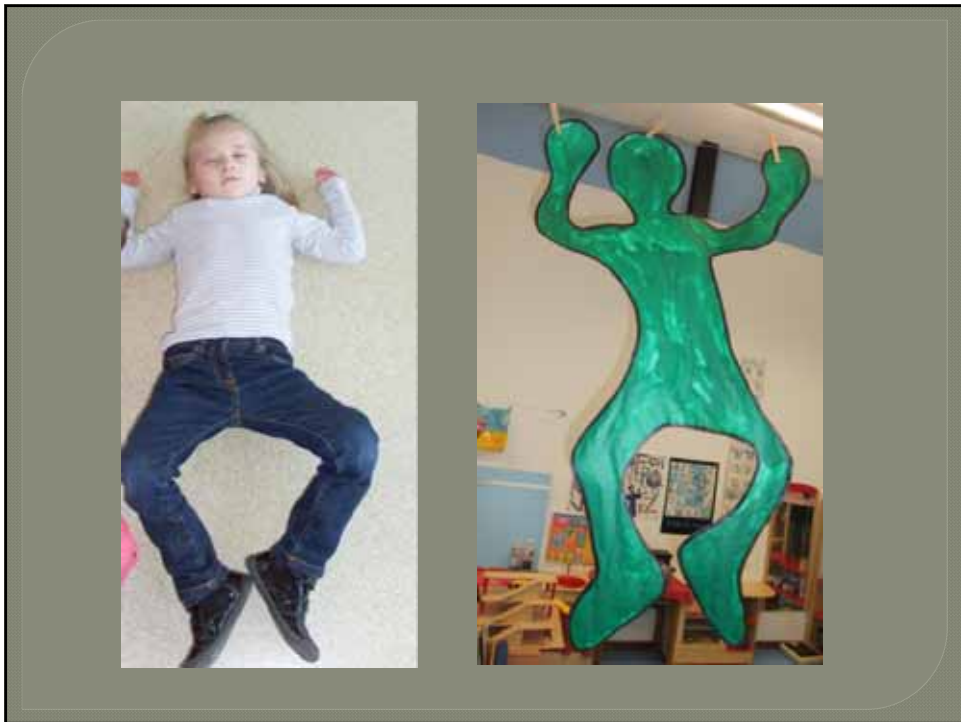

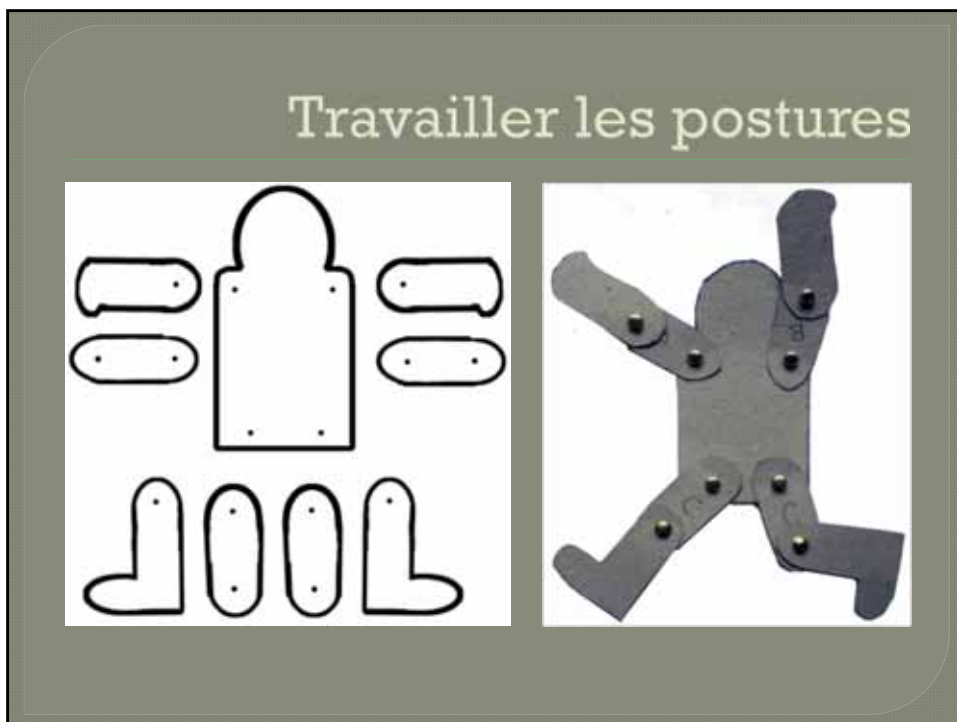
4ème phase : Projection hors
d'œuvre d'art

Travailler la posture

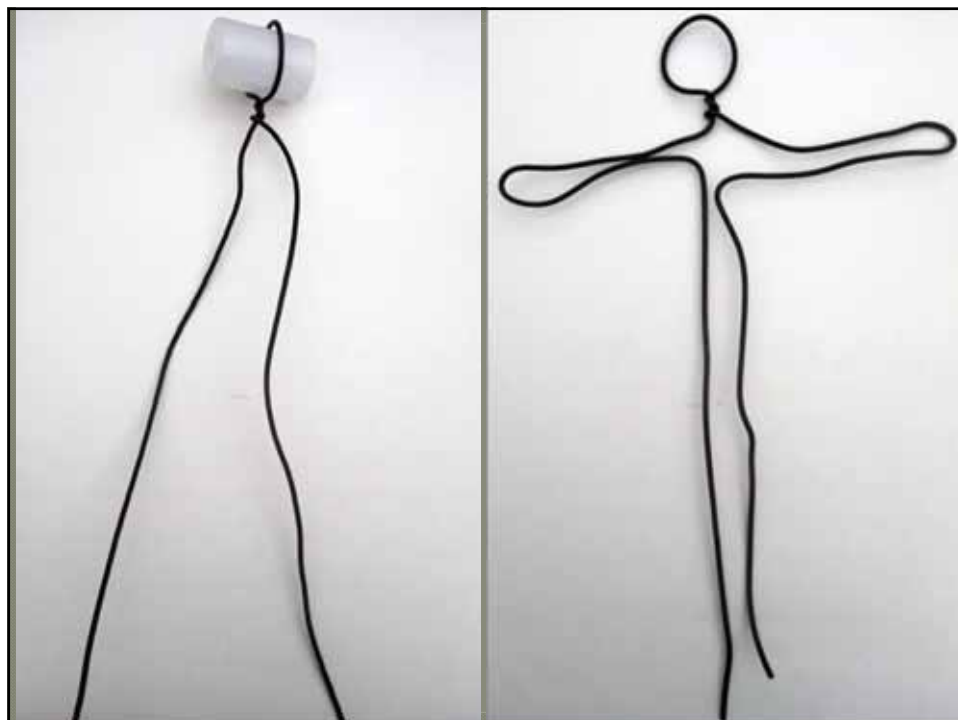

S'appuyer sur le squelette

pour apprendre à tracer le personnage d'un seul trait

Les postures ne s'inventent pas

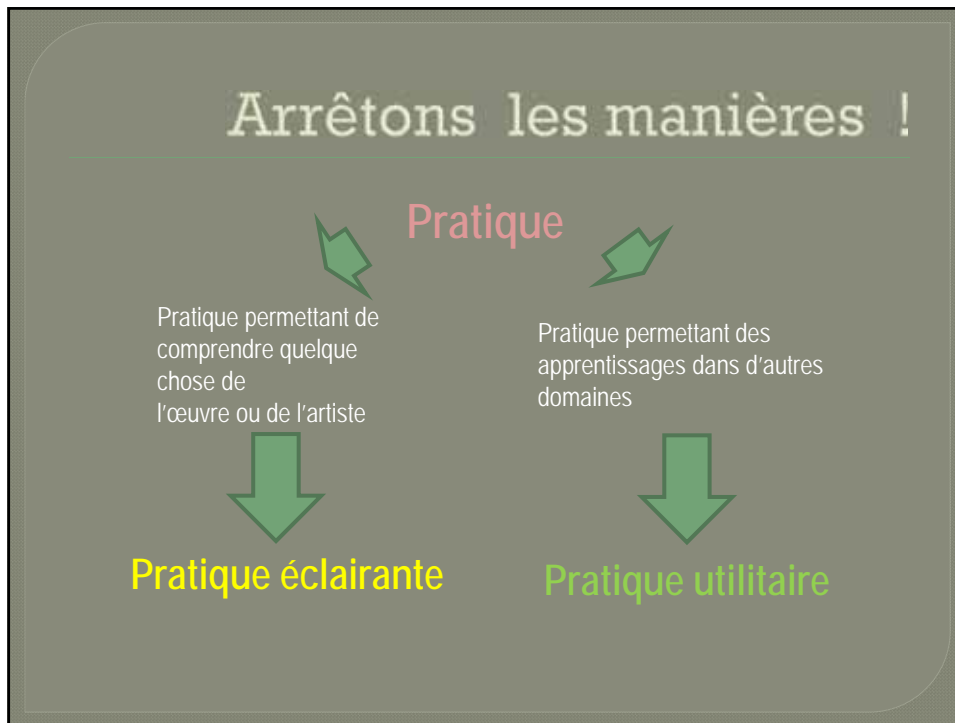

Les pratiques liées directement aux œuvres la jungle des faire ...

- 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.
- - 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

La voie du compagnonnage ...

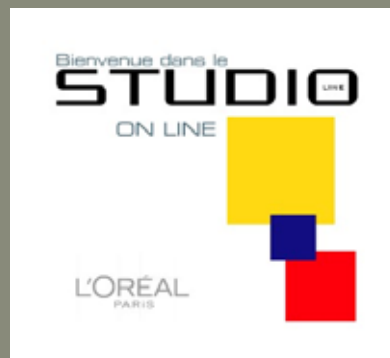
- Entrainer les élèves dans une démarche de co-naissance.

DEGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :

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

- Reconnaître les caractéristiques d'un « Mondrian ».

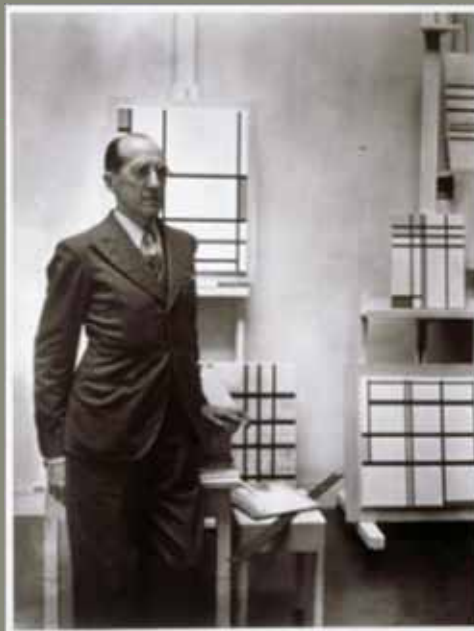
Ce que nous voulons éclairer

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

La première
phase

Faire
connaissance

UN ARTISTE AU CARRE

01 **PIET MONDRIAN (1872-1944)**
PORTRAIT DE L'ARTISTE (1937)
Photographie de Rogi André (18), Klein Rosa (1990-1991)

Première rencontre avec Piet Mondrian
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 t'appelles... Et Mondrian comme toi tu t'appelles...

L'image en questions
Oscartes
• Utiliser un vocabulaire précis.
• Observer une image de manière méthodique.

→ **Comment appelle-t-on ce genre d'image ?**
Celle image 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 Piet Mondrian est-il rangé ou en désordre ?**
Il est plutôt bien rangé.
Piet Mondrian adore tout ce qui est droit et carré. Il a haineur du désordre. Tout doit être exactement à sa place. Il rêve d'un monde où tout serait aussi bien rangé que dans son atelier.

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

→ **Voil-on Piet Mondrian 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 ?**
Laisser les élèves s'exprimer et noter toutes les « hypothèses » : des routes, des immeubles, des champs, des casiers... puis recentrer 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

L'œuvre en action

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.

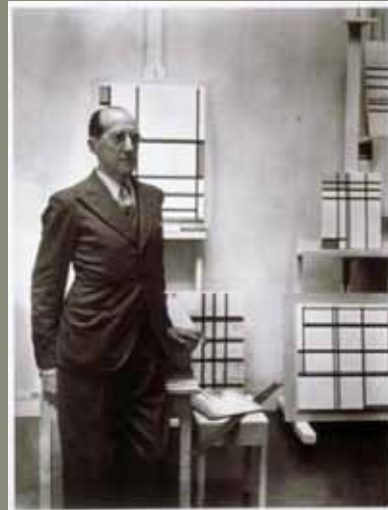

2ème phase : Comprendre l'œuvre

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)

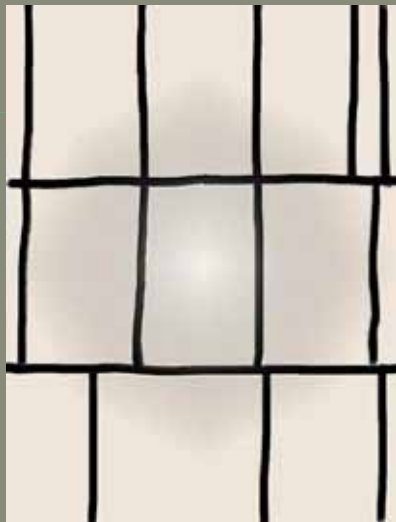
Vérifier l'hypothèse placard

Le vocabulaire en accompagnement

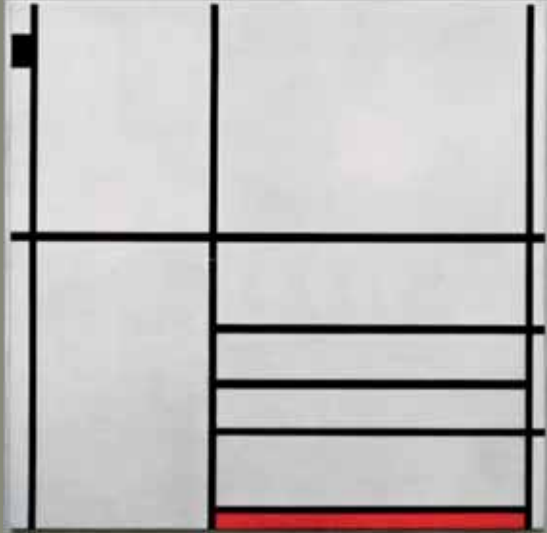
Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers le cadre...

Troublant !

Interroger l'œuvre pour comprendre comment elle est faite

2ème phase (bis)

PIET MONDRIAN (1872-1944)
COMPOSITION EN BLANC, NOIR ET ROUGE (1936)
Huile sur toile, 102 x 104 cm

Projet cible
Aider Monsieur Mondrian à construire des placards.

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 83 84 85

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.

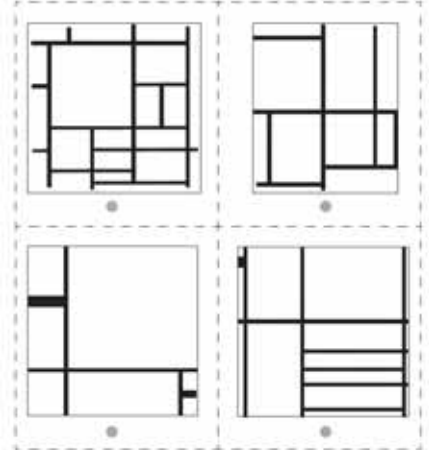
Remarque Le vocabulaire spécifique visé est : ligne verticale, ligne horizontale, mais de manière transitionnelle, on peut accepter la dénomination de ligne debout et de ligne couchée.
ATTENTION ! Pour que ces notions aient du sens, il est indispensable d'orienter la construction en indiquant clairement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

Renforcer la perception de la structure

Cartes structures

02

« Déterminer les structures selon les formes conceptuelles »

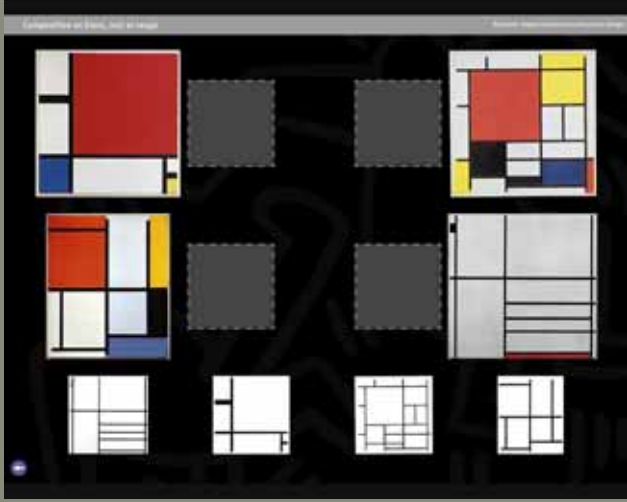

Document papier : CD Répertoire Hors d'Œuvre d'Arts
© ACCES Editions

Renforcer la perception de la structure

Renforcer la perception de la structure version numérique

Copie d'écran : CD Répertoire Hors d'Œuvre d'Arts – © ACCES Editions

3ème phase : la co-naissance

« Aider M. Mondrian à construire toutes sortes de placards »

- **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.

Bienvenue chez IKEA

En salle de jeu

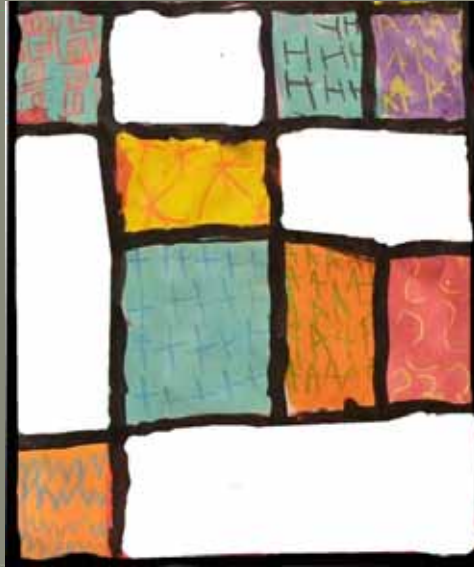
The image contains two photographs. The left photograph shows a child in a blue shirt standing on a grey floor, working on a maze made of sticks. The right photograph shows a child in a red and white striped shirt crouching and working on a similar maze. The mazes are constructed from various lengths of sticks and are placed on a grey floor with blue and black dashed lines marking boundaries.

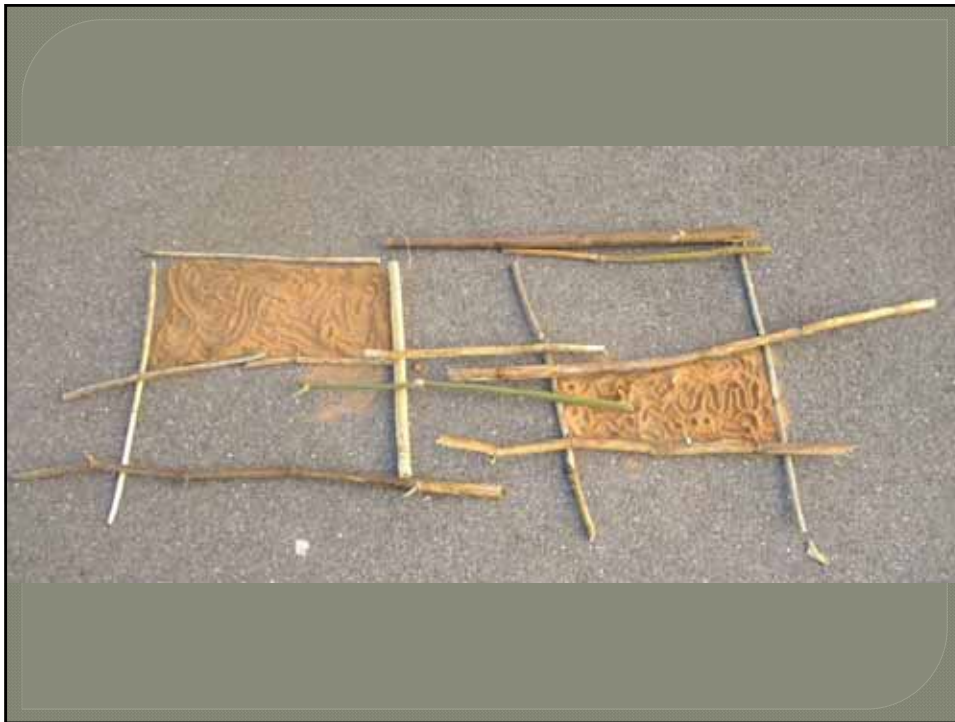

Un placard pour ranger ...des
couleurs et des graphismes

Phase 4 : Hors-d'œuvre d'Arts
Quand la pratique s'émancipe

Autre sens / Mondrian des bois

La question de la trace

IV. Suivi, évaluation et validation

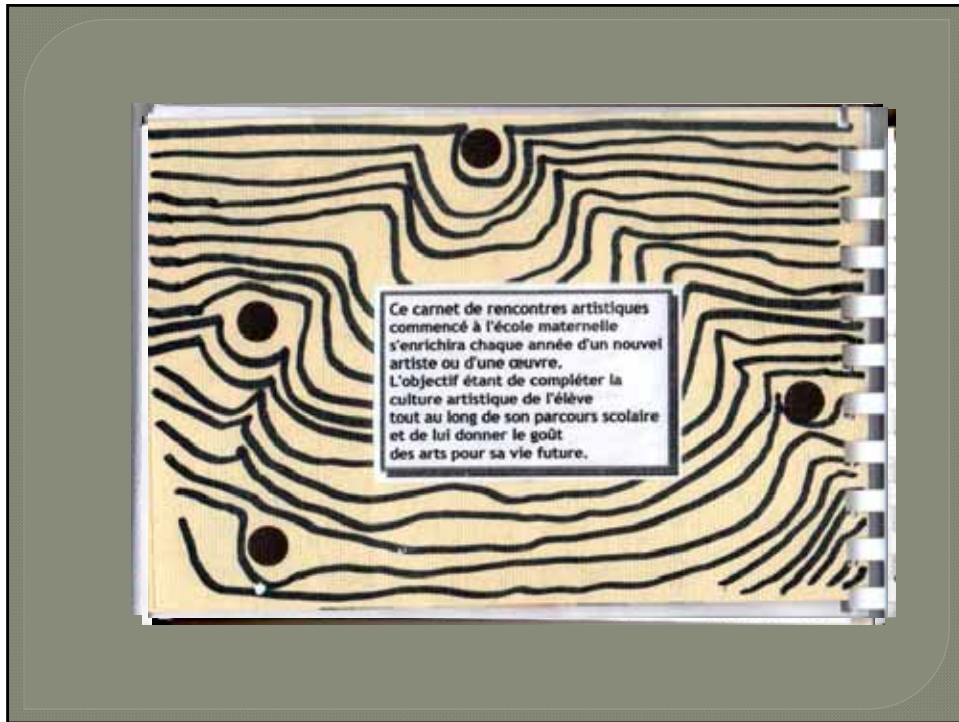
● Suivi

A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l'élève garde mémoire de son parcours dans un *"cahier personnel d'histoire des arts"*. A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant assuré l'enseignement de l'histoire des arts. Il permet le dialogue entre l'élève et les enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.

Pour l'élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.

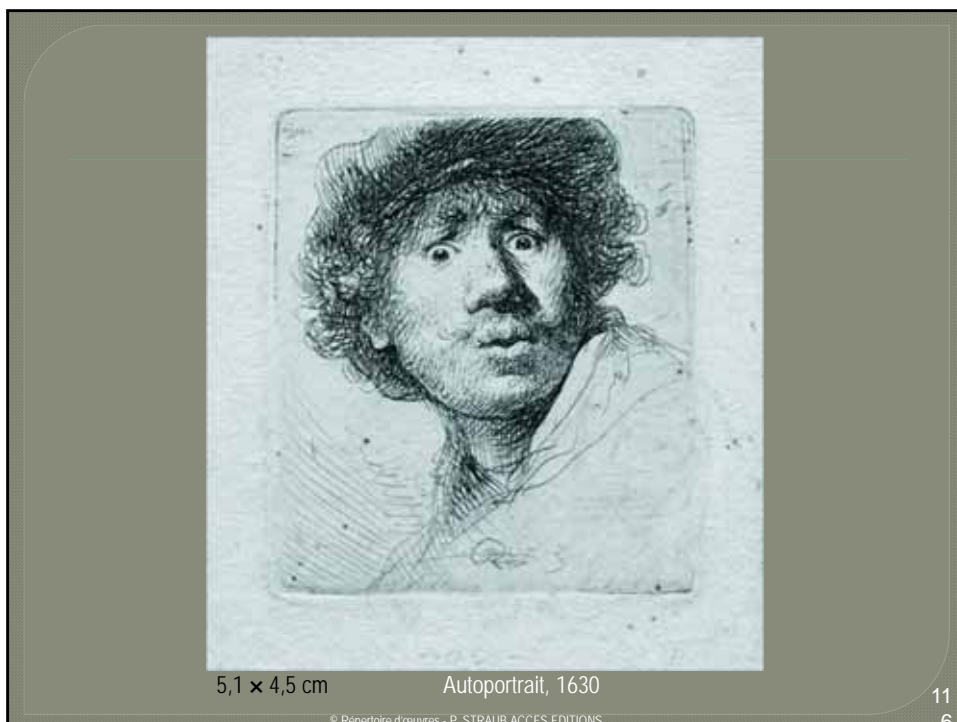

A propos de la taille des œuvres

Mes rencontres artistiques :

Cet artiste peintre s'appelle
PIET MONDRIAN
il est né en 1872 aux Pays Bas
il est mort en 1944.

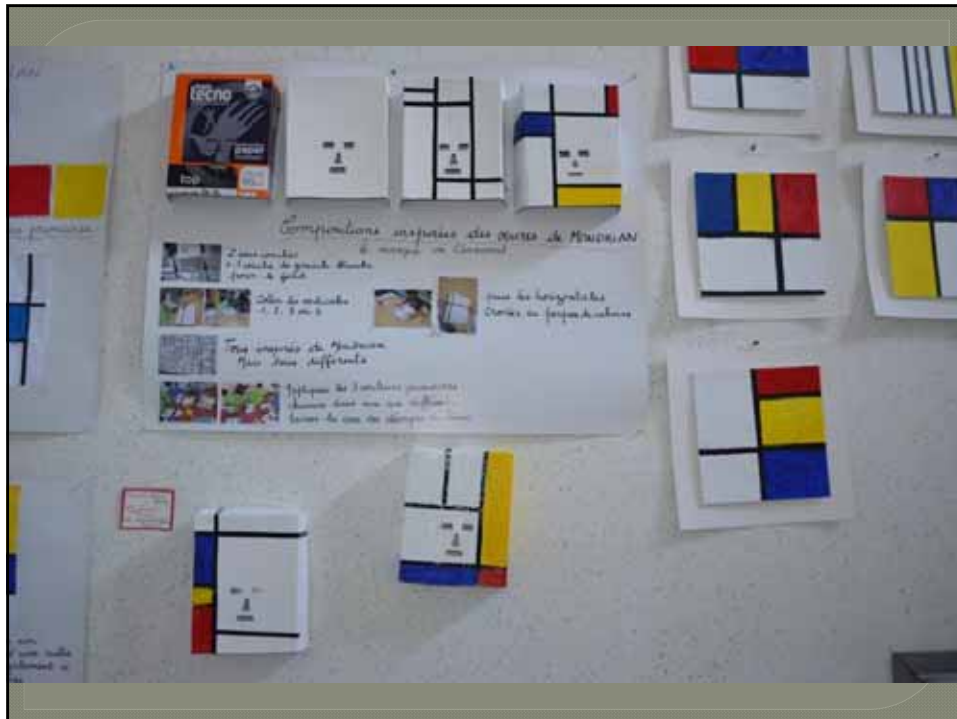
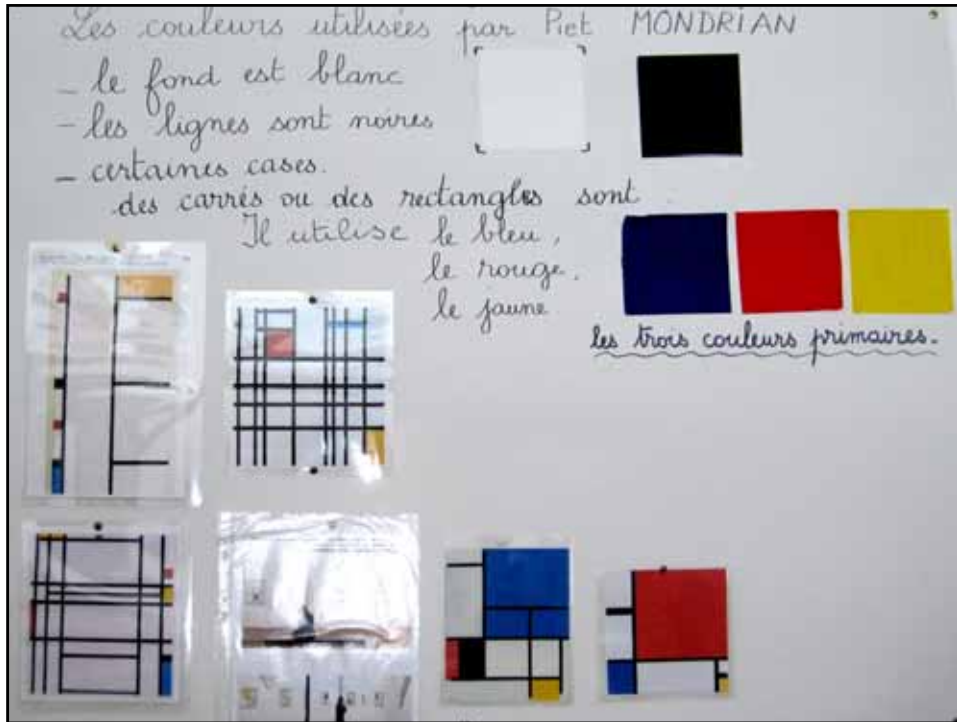

Les caractéristiques de sa peinture :
Elle se compose de lignes droites noires,
- verticales
- horizontales
- elles se croisent

C'est une peinture
^ abstraite
qui ne représente pas
le monde qui nous
entoure.

« Comme Mondrian »
1, 2, 3 ou 4 lignes droites
verticales ou horizontales
parfois longues
parfois courtes.
Les lignes se croisent
et forment des cases.

Valorisation : exposition de travaux d'élèves

