

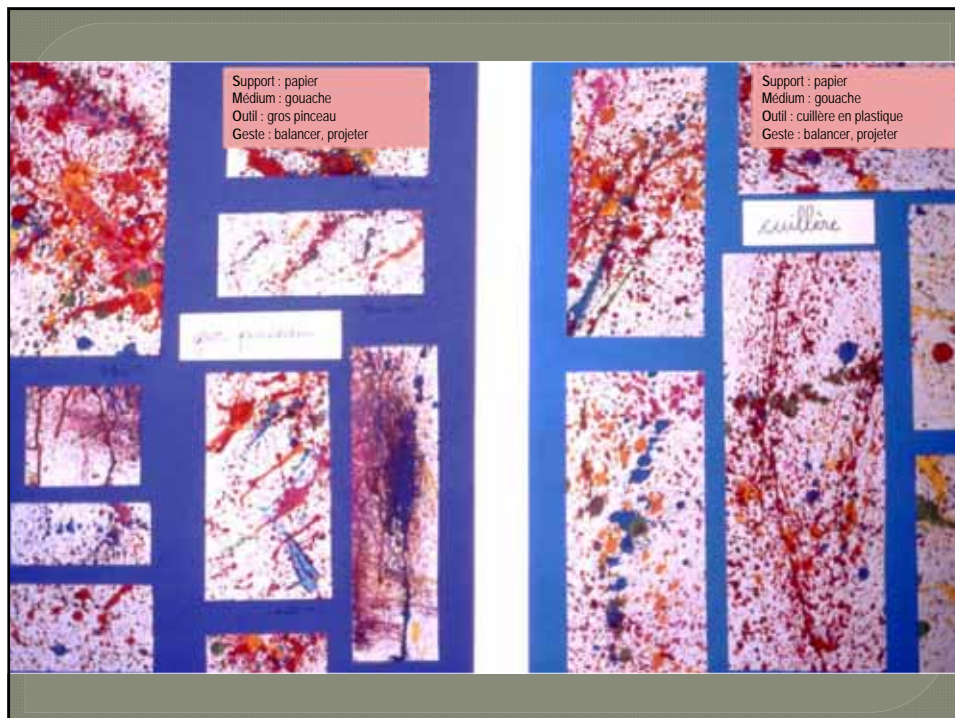
Aller à la rencontre des œuvres à l'école maternelle

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

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 Étaler 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

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

« 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 réfléchie 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

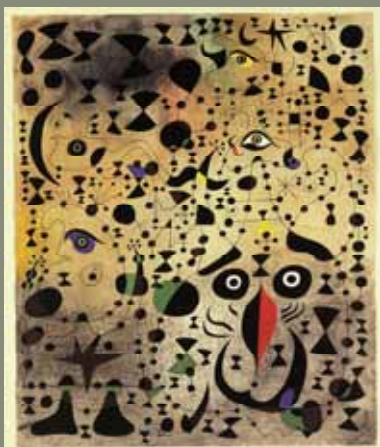
- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - **La rencontre active**
  - La rencontre libre → la description de l'oeuvre
  - Les pratiques éclairantes associées
  - Le questionnement orienté

Faire pour s'appropriier les œuvres comme outil visuel

Pour obliger l'élève à regarder l'œuvre

Réaliser un répertoire graphique

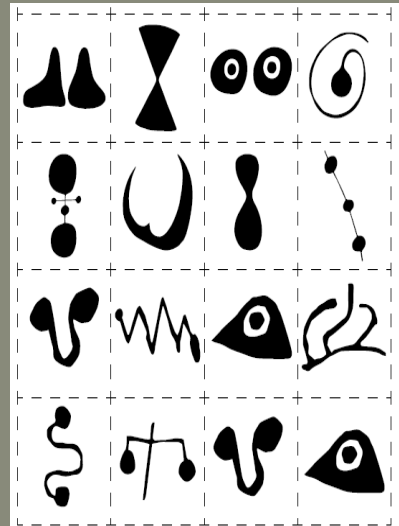
Utiliser un dispositif focalisant

Repérer des signes

Pour une observation sélective

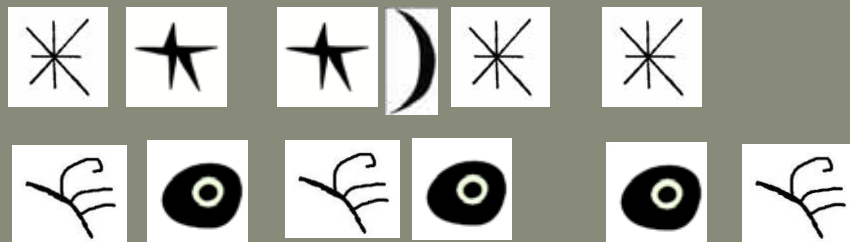
Exemple de documents présents dans Hors d'Œuvres d'Arts Répertoire

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

Associer l'expression orale

Œuvres en actions

Autres exemples

L'œuvre en actions

Pour se l'approprier

L'œuvre en questions

Observés :

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

- **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 contourées par un trait noir.

L'œuvre en actions

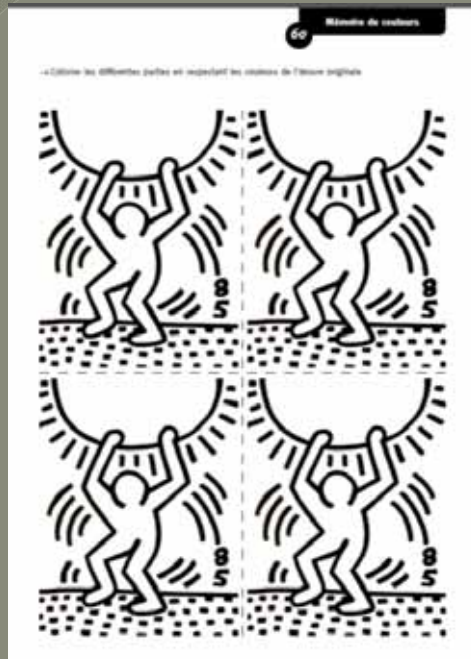
- **Mimer la scène représentée**, photographier puis transformer l'image en peignant dessus ou par collage.
- **Photocopier l'œuvre**. Découper le contour du personnage sans lever le crayon.
- **Colorier le personnage***, puis le coller dans le cahier de rencontre.

* Possibilité de recolorer ou de tracer.
© 2004, C. 2007, Éditions Jeunesse.

L'œuvre en actions Mimer puis comparer

L'œuvre en actions Des vignettes à colorier

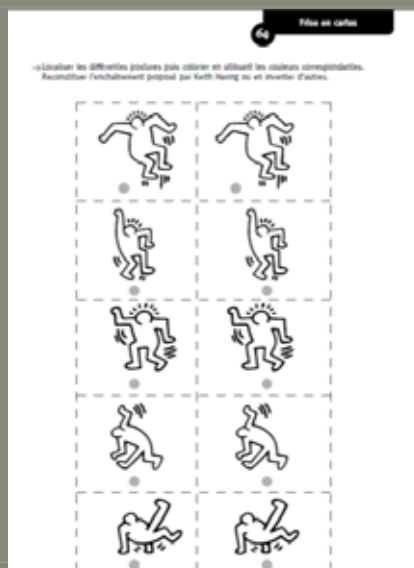

- Pour :
- Nommer les couleurs
  - Identifier les zones
  - Observer qu'elles sont délimitées
  - Utiliser les vignettes comme traces

L'œuvre en actions
Localiser les couleurs
Identifier les postures

Des vignettes à colorier

Pour :
Associer couleur et postures
Reconstituer la scène
Garder une trace en couleur

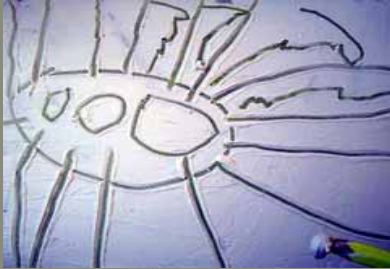
Photographies de l'artiste au travail ou vidéos sur Youtube

Se mettre dans la peau de l'artiste

Pour com-prendre le geste créateur.

...et de suivre d'autres voies

Contraste fond / forme

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

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'œuvre**
- Les pratiques éclairantes associées
- Le questionnement orienté

Aller à la rencontre des œuvres

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Hokusai (1831)

L'inventaire dénotatif

Le ciel

Un cartouche

De l'écriture

Des embruns

De l'écume

Une vague

Une montagne

Des personnages

Une barque

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. »

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

47

L'inventaire dénotatif

Avec une œuvre abstraite

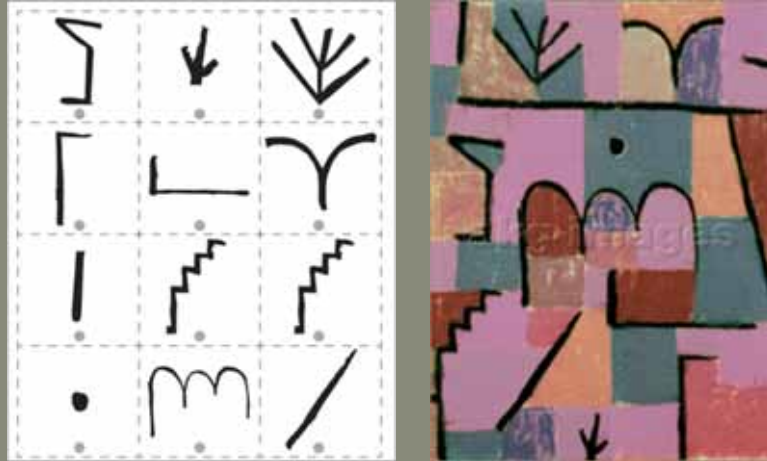
Nommer :
Les couleurs
Les lignes
Les formes

Si possible les localiser

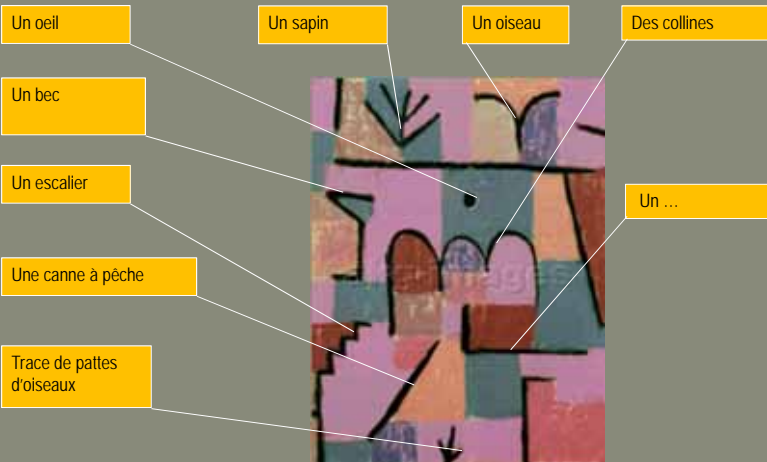

Composition in red, blue and yellow, 1930
Piet Mondrian (1872-1944)

Repérer les signes et les formes

L'inventaire dénotatif

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 visités. Ces symboles graphiques nous renvoient sur des correspondances figuratives qui font référence aux paysages des pays du sud qu'ils l'ont tant marqué.

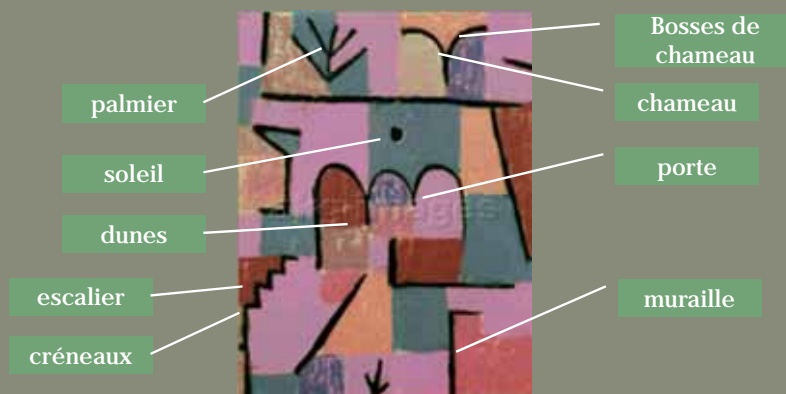
Présenter le contexte de création

ANALYSE DE L'OEUVRE

- Identification des signes en fonction du contexte de création.

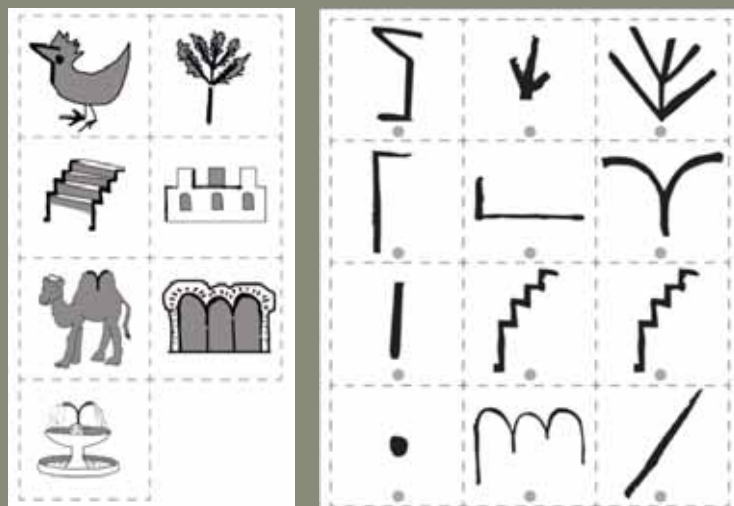
MISE EN PROJET

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 conscience 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

67

68

La technique des 5 sens

Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

Hokusai (1831)

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

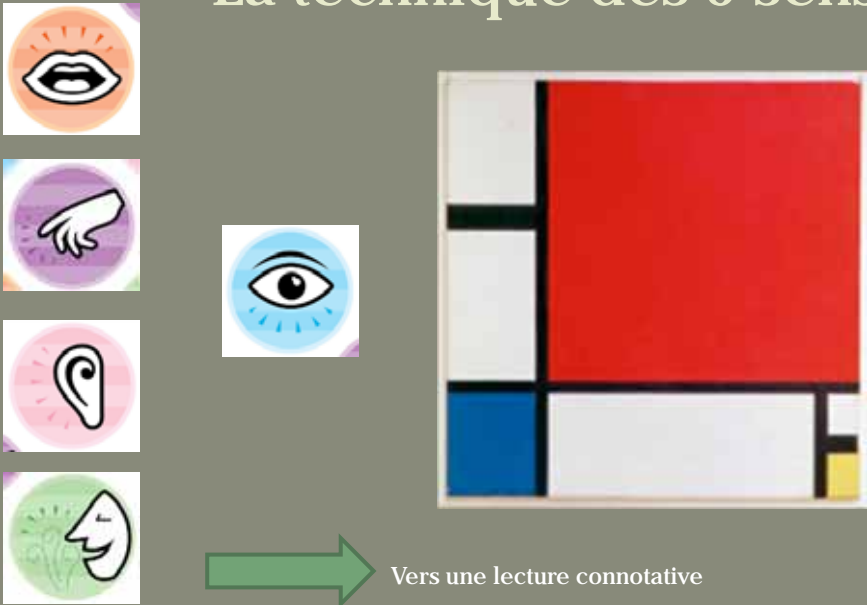
Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

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

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

La technique des 5 sens

Vers une lecture connotative

L'œuvre en questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Hokusai (1831)

76

Des questions pour découvrir l'œuvre

Des questions qui aboutissent à des pratiques éclairantes

Le voyageur sans boussole
Dubuffet Jean (1901-1985)

L'œuvre en actions

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
- **Le questionnement orienté**

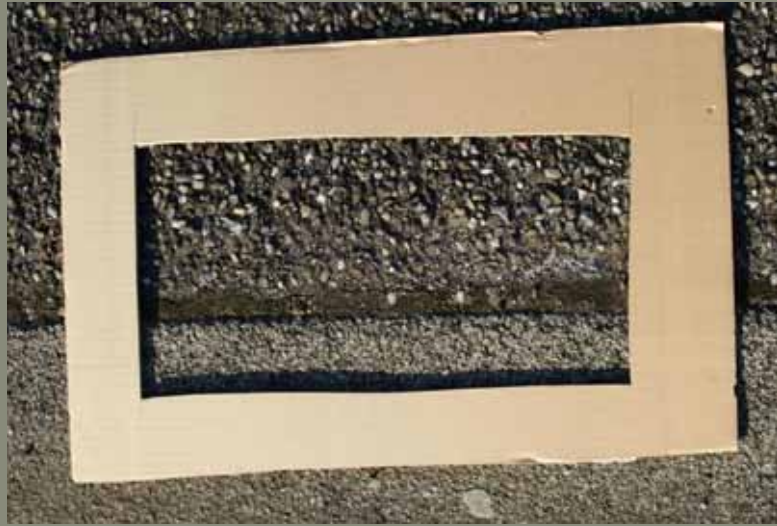
Des questions orientées

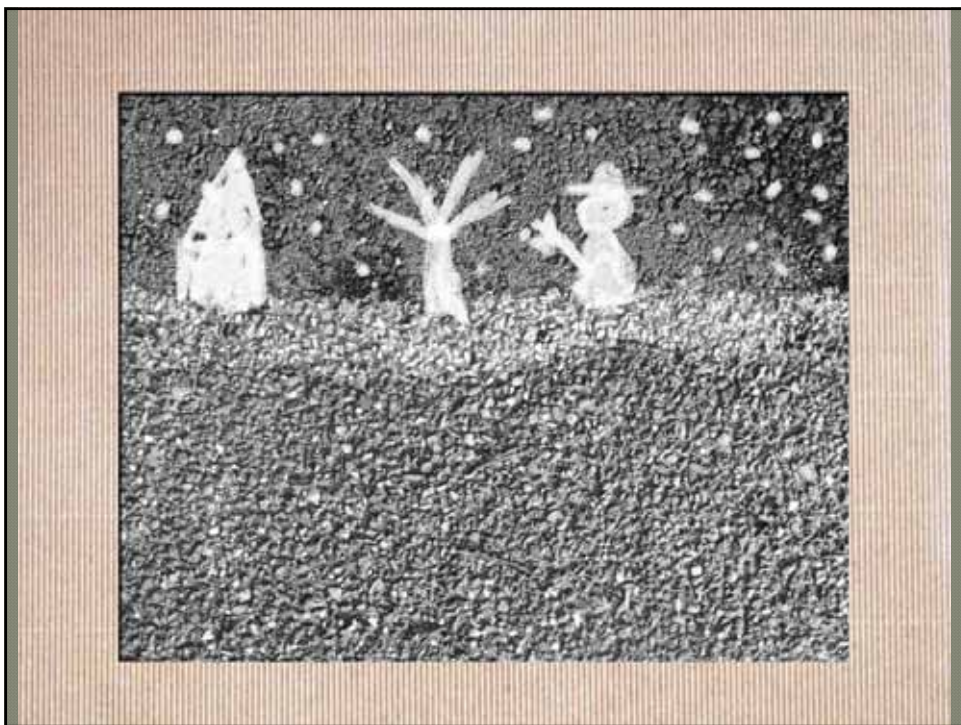
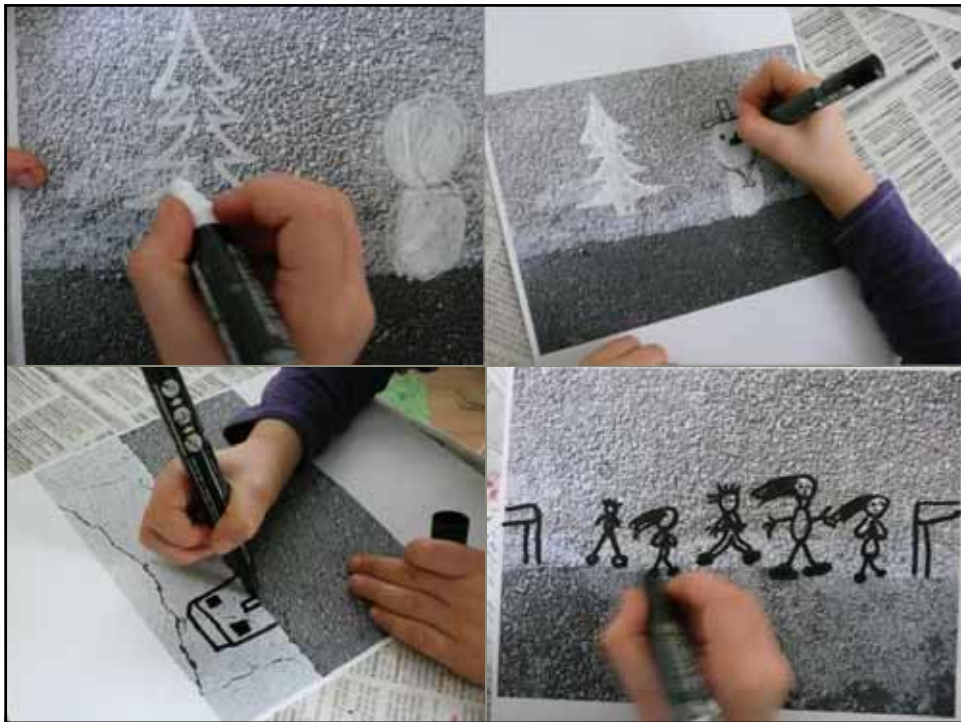
Jean Dubuffet affirme qu'il suffit de regarder n'importe quelle surface pour que des paysages apparaissent.

Effet deux matières

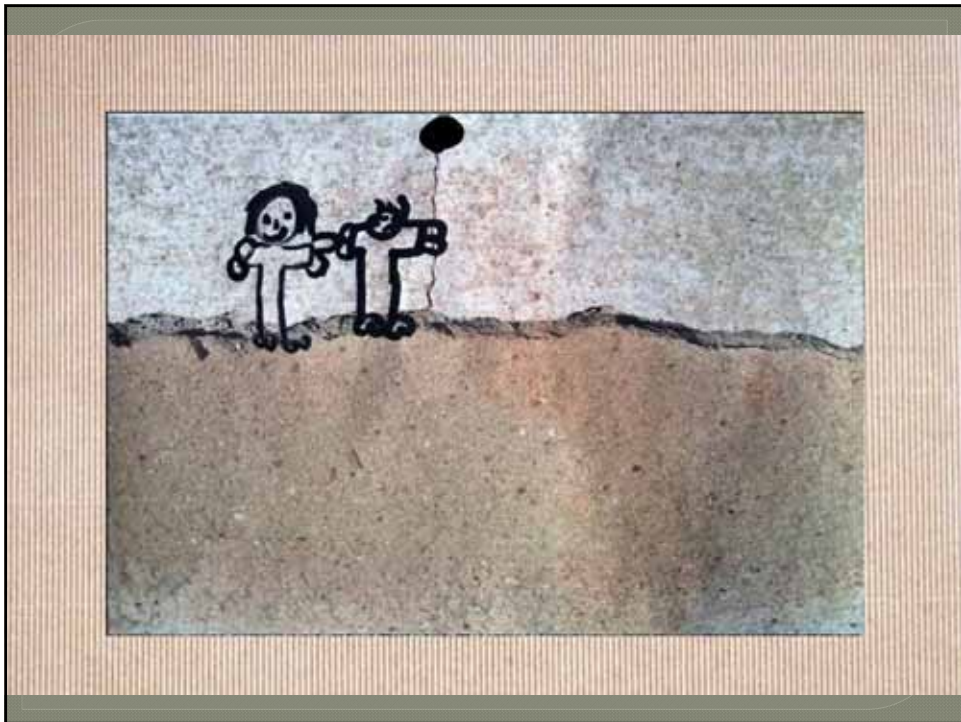

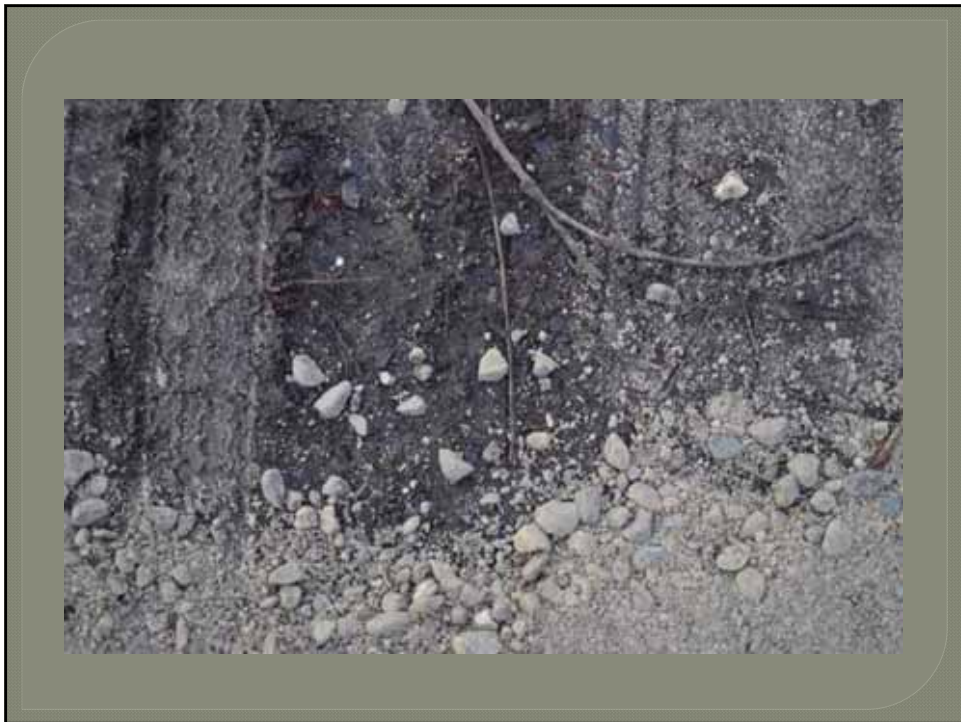
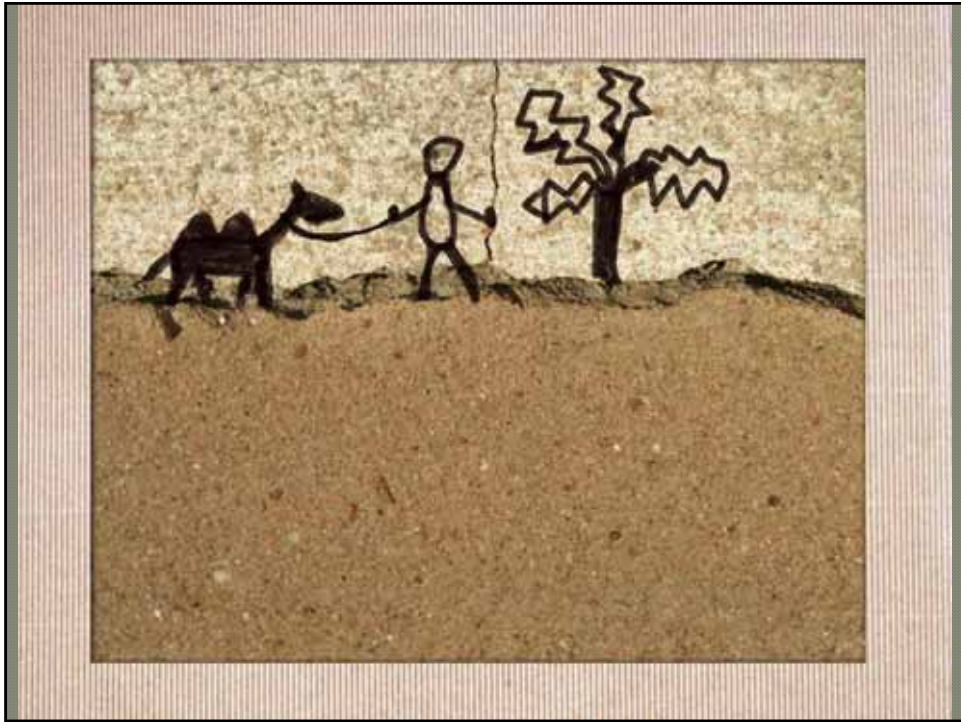

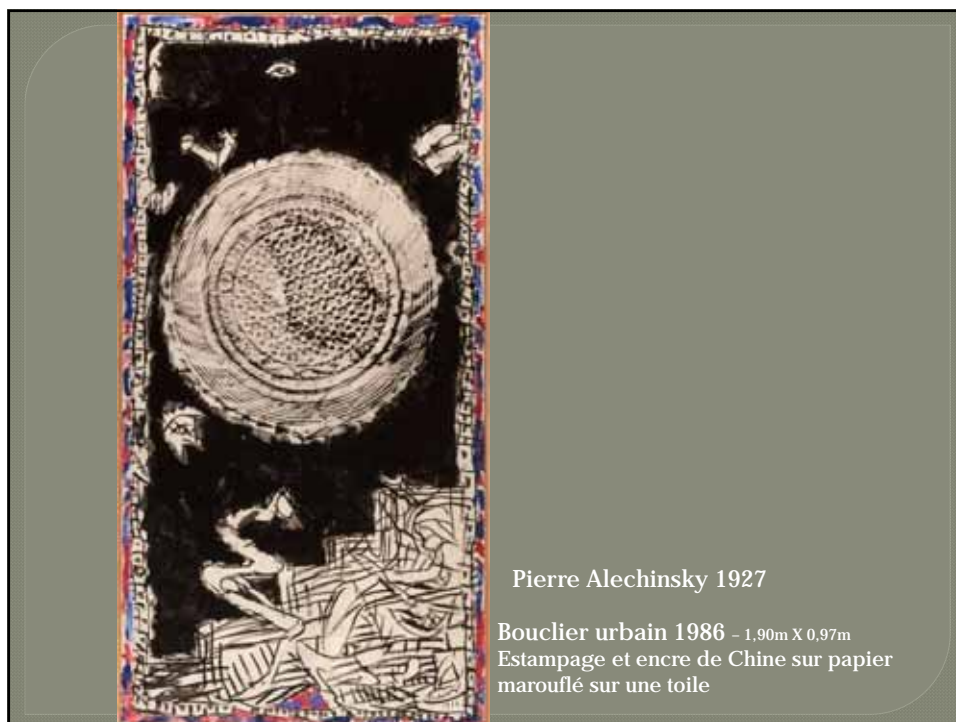

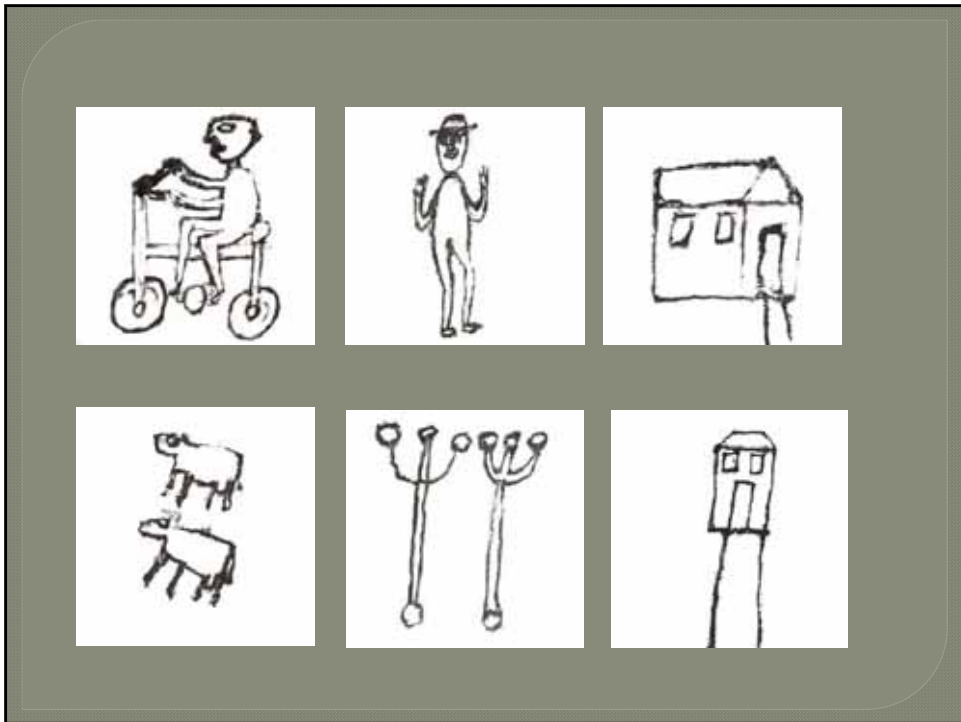
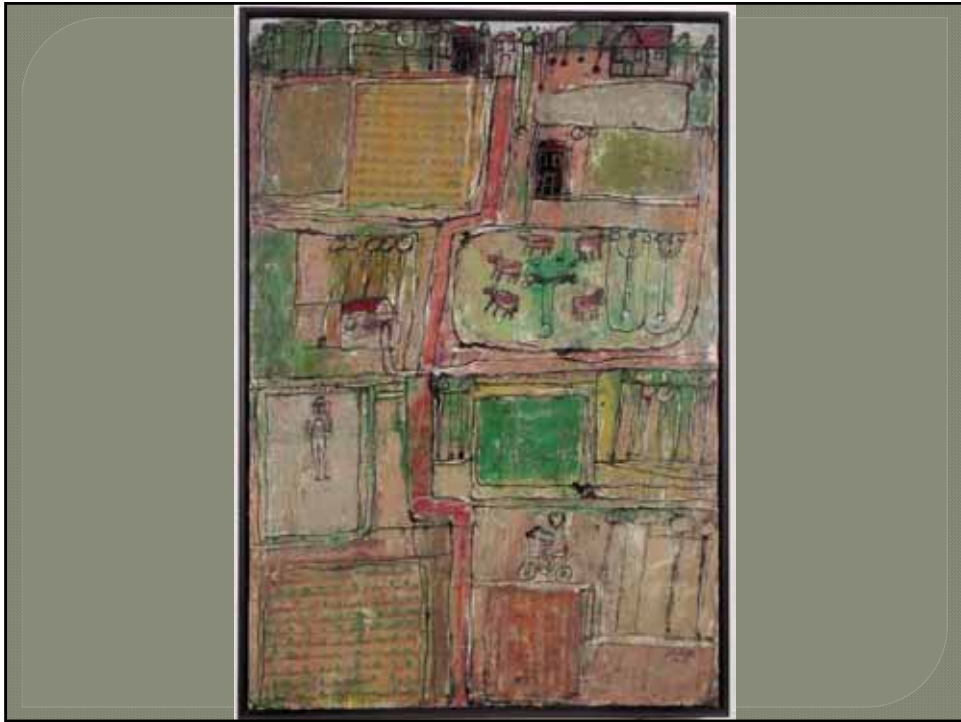
Aux hasards de la matière

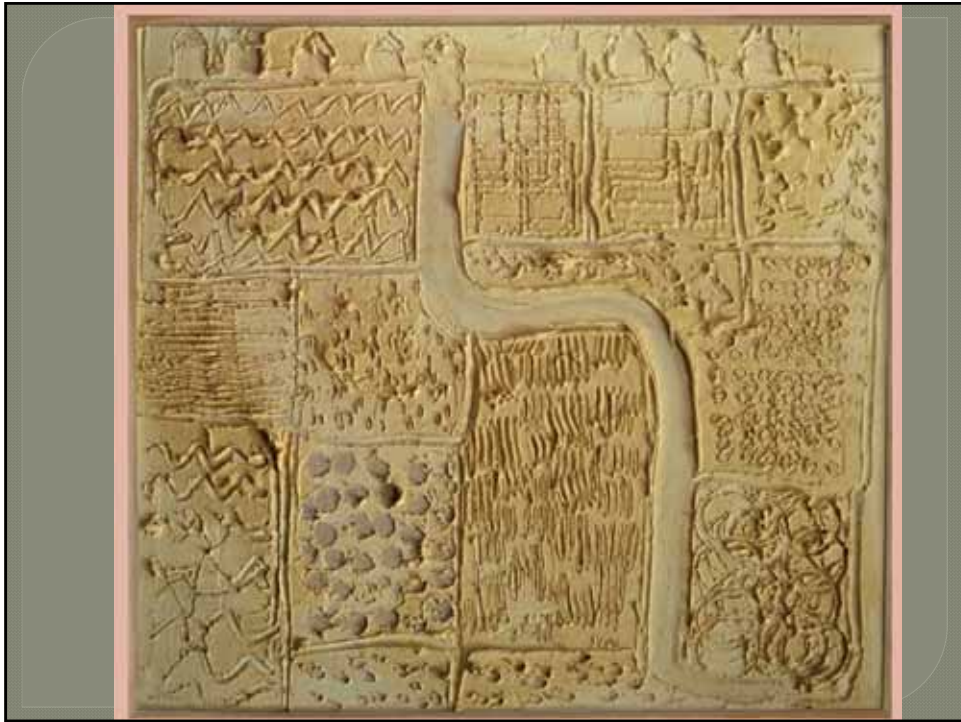

Eveiller le regard sur une œuvre

- Expérimenter différentes techniques de rencontre :
  - Le questionnement « libre »
  - L'expérimentation fondamentale
  - L'expérimentation orientée
  - **Les pratiques éclairantes et le questionnement orienté**

La voie du compagnonnage ...

- Entraîner les élèves dans une démarche de co-naissance.
- Faire avec...
- La notion de pratique éclairante
- Le questionnement orienté

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

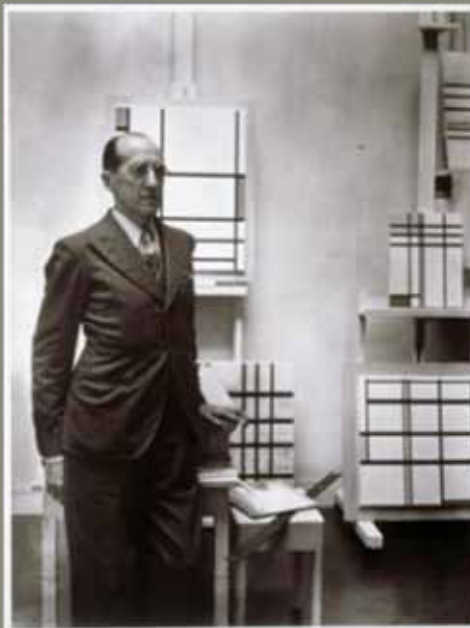
1. La structure orthogonale de l'œuvre
2. La palette chromatique de l'artiste

La première phase

Faire
connaissance

01

PIET MONDRIAN (1872-1944)

PORTRAIT DE L'ARTISTE (1937)

Photographie de Roger André (1883), Émile Buis (1906-1976)

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 l'appelles... Et Mondrian comme toi tu l'appelles...

L'image en questions

Observer

- Observer un vocabulaire précis.
- Observer une image de manière méthodique.

→ **Comment appelle-t-on ce genre d'image ?**

Cette 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 honte 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.

→ **Voit-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 caillots... puis rentrer 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.

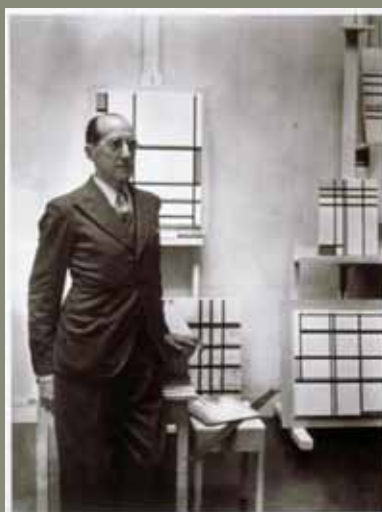

2ème phase : Comprendre l'œuvre

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

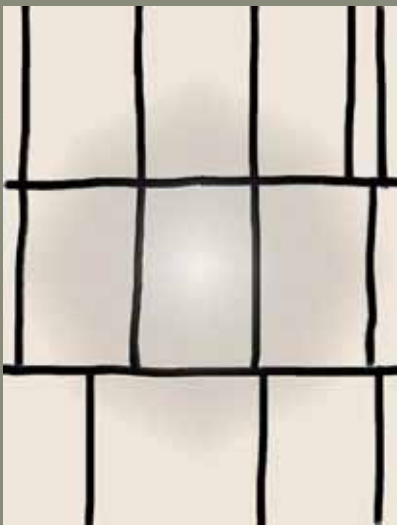
Le vocabulaire en accompagnement

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

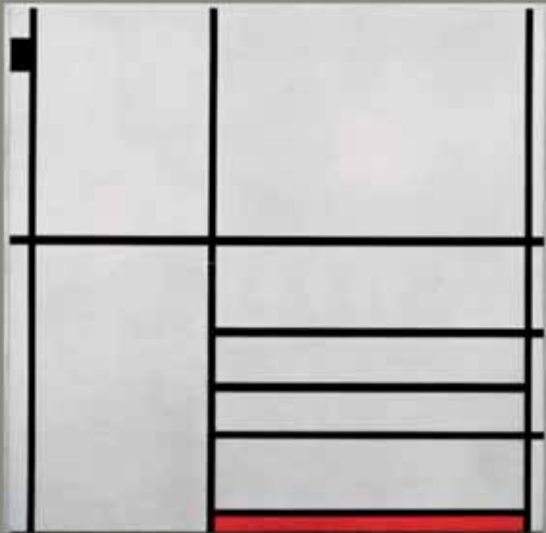

Troublant !

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, 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.

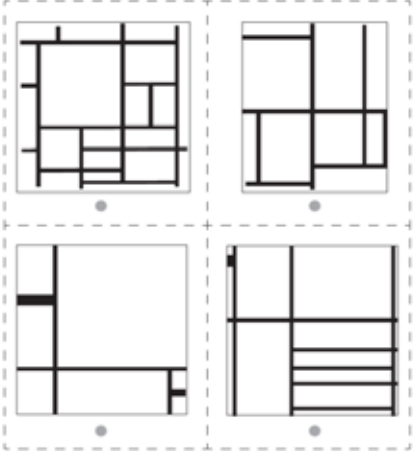

Exemple Le vocabulaire spécifique visé est : ligne verticale, ligne horizontale, mais de manière transitionnelle, on peut accepter la dénomination de ligne debout et de ligne couchée.
Attention ! Pour que ces notions aient du sens, il est indispensable d'orienter la construction en indiquant clairement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

Renforcer la perception de la structure

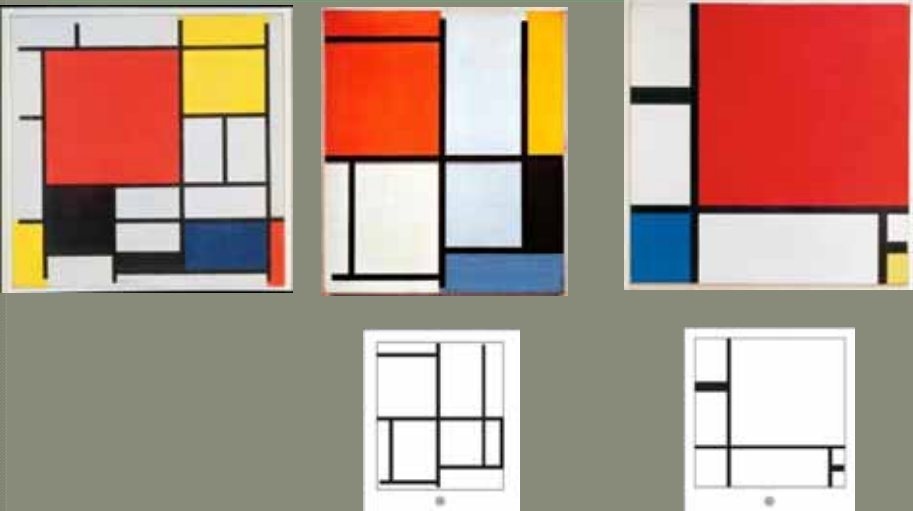
03 Cartes structures

→ Déposer les structures sous les œuvres correspondantes.

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

Renforcer la perception de la structure

This slide illustrates the concept of structure in abstract art. It features three Mondrian-style compositions. The first composition on the left is a complex grid with a large red square, a yellow square, and various smaller colored rectangles. Below it is a line skeleton showing the grid structure. The second composition in the middle is a simpler grid with a large red square and a yellow vertical bar. Below it is a line skeleton. The third composition on the right is a very simple grid with a large red square and a blue horizontal bar. Below it is a line skeleton.

Renforcer la perception de la structure version numérique

This slide shows a digital interface for an interactive learning tool. It displays a grid of Mondrian-style compositions and their corresponding line skeletons. The compositions are arranged in a 2x4 grid. The first two compositions in the top row are the same as the first two in the first slide. The third composition in the top row is a simple grid with a large red square and a blue horizontal bar. The fourth composition in the top row is a simple grid with a large red square and a yellow vertical bar. The bottom row shows the line skeletons for each of these four compositions. The interface includes a title bar at the top with the text "Répertoire des Œuvres d'Arts" and "Accès Editions".

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

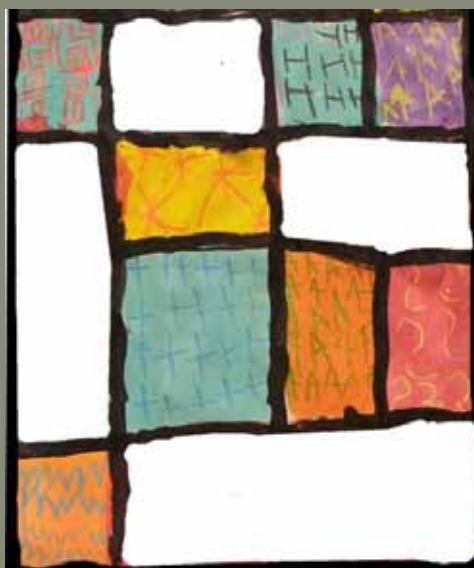

Construction de placards individuels

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

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

Autre sens / Mondrian des bois

Projection festive

Réinvestir dans un projet personnel

