

Aller à la rencontre des œuvres par la pratique

Approches concrètes

par Patrick STRAUB

Plan de l'intervention

1. La culture et la pratique
2. Aller à la rencontre des œuvres
3. La question de la trace
4. Les pratiques éclairantes
5. La démarche de co-naissance

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 .

La question de la culture personnelle

L'enseignement artistique et culturel a pour objectif :

D'amener les élèves à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de référence.

« L'Art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art »

Robert Filiou

*

La culture : le double effet kiss cool !

Rencontrer

Connaitre

Les 3 piliers

Rencontre

Connaissance

Pratique

L'importance de la pratique

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

Aller à la rencontre sensible de l'œuvre

Rencontrer

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

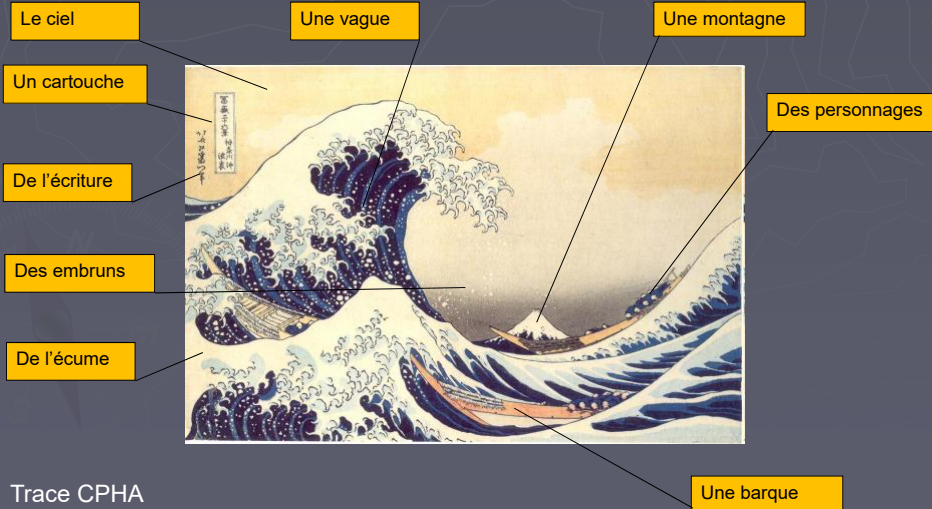
Katsushika Hokusai (1831)

7

La technique de l'inventaire

La dénomination

Inventaire dénotatif

Nommer

- Les couleurs
- Les lignes,
- Les formes
- Les localiser si possible

Composition in red, blue and yellow, 1930

Technique de l'inventaire

Synthèse

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

11

La lecture symbolique

Connaître

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

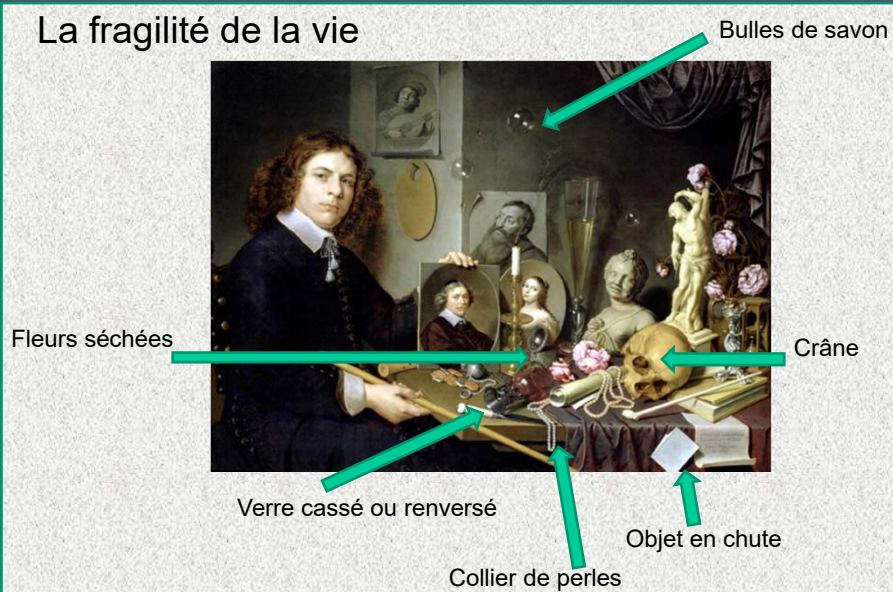
David Bailly (1651)

12

Une trace possible

La fragilité de la vie

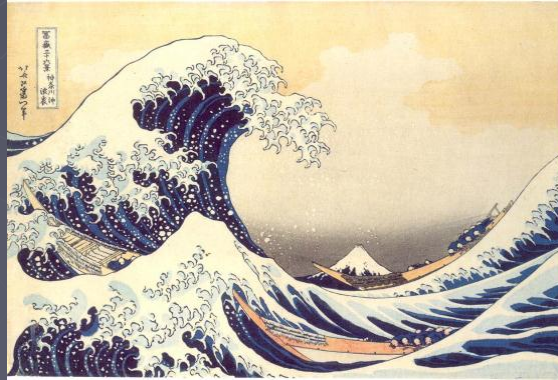

La technique de l'inventaire

Les éléments qualifiés : Aller vers la description de l'œuvre

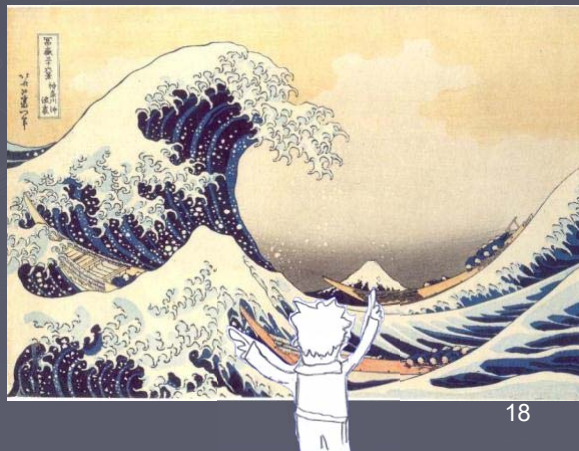
- Des barques **effilées**
- Une vague **déferlante**
- Des embruns **virevoltants**
- De l'écume **bouillonnante**
- Une montagne **enneigée**
- Des marins **alignés**
- Le ciel **orangeux**

« 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 orangeux se dresse une montagne au sommet enneigé. »

Aller à la rencontre des œuvres

Technique des éléments qualifiés et moyens mis en œuvre par l'artiste

Que peut-on dire de cette vague ? Comment la qualifier ?
Quels sont les moyens mis en œuvre par l'artiste ?

19

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Éclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Katsushika Hokusai (1831)

22

Quel est le titre de cette œuvre ? Dans quel pays se passe cette scène ? ★

Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ? Qu'est-ce que c'est que cette vague ?

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Aller à la rencontre des œuvres

Arrière des posters comme aide.

44

HOKUSAI (1760-1849)
LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (1830)
 Gravure sur bois, estampe couleur (0,24x0,362 m)

L'œuvre identifiée

Époque XIXe siècle
Domaine artistique Arts du visuel
Forme d'expression Gravure sur bois, estampe
Genre Paysage, une marine
 D'autres informations page 100 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.

L'œuvre en questions

- **Quel est le titre de cette œuvre ?**
Faire deviner le titre aux élèves.
- **Dans quel pays se passe cette scène ?**
Cette scène se passe au Japon. L'écriture située dans le cartouche en haut à gauche permet d'avancer cette hypothèse.
- **Que peut-on dire de cette vague ? Comment peut-on la qualifier ?**
Elle est grande, immense, redoutable, menaçante...
- **À quoi fait penser cette vague ?**
Le Japon est un pays situé dans une zone à grande activité sismique, il est donc possible que cette vague soit un tsunami.
- **Comment l'artiste développe-t-il le côté menaçant de cette vague ?**
Hokusai lui fait occuper pratiquement toute la hauteur de l'image, il la montre sur le point de déferler sur les barques des pêcheurs. Il représente l'écume sous forme de griffes.
- **Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?**
Il s'agit du Mont Fuji. C'est le point culminant du Japon (3 776 mètres).
- **Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?**
Dans le cartouche, on peut lire « Trente-six vues du Mont Fuji/au large de Kanagawa/Sous la vague ». La vague fait partie d'une série de 36 vues consacrées au Mont Fuji.
- **Qu'est-ce qui est écrit à gauche du cartouche ?**
C'est la signature de l'artiste.

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Le jeu des questions

Synthèse

Poser des questions

Quel est le titre de cette œuvre ?

Dans quel pays se passe cette scène ?

Qu'est-ce que c'est que cette vague ?

Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ?

Laisser émerger les questions spontanées des élèves

Qu'est-ce qui est écrit dans l'encadré ?

Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ?

25

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens

Accéder à d'autres dimensions

L'exploration sensorielle

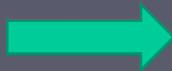
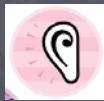
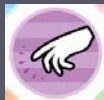
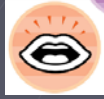
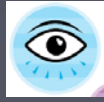
Katsushika Hokusai (1831)

26

La technique des 5 sens

Vers une lecture connotative

Mise en projet

Introduction narrative

Monsieur Mondrian met tout dans des boîtes : couvercle bleu pour ce qui est bleu, couvercle jaune pour ce qui est jaune et couvercle rouge pour ce qui est rouge... et derrière les couvercles blancs, qu'y a-t-il ?
Mystère ! Porte ouverte à l'imaginaire... Je vous propose de mettre le monde en boîte comme lui.

Consigne – projet : Ouvrir les boîtes de Piet Mondrian et montrer ce qu'il y a à l'intérieur.

Sortir du placard

La technique des 5 sens

Synthèse

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 ?

Trace de premier niveau : les informations culturelles

Un visuel

Le « cartel » d'identification de l'œuvre

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

Des repères historiques
Une frise

Ce que je peux y mettre

1. Visuel **Domaine**

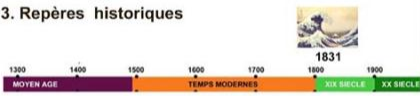
Taille relative de l'oeuvre

REM. Cette image peut être une photocopie en noir et blanc, car ce visuel n'est pas un support d'étude mais un simple rappel.

2. Cartel d'identification de l'oeuvre

Auteur : Katsushika Hokusai 1760-1849
Titre : La Grande Vague de Kanagawa
Date de création : 1831
Dimension/cm : 25 cm × 37 cm
Technique : Estampe
Genre : Marine

3. Repères historiques

1831

Dates et événements repères :
1889 : Tour Eiffel

La taille de l'œuvre

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS 35

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

5,1 × 4,5 cm

Rembrandt, Autoportrait, 1630

37

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Trace de second niveau : approche de l'oeuvre

Des mots pour en parler

La technique des mots-clés

Mots-clés :
Vague, tsunami, titre, montagne, terrifiant, pêcheurs, danger...

L'oeuvre "dans tous les sens"

L'oeuvre en questions

Comment l'artiste nous montre-t-il que la vague est très grande ?

Implicite restituable :

- Elle occupe pratiquement toute la hauteur de l'image
- Les personnages qui donnent l'échelle sont tout petits

Comment l'artiste monte-t-il que la vague est monstrueuse ?

L'oeuvre en questions

Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?

Implicite restituable :
Trente six vues du mont Fuji/au large de Kanagawa/
Sous la vague

Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?

Le mont Fuji est situé au centre du Japon
Avec 3 776 mètres d'altitude, il est le point culminant du Japon

Exploration du monde

Fleurs en conserves

Cycle 1 Cycle 2

Comment conserver et respecter la dégratation des matériaux naturels ?

PRATIQUER

Constater la dégratation

Chercher des solutions

Mettre en place les expériences

Formaliser

Apprendre

Cool!

Cycle 1 Cycle 2

Expérimenter la flottabilité.

PRATIQUER

Tester

Synthétiser

En situation de projet

Apprendre

Cool!

Ouverture transversale Explorer et questionner le monde

Expérimenter la flottabilité.

PRATIQUER

Tester

Synthétiser

En situation de projet

Apprendre

Heure de gloire

Maîtrise de la langue

FRANÇAIS Séance 1 - Séance 2 - Séance 3

Mettre en mémoire Le cahier d'arts

Commentaire pédagogique

Objectif de séance
 - Permettre aux élèves de mémoriser des visages célèbres.
 - Développer leur capacité d'observation et de description.
 - Travailler leur capacité à reconnaître et nommer des visages célèbres.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE Séance 1 - Séance 2 - Séance 3

Le livre personnel d'arts Un support de mémoire et d'échange

La séance de mise en forme et d'évaluation
 Préparation d'images illustrées.
 Travail de présentation collective.
 Évaluation de la séance.

Le compte rendu
 Images illustrées.
 Préparation collective.

Les herbiers
 Les herbiers sont faits de feuilles sèches.
 Ils peuvent être utilisés dans le livre personnel d'arts.

Apprendre

1. L'élève doit être capable de reconnaître et nommer les visages célèbres.
 2. L'élève doit être capable de reconnaître et nommer les visages célèbres.
 3. L'élève doit être capable de reconnaître et nommer les visages célèbres.

Les arts plastiques

Ouvertures pluridisciplinaires :

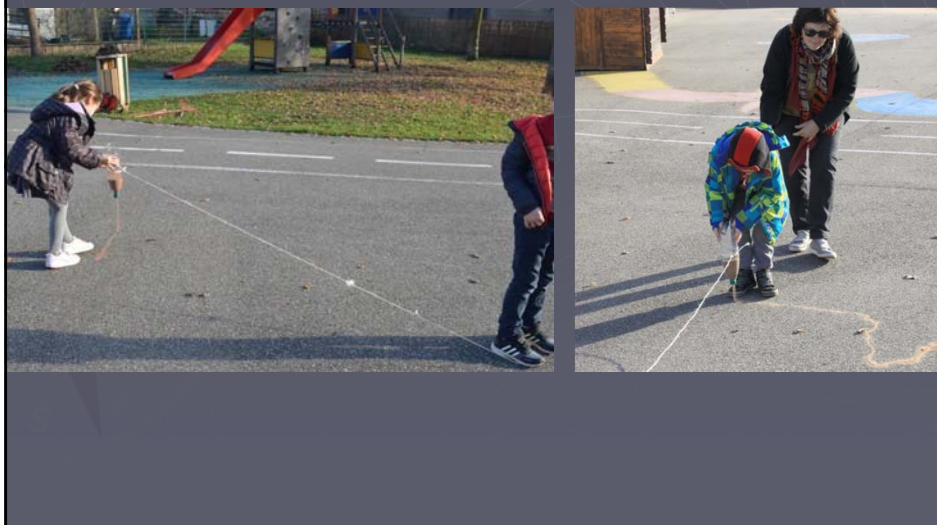
Éducation physique et sportive
et coordination motrice

Tracer sur le macadam

Un cercle presque parfait

Le vide appelle le plein

Effet rebond

Richard Long

Les ouvertures culturelles.

Le 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 Frottage

- Savoir utiliser différents outils, médiums, supports pour réaliser des traces en adaptant son geste.

L'interrogation des œuvres à travers le SMIGT

Rencontrer

S
M
I
G
T

Connaitre

Claude VIALLAT Bâches (1978)

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

Comparer pour aboutir à un concept

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

Conceptualiser l'œuvre

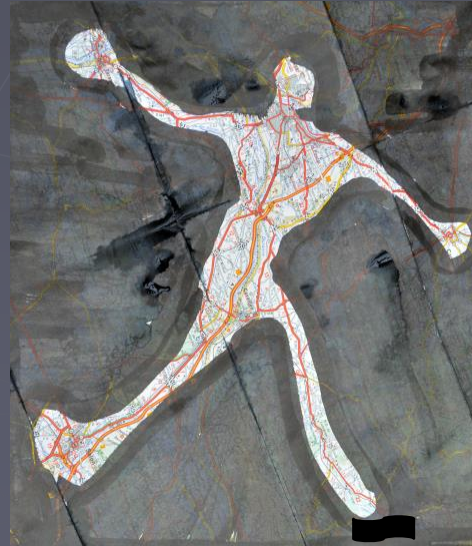

Pratiquer

Décliner le principe

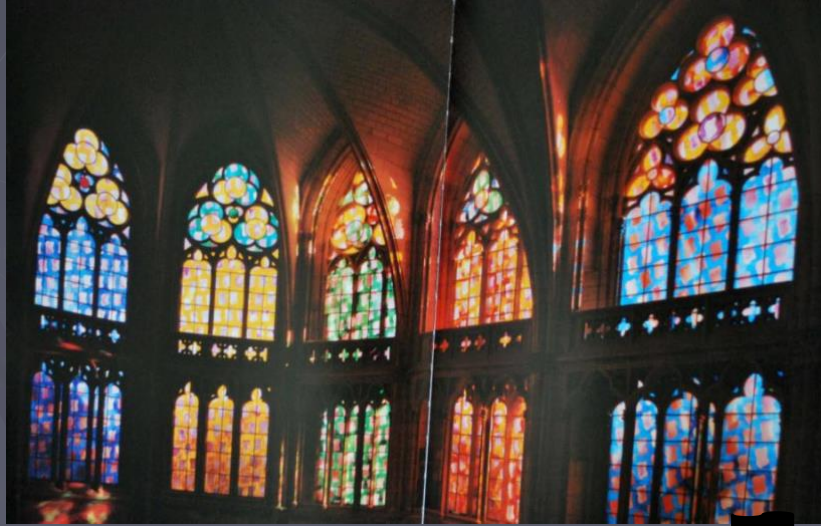
Un même motif sur différents supports

Un même sujet avec différentes techniques

S'intéresser à la spécificité du support

Pour rebondir sur la propriété du support

Pratiques induites Pratiques éclairantes

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques induites par la thématique Représenter des vagues

Parler de l'effet produit

Pratiques induites par LA vague

... et après

Imaginer l'image suivante ⁷⁴

Arrêtons les manières !

Pratique

Pratique permettant de comprendre quelque chose de l'œuvre ou de l'artiste

Pratique permettant des apprentissages dans d'autres domaines

Pratique éclairante

Pratique utilitaire

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 : pourquoi et comment l'artiste a fait ça.
- À l'école maternelle, la compréhension peut être prise au sens étymologique du terme. Comprendre : prendre ensemble.

Pariétal

Éclairer la technique

79

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

La taille d'épargne

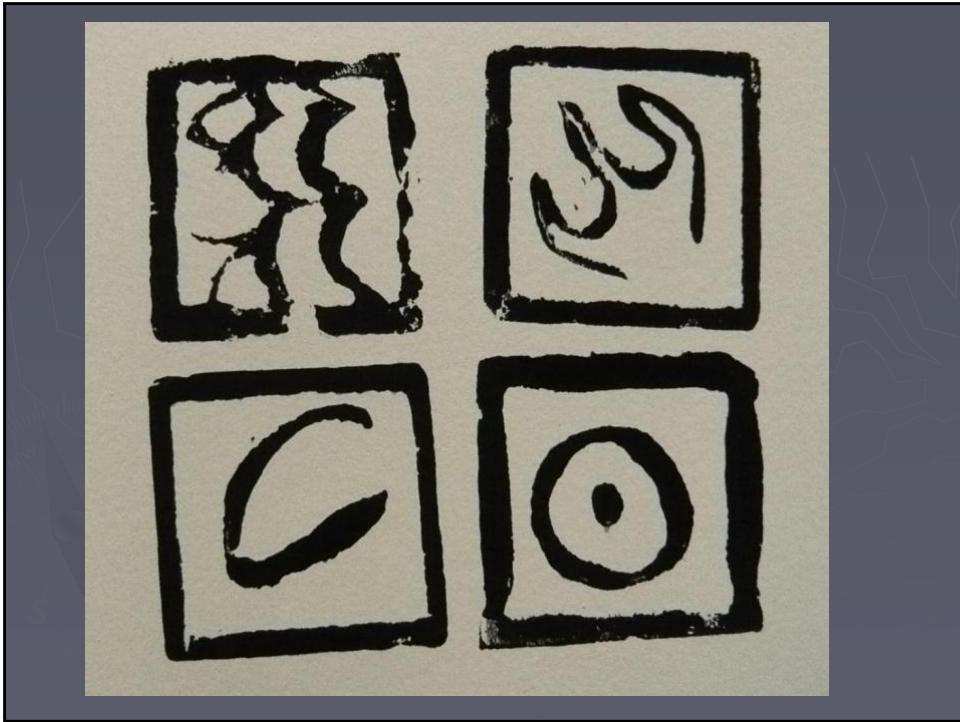
PRATIQUE ÉCLAIRANTE
Et pour quel motif ?

RÉALISER UNE GRAVURE EN RELIEF POUR COMPRENDRE LE PRINCIPE DE LA GRAVURE SUR BOIS

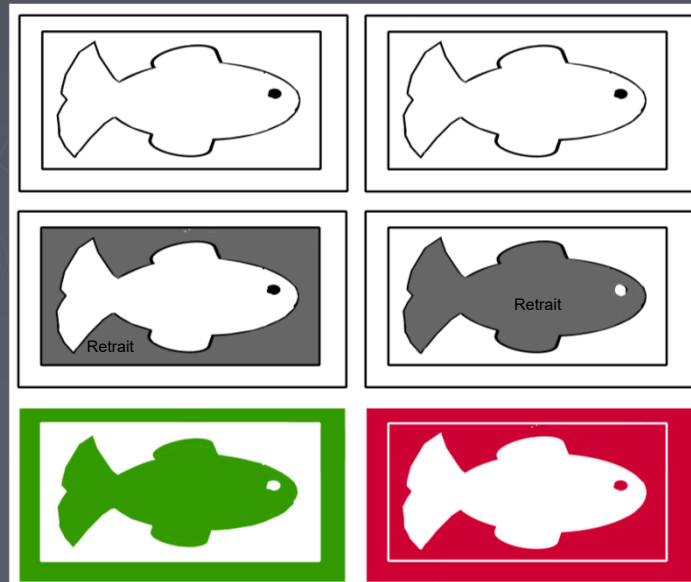

80

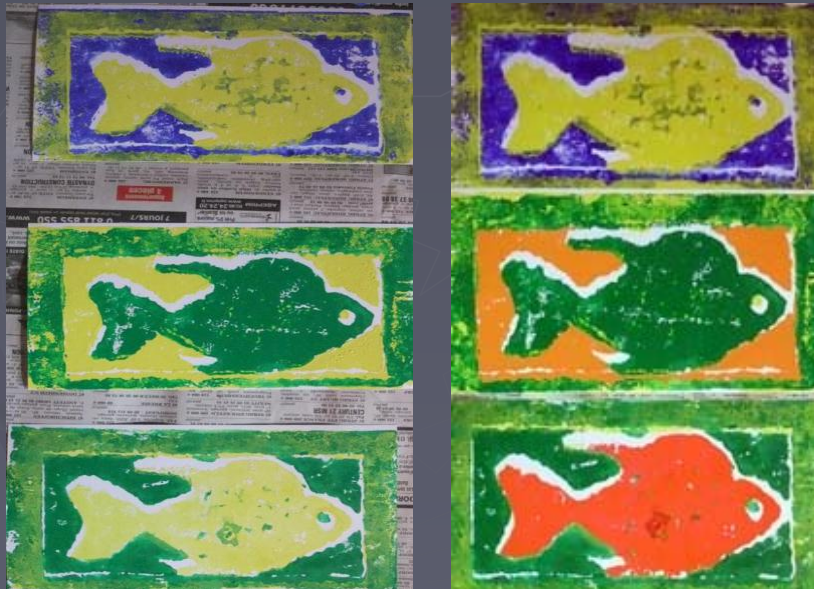
© Histoires d'Arts en Pratiques, extrait - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Estampes polychromes

Estampes polychromes

Eclairer un procédé le traitement de l'espace

Ce que l'on éclaire : La superposition des plans

Proposition reprise et déclinée

