

La lettre, le mot, l'art

Objectif : Tentative d'approche « historique »

Au début était le... dessin

La communication entre les premiers hommes est probablement passée par le dessin. Pour désigner un objet, situé hors du champ visuel, ne pouvant être montré, les premiers hommes ont certainement eu recours au dessin. Nous agissons encore de même manière quand nous sommes à l'étranger. Nous communiquons davantage par gestes que par dessins, c'est vrai. Mais, le mime n'est-il pas une forme de dessin dans l'espace ?

On peut donc dire, sans toutefois pouvoir l'affirmer que le dessin a été un des premiers modes de communication symbolique ; parce que le dessin de l'objet, n'est pas l'objet ! Nous reviendrons d'ailleurs sur cette dernière affirmation au moment où nous parlerons de Magritte et de sa fameuse pipe.

Le pictogramme (image d'un objet représentant cet objet)

Nous avons d'ailleurs maintenu dans notre société actuelle ce mode de communication, très efficace, à travers l'utilisation des pictogrammes.

REM. Heureusement qu'ils existent lorsque nous voyageons à l'étranger (ne serait-ce que pour aller aux toilettes !)

Il serait d'ailleurs intéressant de faire une petite étude des pictogrammes avec les élèves et de constater que ces derniers fonctionnent comme la langue.

Prenons comme exemple les panneaux du Code de la route.

Le dessin du cycliste, pictogramme simple, représente un cycliste et est de fait grammaticalement un équivalent du nom.

Des attributs vont modifier le sens de ce pictogramme : la couleur du fond, la forme qui l'entoure.

débouché de cyclistes
ou de cyclomoteuristes

interdit
aux cycles et
cyclomoteurs

piste cyclable

fin de la piste cyclable

Ces attributs peuvent expliquer d'une certaine manière la fonction de l'adjectif : le vieux vélo, le beau vélo...

Proposition d'activités

Arts Visuels : Faire inventer des panneaux de code de ... de bonne conduite, d'organisation surréaliste des espaces (signalisation fantaisiste, contradictoire, anachronique...)

Maîtrise de la langue : Rédaction de légende (*Danger débouché d'éléphant !- Interdit aux oiseaux...*)

source Internet

Les idéogrammes (signe graphique représentant globalement une idée)

Faire remarquer que les signes de l'écriture chinoise ont généralement à la fois les qualités pictographique (un signe = un objet) et idéographique (un signe = une idée, un concept)

L'observation de l'évolution du dessin originelle dans l'écriture chinoise ouvre de nombreuses perspectives

évolution du signe HOMME et par extension : le pouvoir, la supériorité, le commandement

1. Proposition d'activité

Proposer des activités de transformation de dessin à travers des jeux de type « téléphone arabe »

Mode opératoire :

Proposer des bandes de papier avec des dessins d'objets.

Faire dessiner l'objet à côté du modèle.

Replier le modèle original

Demander au voisin de reproduire à partir de la reproduction précédente

Et ainsi de suite ...

2. Proposition d'activité

Du pictogramme à l'idéogramme

- Faire dessiner des pictogrammes puis y associer toutes les « idées » ou concepts possibles.
- Proposer une liste de concepts : la clarté, la liberté, la justice ... puis faire réaliser un idéogramme pictographique traduisant le concept.

Le système phonographique

Notre écriture est alphabétique. Son origine icono-phonographique, si elle existe reste dans la plupart des cas mystérieuse Elle se caractérise par : un signe = un son (voire plusieurs sons !) Il n'y a donc, à priori, plus aucun rapport entre l'image de la lettre et le son dans notre système d'écriture. Certaines lettres pourraient tirer leur origine formelle de la forme de la bouche.

Exemple la lettre O

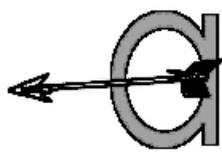
C'est d'ailleurs une des différences fondamentales entre l'écriture et le dessin. (en occident)

- Lorsque l'émetteur de signe a comme intention de représenter : il dessine.
- Lorsque l'émetteur de signe a comme intention d'encoder des sons : il écrit.

Il ne tient qu'à nous d'inventer ou de réinventer une origine iconographique aux différentes lettres.

Cette mise en relation formelle est reprise par certaines méthodes de lecture comme « Lire avec Patati et Patata » Editions ACCES

Cette association archétypale « image de la lettre- mot clé – son » constitue un système de mémorisation particulièrement efficace.

a de arc

b de bébé

c de crabe

m de monstre

Proposition d'activité

Proposer aux élèves de réaliser des abécédaires en s'inspirant des modèles ci-dessus.

Exemple : C : Crabe – Cornichon – Collier - ...

D'un point de vue plastique, on sera amené à réfléchir aux procédés de transformation.

Comment je transforme un C en cornichon ?

La couleur + le contexte (dans un bocal) + la texture ....

Des lettres partout !

Objectif : Sensibiliser les élèves à la l'omniprésence des écrits et à ses caractéristiques formelles.

« Les grandes artères new-yorkaises de Brodway ont la plus forte densité typographique du monde »

Cette affirmation vaut aujourd'hui également pour Moscou, Tokyo ou Singapour.

Proposition d'activité

1. Alimenter le Musée de classe

- Rechercher des images d'espaces bâtis portant des traces d'écriture
- Réaliser à l'aide d'un appareil photo numérique un inventaire d'écrits repérés dans la ville.
- Collectionner toutes sortes d'écrits

2. Exploiter la récolte

- Effectuer les opérations de classements en se focalisant sur la lettre plutôt que sur le sens.
- Faire émerger **les caractéristiques graphiques à partir de ces tris**
→ Variables sur lesquelles on pourra jouer dans nos créations personnelles :

Caractéristiques formelles : La taille, le style, la police, la couleur...

Les matériaux utilisés : néon, bois, métal,

Les supports : papier, murs, colonnes Morris, enseignes, calicots, affiches, tracts, journaux, magazines, ardoises du marché, caisses d'emballages, les wagons des trains, étiquettes, prospectus, plaques minéralogiques ....

Les techniques de réalisation : Impressions, assemblages, manuscrits, pochoirs...

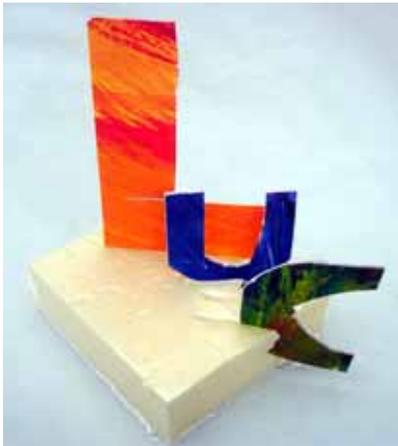
REM. Remarquez ici le potentiel d'apprentissage que représente la dénomination précise de tous ces supports.

Proposition d'activité plastique (expérimentale et exploratoire)

Proposer à chaque élève d'écrire ses initiales ou les lettres de son prénom en jouant sur les variables repérées (taille, couleur, supports...).

Inciter à trouver caractéristiques formelles, d'autres techniques de réalisation, d'autres supports, d'autres matériaux que ceux repérés.

Exemples de réalisations

Variable matériaux : carton

Variable matériaux : Papier alu
Variables : fonds, couleurs, dispositions

Variable médium : Terre glaise
In Arts Plat du Jour Editions ACCES

Variable support : Page de livre

Proposition 2

Rechercher dans l'espace public les lettres échappées...

Abécédaire photographique

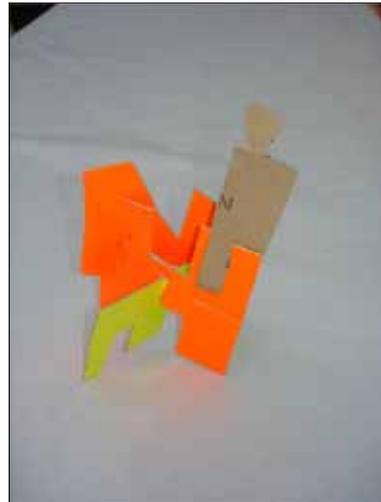
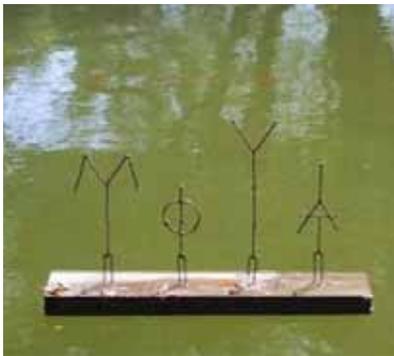
Enrichir les productions en s'inspirant des pratiques d'artistes

La démarche proposée ici est formellement identique à la précédente.

Principe de base : Observer comment les artistes intègrent la lettre dans leurs œuvres, sur quelles variables ils agissent et le sens qu'ils leur donnent.

Quelques exemples :

1. Comme Moya...

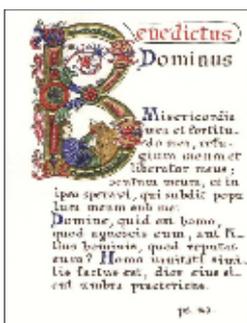
<http://www.moyacircus.com/index.htm> <http://moyamoya.chez-alice.fr/CASMOYA.html>

Une partie de l'œuvre de **Patrick MOYA** consiste à mettre en scène les lettres de son nom. De manière frénétique et quelque peu narcissique, l'artiste écrit son nom partout. Toutes les formes d'expressions plastiques sont mises à contribution : Peinture, sculpture, infographie, installation ....

Repérer les variables

- Poser des questions :
  - « Comment Patrick Moya utilise-t-il les lettres de son nom ? En quoi les réalise-t-il ? Comment les met-il en scène ?
- À partir de ces questions, il est possible de faire émerger les variables sur lesquelles travaille l'artiste et celles sur lesquelles les élèves ont eux-mêmes déjà travaillé.
  - La taille, la forme, la matière et la couleur des lettres.
  - Les mises en scène par combinaison, association, transformation.
  - Les lieux d'interventions.

2. Comme les moines enlumineurs

Document réalisé par Patrick STRAUB CPDAV Bas-Rhin

Mode opératoire :

Chercher des lettres enluminées (nombreux sites disponibles sur le Web)

Observées comment elles sont enluminées (étymologiquement : mises en lumière)

- Végétalisation, transformations, rapport fond/forme...

Proposition d'activité :

Produire des lettres décorées, des lettres originales.

Objectif pédagogique : Conscientiser la stratégie décorative et qualifier le critère d'originalité.

Végétalisation

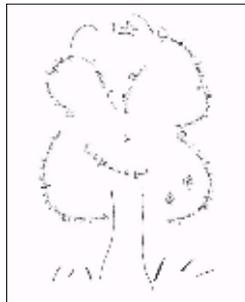
Texture

3. Comme Apollinaire ...

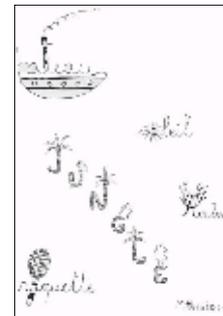
Pratiquons le calligramme !

→

→fig.b

Ouverture sur la maîtrise de la langue :

Choisir les mots ou les phrases qui vont servir à dessiner l'objet représenté.

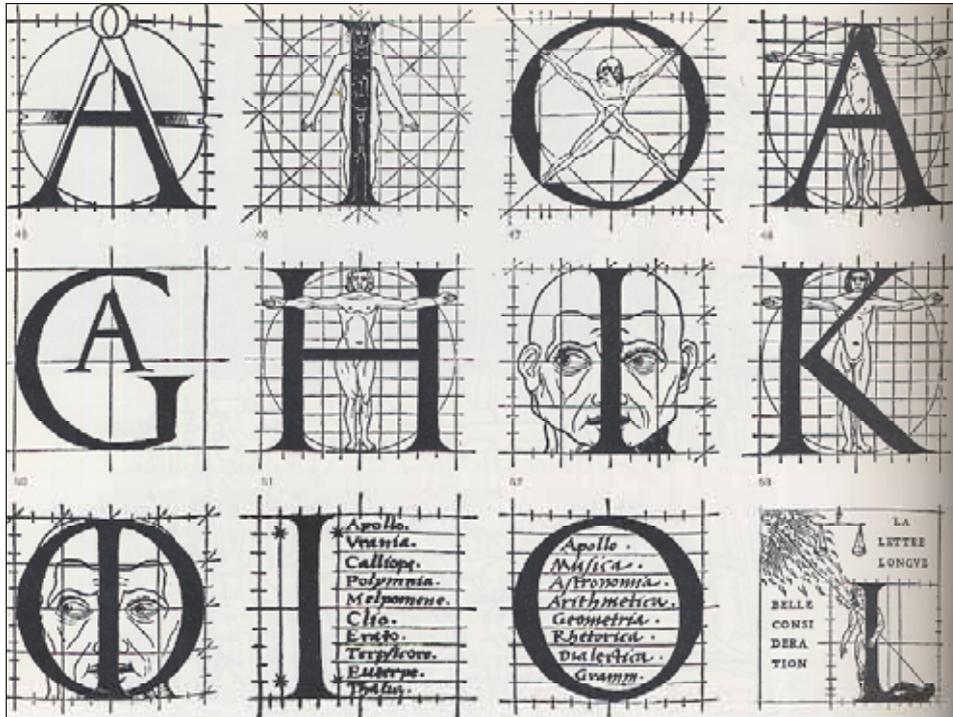
Exploration et exploitation du champ sémantique de l'objet figuré.

Variante : Les mots images (fig.b)

D'autres propositions sont présentées au cours de l'animation associée à ce document.

REM. Ce document accompagne un montage PPT « L'art au pied de la lettre 2008.ppt »

Les abécédaires comme source d'inspiration

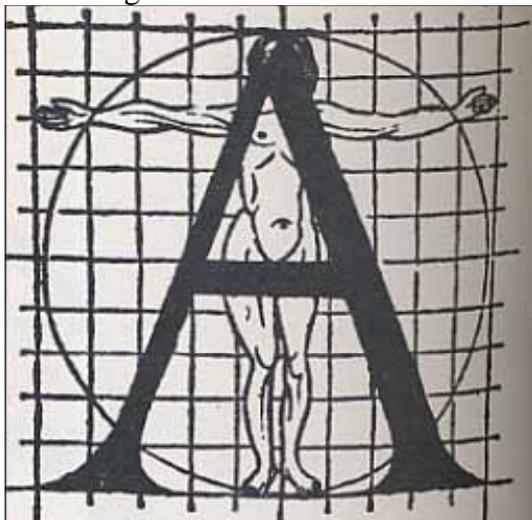
Ouverture culturelle

Source : *La lettre et l'image*, MASSIN, Gallimard

L'art typographique nous offre de multiples pistes d'exploitation.

La renaissance est particulièrement riche en théories diverses et variées sur les règles de construction des lettres de l'alphabet. Les artistes de la renaissance, qui s'efforçaient à embrasser la somme des connaissances de leur temps, étaient à la fois peintres, graveurs, géomètres et architectes... il n'est donc pas étonnant de trouver des mathématiques associées aux arts et en particulier à l'expression graphique et typographique.

Geofroy Tory (1480-1533) a conçu un alphabet " parfait " à partir des études faites sur l'anatomie et la géométrie.

Les commentaires de Geoffroy Tory dans Le « Champ Fleury » sont particulièrement éloquentes :

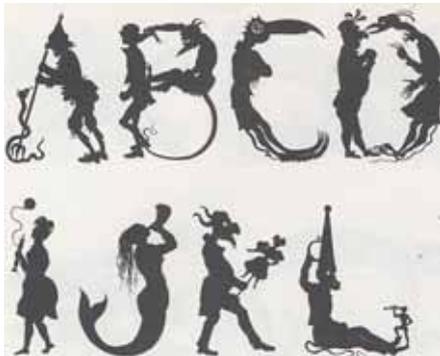
La lettre A : « a les jambes élargies et épatées, comme un homme a ses pieds et ses jambes en marchant et passant outre »

Au surplus, la barre transversale du A « couvre précisément le membre génital de l'homme, pour dénoter que pudicité et chasteté avant toutes choses sont requises en ceux qui demandent accès et entrée aux bonnes lettres, desquelles le A est l'entrée et la première de toutes... »

Proposition d'activité :

S'inspirer des abécédaires collectés pour réaliser des équivalents.*

REM. L'équivalent n'est pas un identique !

Abécédaire silhouettes humaines

→ Sur le principe du théâtre d'ombres chinoises

Abécédaire silhouettes humaines

→ Abécédaire photographique

Éléments architecturaux

→ Photographies d'éléments architecturaux