

Quelles pratiques associer à la découverte et la compréhension des œuvres

Pratiques plastiques et langagières

Patrick STRAUB

1

***

Plan de l'intervention

1. La culture : Le double effet « Kiss cool »
2. L'indispensable pratique
3. Techniques d'exploration des œuvres
4. Les différentes formes de pratiques
5. Approches créatives

Opportunités et contributions langagières

Ce plan n'est pas contractuel

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

L'Arrestation du Christ
Giotto di Bondone ; vers 1266–1337.

"L'Arrestation du Christ", vers 1303/05.

Technique : Fresque

La culture : le double effet kiss cool !

Rencontrer

Connaitre

Les 3 piliers

Pratique

Connaissance

Rencontre

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

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

Parce qu'elle sert de support aux pratiques langagières.

Aller à la rencontre sensible de l'œuvre

Rencontrer

La technique de l'inventaire

Connaitre

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

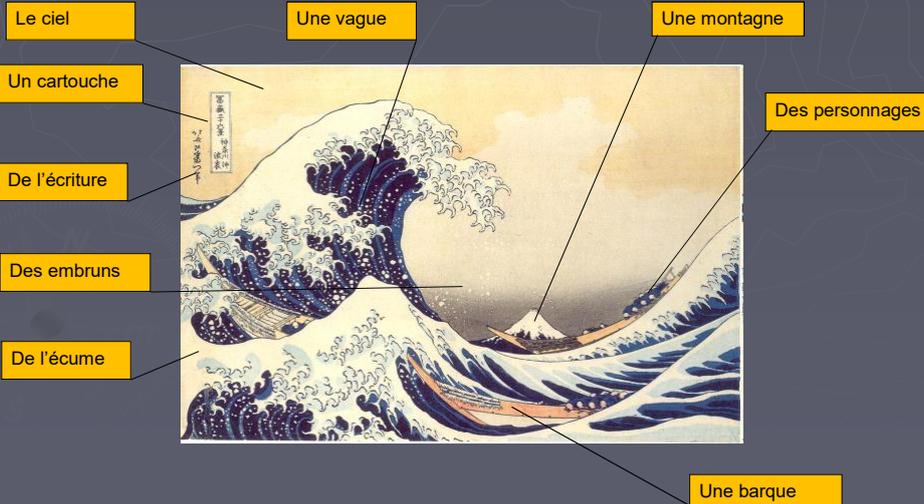
Katsushika Hokusai (1831)

9

La technique de l'inventaire

La dénomination : des mots pour voir

La technique des 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. »

La technique des 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. »

La technique de l'inventaire

La dénomination : des mots pour voir

Le ciel

Une vague

Une montagne

Un cartouche

Des personnages

De l'écriture

Des embruns

De l'écume

Une barque

Nature morte
Stiegel Eduard (1818-1879)
Allemagne, Cassel

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

17

Natures mortes libres

Natures mortes libres

Pratiquer

Natures mortes d'artistes

Rencontrer

Natures mortes d'artistes

Natures mortes inspirées

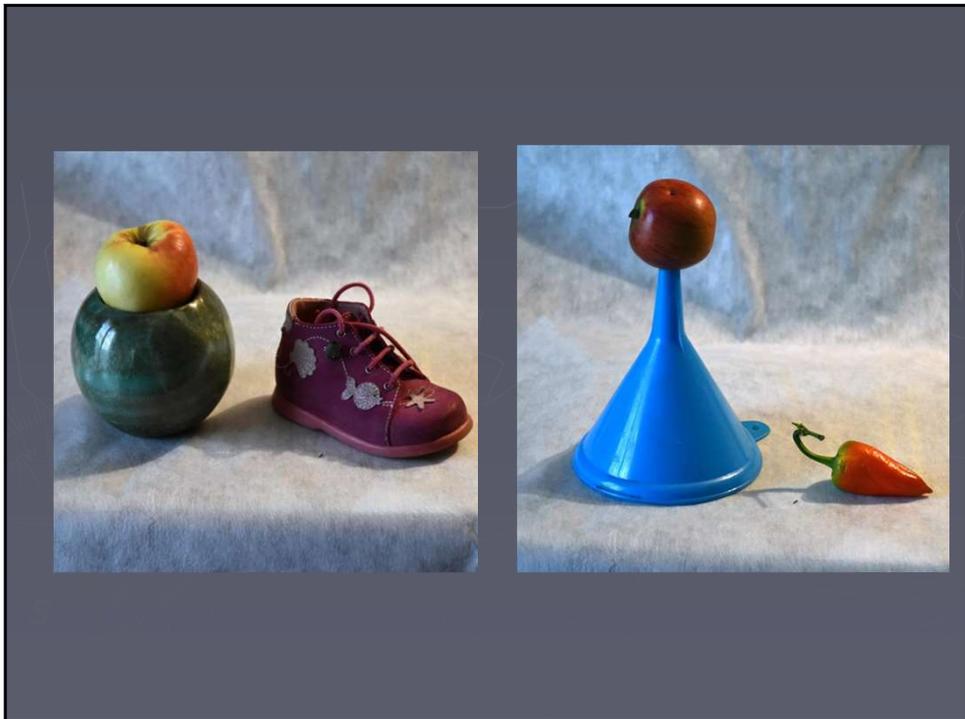

Pratiquer

Natures mortes inspirées

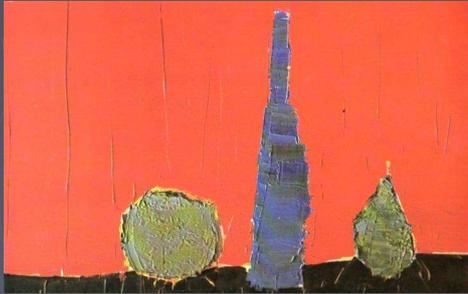

Tirer parti

Connaitre

Nicolas de Staël

Synthétiser

Synthétiser

Valorisation

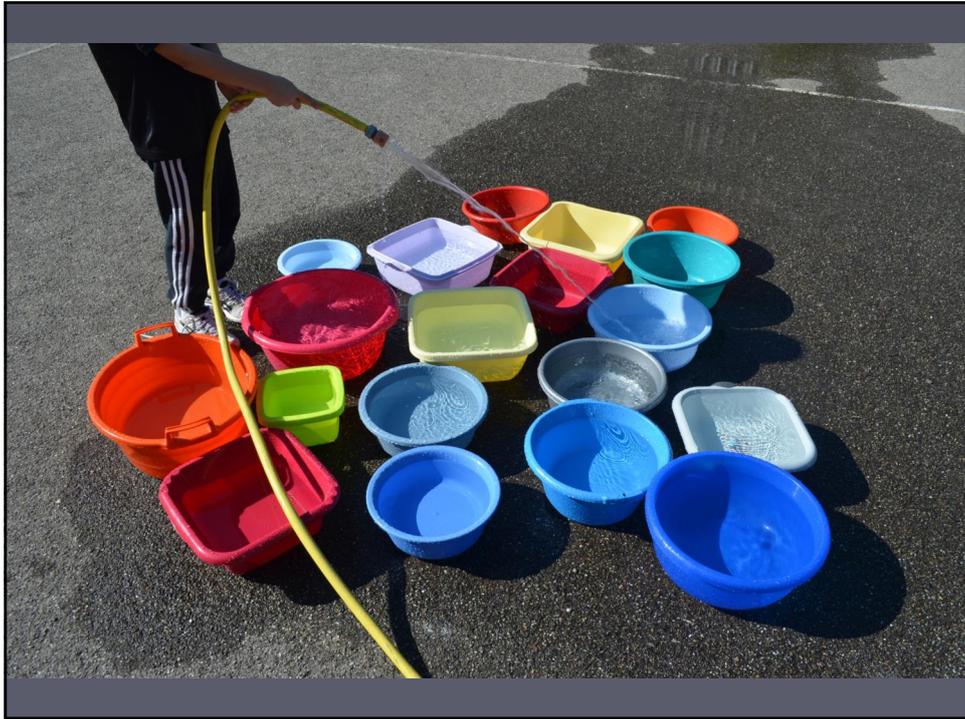
Papiers déchirés et superposition des plans

Ouverture sur l'exploration du monde

Mise ne place

Coule ne coule pas ? L'heure de vérité !

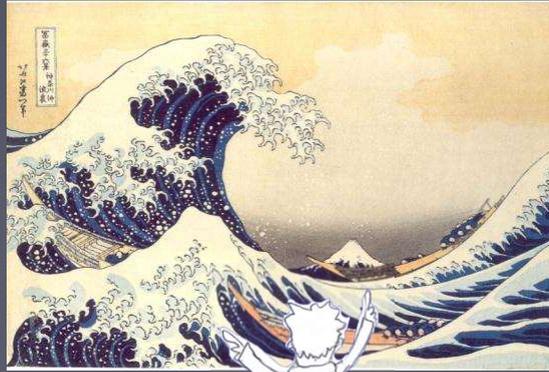
Heure de gloire

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

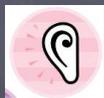
Katsushika Hokusai (1831)

45

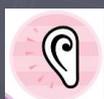

La technique des 5 sens

Vers une lecture connotative

La technique des 5 sens

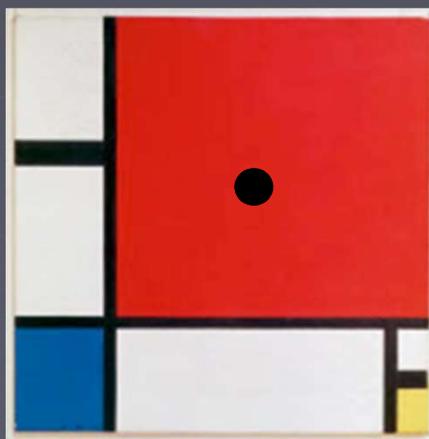
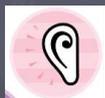
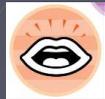
Vers une lecture connotative

La technique des 5 sens

Vers une lecture connotative

La technique des 5 sens

Vers une narration interprétative

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

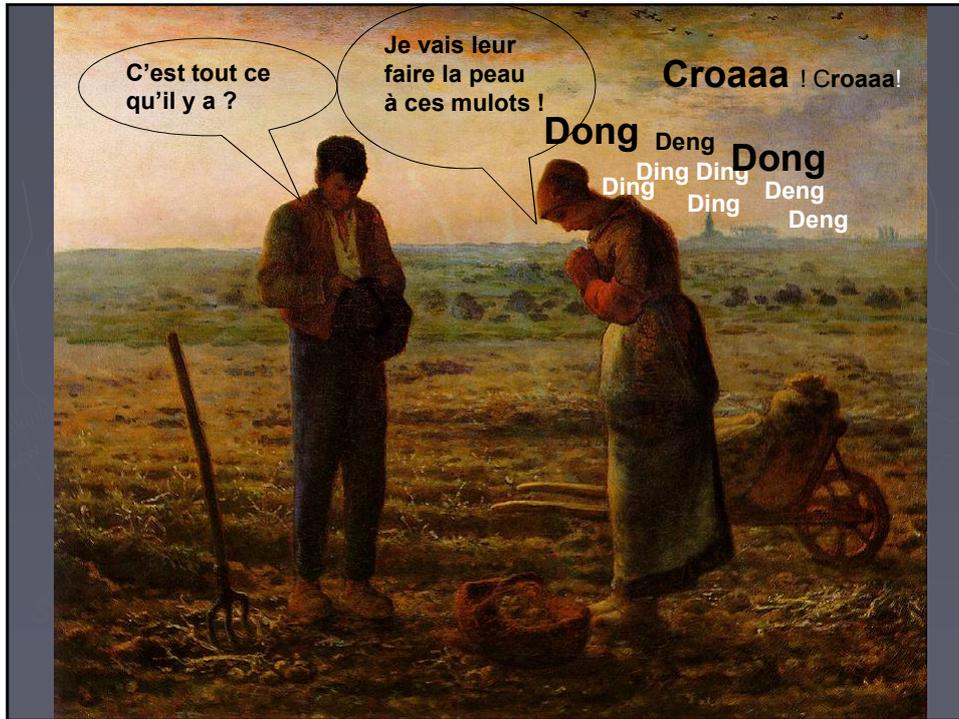
L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

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

Angelus

Quelles pratiques associer à la découverte et la compréhension des œuvres

LA JUNGLE DES FAIRE...

- Une question de dénomination
- Une question de mot

Faire...

Faire comme ...

A la manière de ...

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

- Une question de dénomination
- Une question de mot
- Faire à la manière de ...
- Faire comme ...
- Faire pour ...

A la manière de ...

Ce truc sur le ventre : Une araignée ? ! Ah Bon !

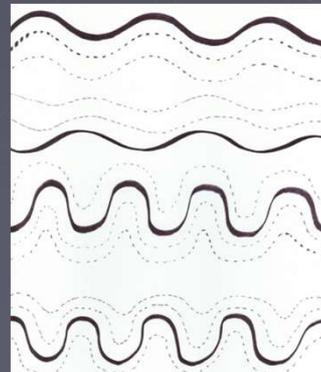
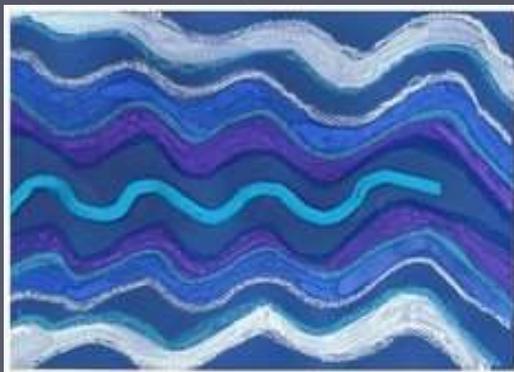

Il faut être Miró pour ne pas le voir !

Pratiques utilitaires
Pratiques induites
Pratiques éclairantes
Pratiques créatives

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques
utilitaires

Pratiques utilitaires

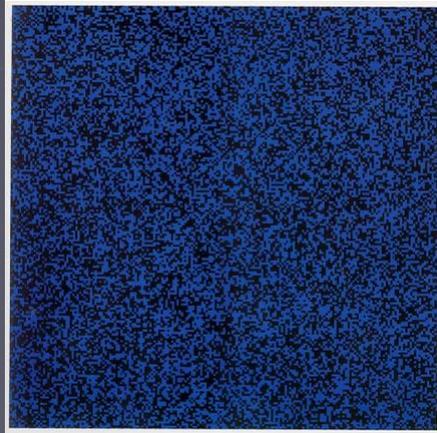
Pratiques opportunistes

Pratiques induites par le thème

Représenter l'eau, les vagues,...

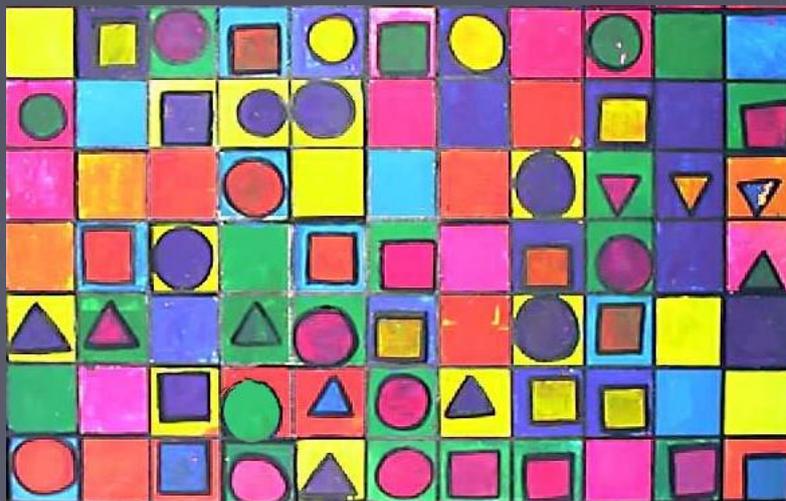

Pratiques éclairantes Faire comme

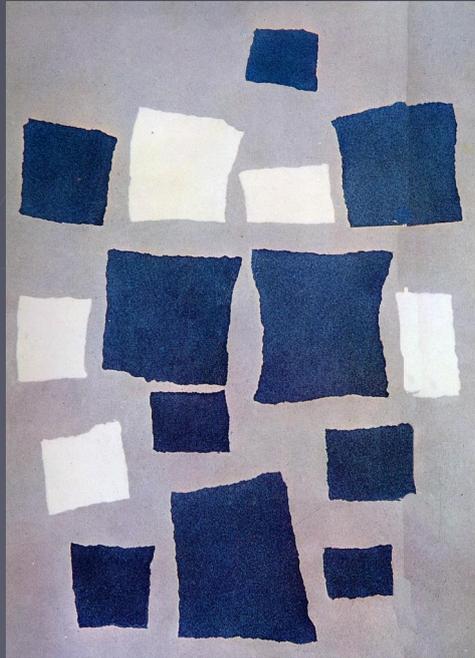

François Morellet
40000 petits carrés noirs et bleus 1960

Selon les lois du hasard

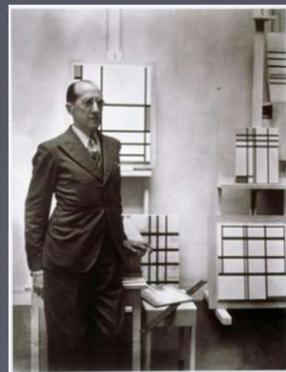
Jean Arp , 1916
Collage sur toile
Mouvement : Dada
(MoMa) , New York

Pratique éclairante

Faire avec ...

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

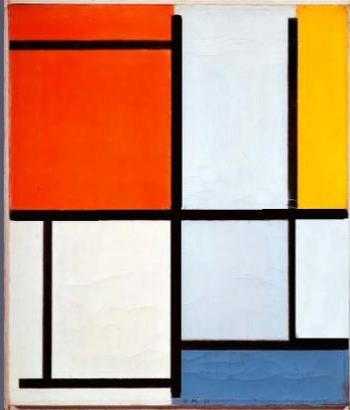
DÉGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :

Connaître

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

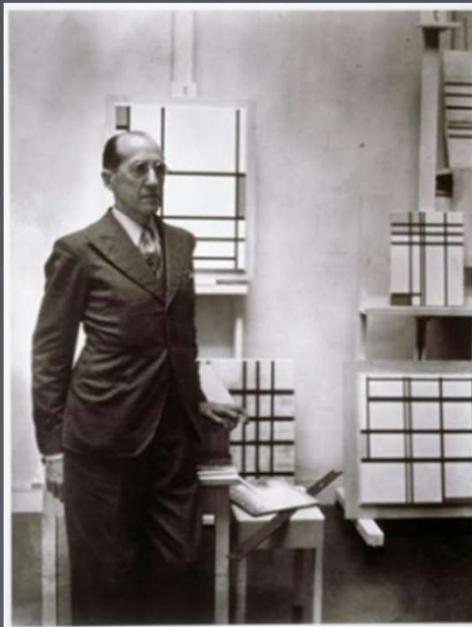

La première phase

Faire connaissance

Rencontrer

01

PIET MONDRIAN (1872-1944)

PORTRAIT DE L'ARTISTE (1937)

Photographie de Rogi André (dit, Klein Rosa (1900-1970))

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

OBJECTIFS

- Utiliser 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 horreur 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 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

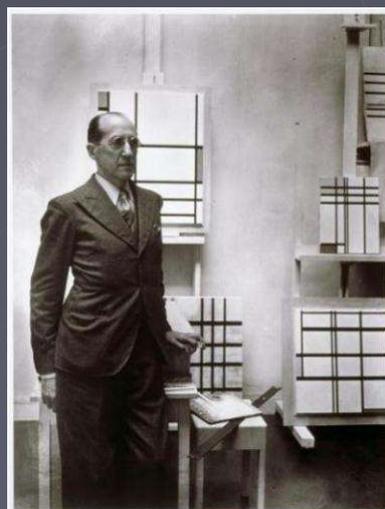
L'hypothèse placard *

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.

Connaître

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Vérifier l'hypothèse placard

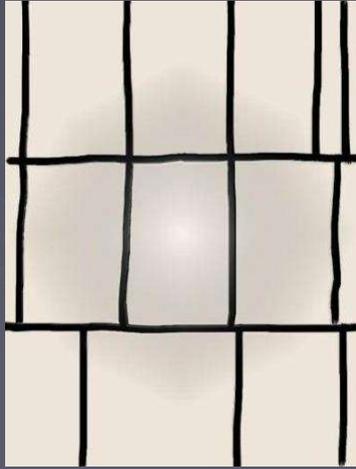
Le vocabulaire en accompagnement

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

*

Troublant !

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.

Pratiquer

Bienvenue chez IKEA

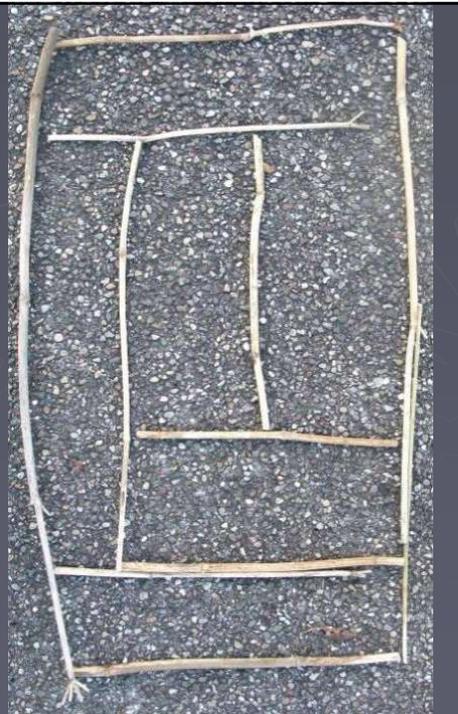

Pratiquer

En salle de jeu

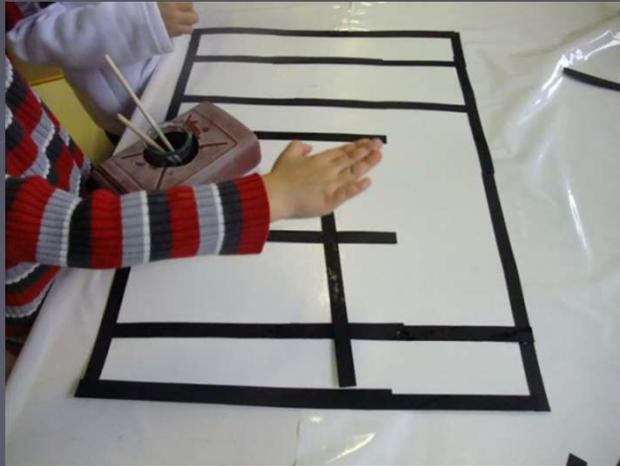
Dans la cour

Construction de placards individuels

Pratiquer

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

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

Pratiquer

Autre sens / Mondrian des bois

Arrêtons les manières !

Synthèse

Pratique permettant des apprentissages dans d'autres domaines

Pratique qui découle de l'aspect formel

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

Pratique utilitaire

Pratique induite

Pratique éclairante

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 les éléments sont répartis à la surface de l'œuvre , la composition
- **Le sens** : comment l'artiste fait-il pour nous montrer que tel ou tel personnage à peur
- **La démarche** : pourquoi et comment l'artiste a fait ça.

RE-CREATIFS

CRÉATIVITÉ

Définitions

- « Capacité, pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire **d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau** »
- « Il existe un consensus des experts en créativité qui ont montré que la créativité "**ex-nihilo**" (**à partir de rien**) **n'existe pas** »
- « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se **combinent**, puis se séparent de nouveau »
- « Rien ne se crée, rien ne se perd **tous se transforme** »
- « Une analyse factorielle d'un corpus d'une centaine de définitions de la créativité fait apparaître un facteur général de créativité que nous appellerons facteur C et qui est **une volonté ou une intention de modifier ou de transformer** son environnement, le monde, la perception que les autres en ont, son propre monde intérieur, etc. »
- « Capacité de **découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème donné.** »

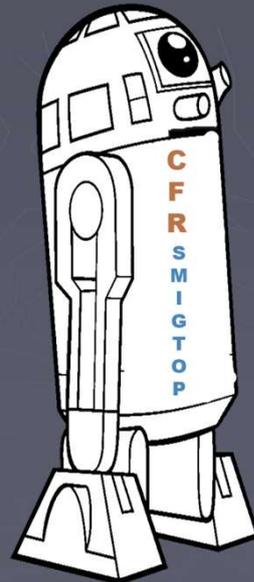
CRÉATIVITÉ

- « Les lois de fonctionnement de la créativité reposent sur des mécanismes simples, efficaces et rigoureux comme tout ce que la nature a mis en place, communs à tous et utilisables par tous, pour faire face à la totalité du champ des créativités et pour **explorer tous les possibles de façon sûre.** »

« Explorer tous les possibles de façon sûre »

Le Robot de diversification R2d

1. UN logiciel de transformation et de diversification des pratiques
2. UN outil d'analyse et d'enrichissement personnel
3. UN outil de conceptualisation
4. UN guide de valorisation des travaux

R2d

Les variables primaires

Couleurs – Formes - Remplissages

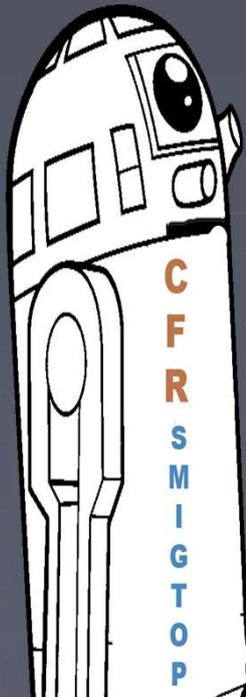
Les variables complémentaires

Supports - Médiums-

Instruments – Gestes –

Techniques – Organisations -

Présentation

CFR SMIGT OP

Couleurs – Formes - Remplissages

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 Frottage

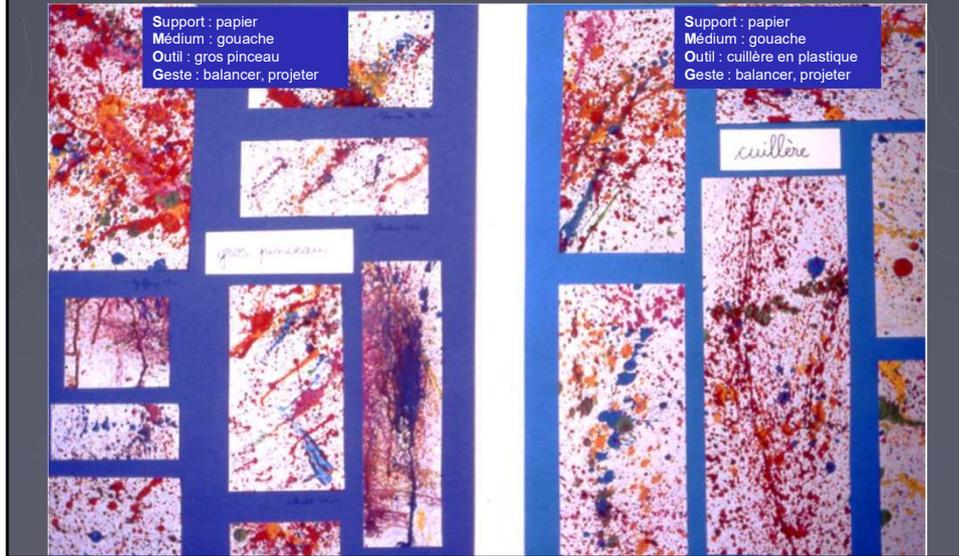
- Savoir utiliser différents outils, médiums, supports pour réaliser des traces en adaptant son geste.

SMIGT

Constantes et variables

SMIGT

Bénéfices collatéraux

1, Diversification des pratiques

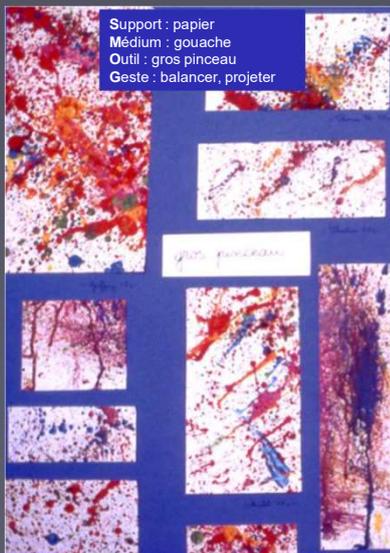

La récupération créative des bouts d'essais

la sérendipité : la capacité à rebondir sur des trouvailles situées hors du champ de la recherche initiale.

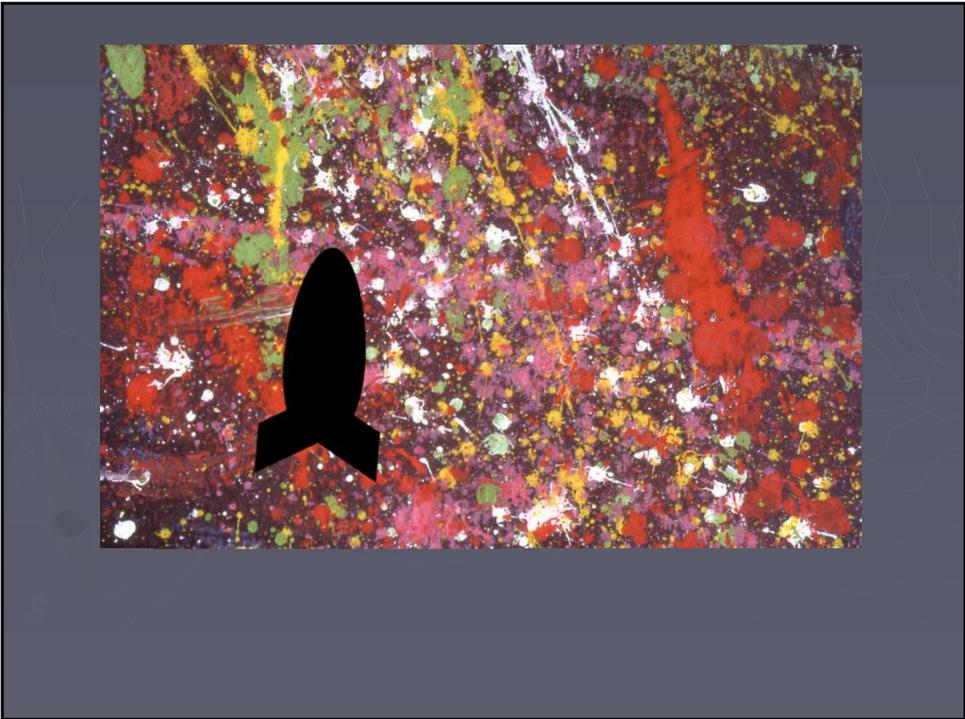
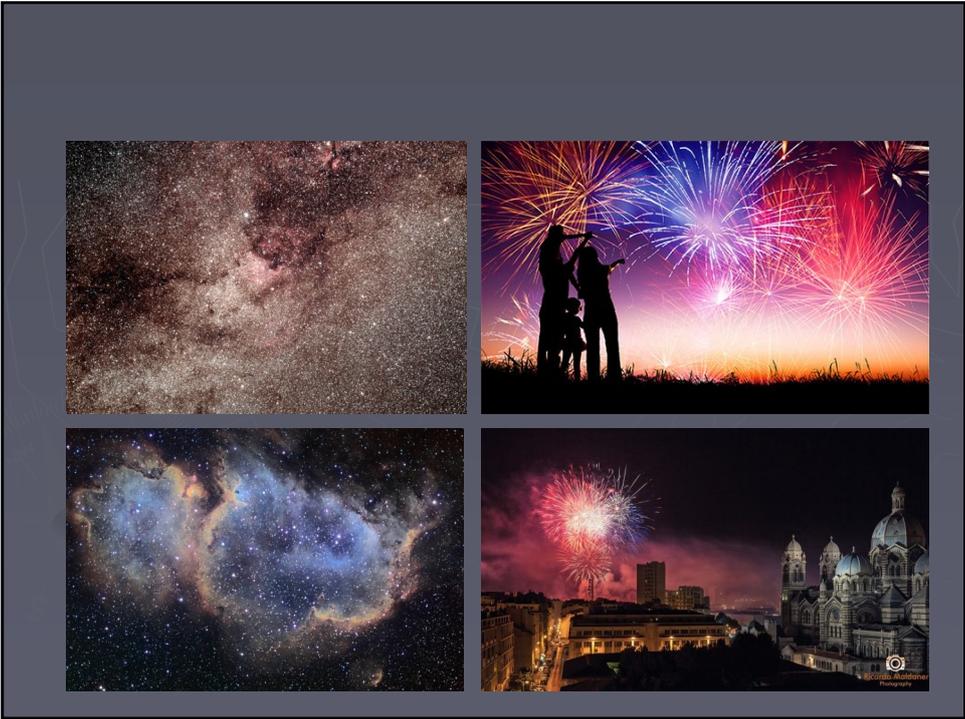
SMIGT Réinvestir, effet stellaire

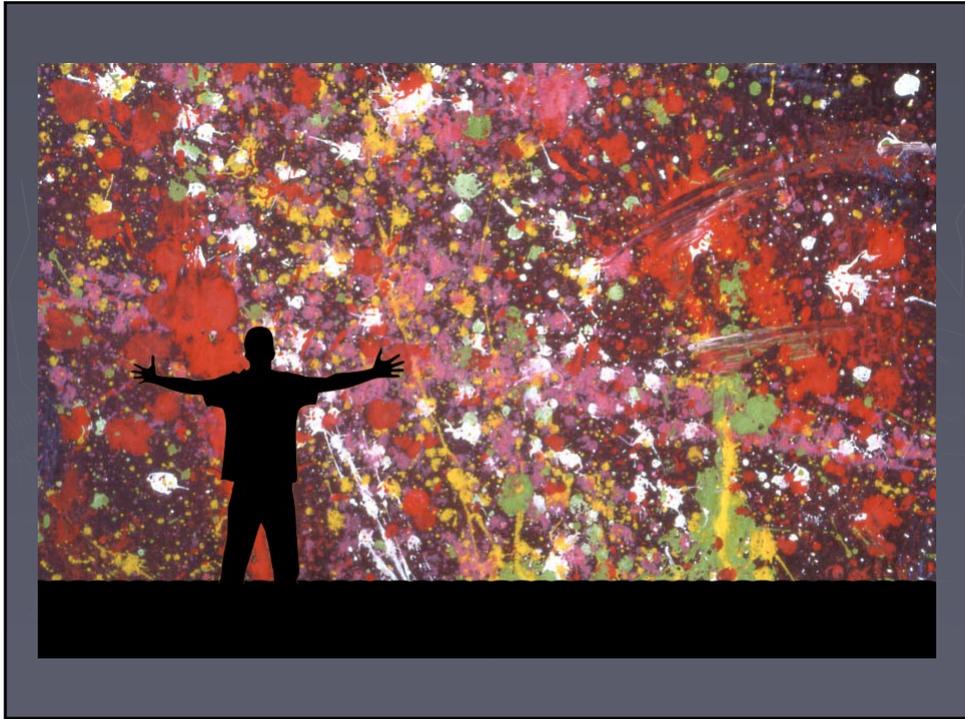
Support : papier
Médium : gouache
Outil : gros pinceau
Geste : balancer, projeter

Support : papier
Médium : gouache
Outil : cuillère en plastique
Geste : balancer, projeter

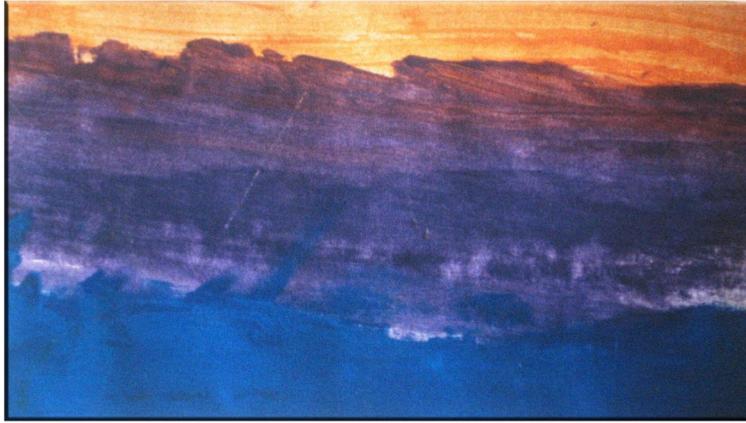

Valorisation significative

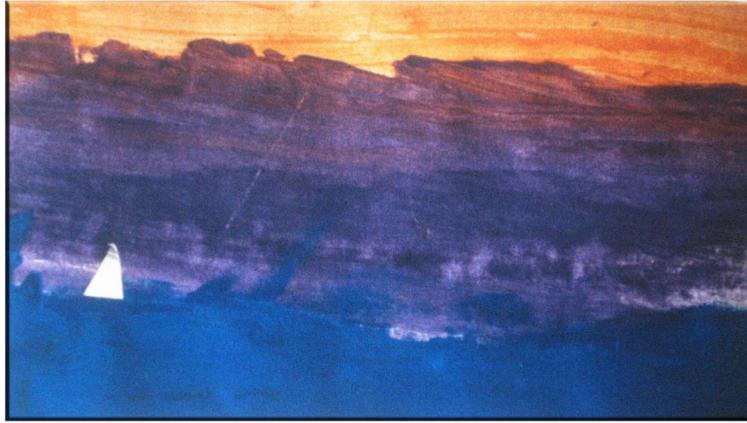
« Réaliser des productions plastiques en réinvestissant des techniques et des procédés plusieurs fois éprouvés »

La tempête

La tempête

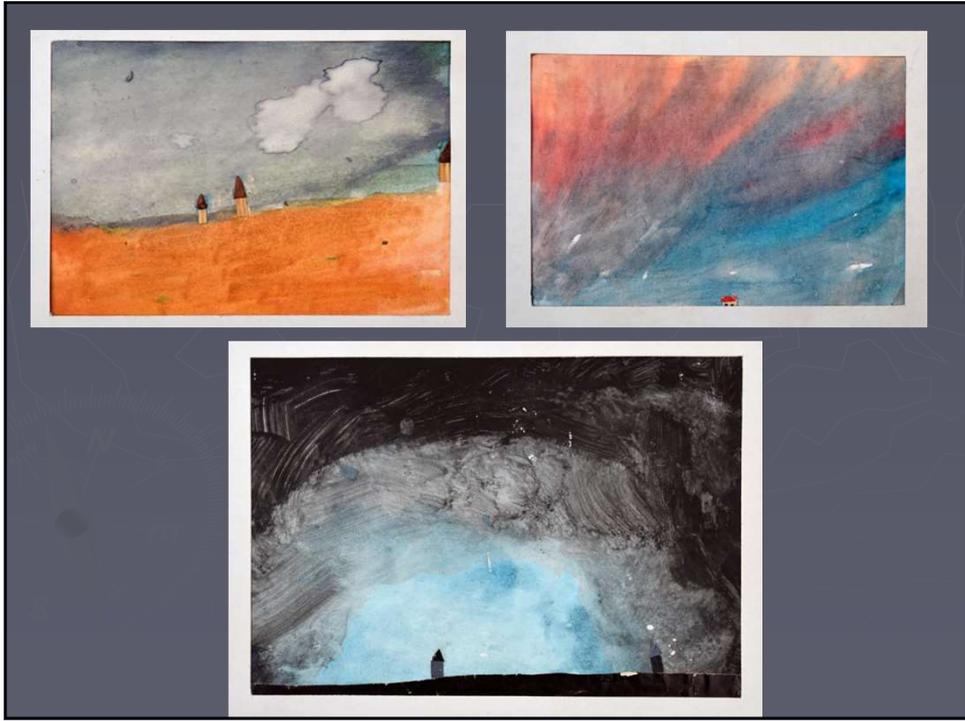
« Compète » pique fleur

Le feu de forêt

Le concert

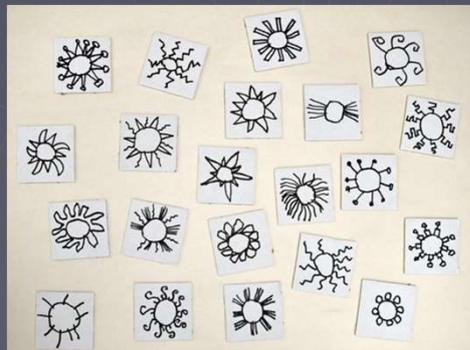
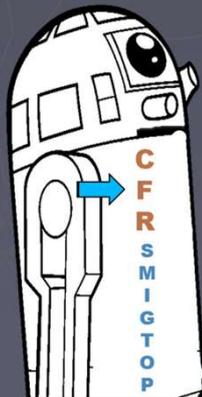

365 Soleils

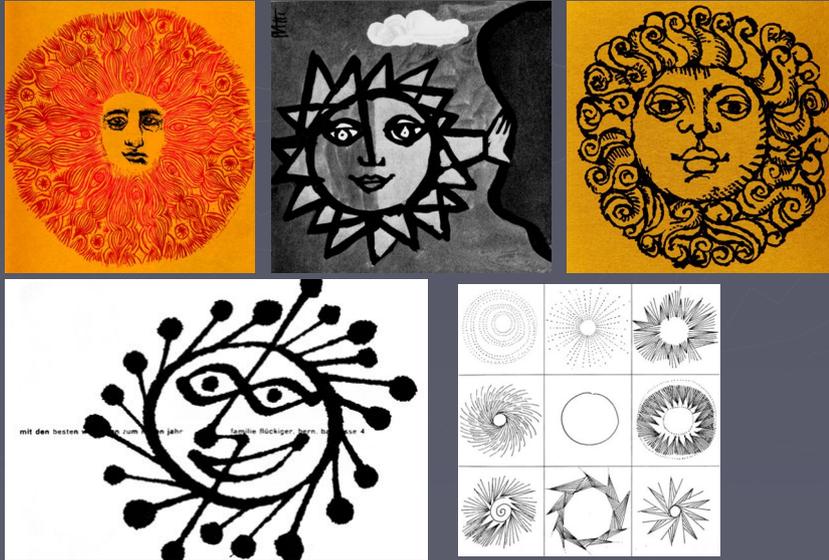

La variable Formes

Principe créatif : S'ouvrir à la multiplicité des réponses.
Appliquer la variable formes aux rayons.

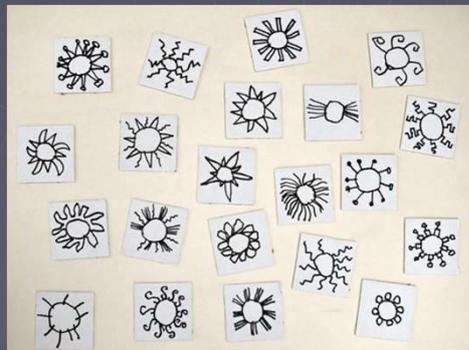
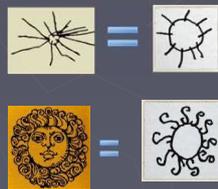
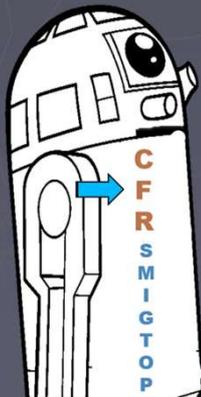

L'indispensable documentation

Les cartons-types

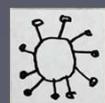
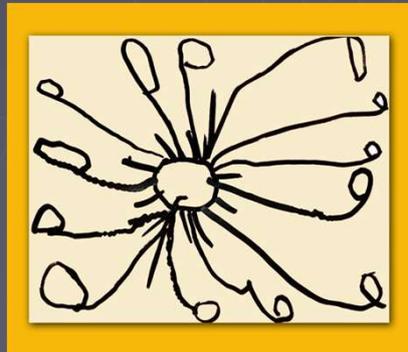
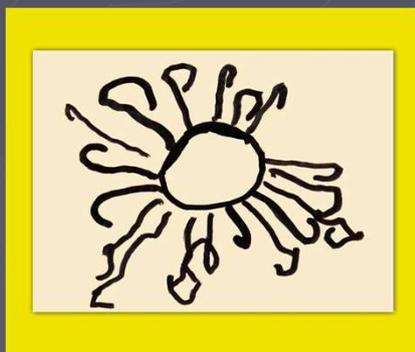
Principe créatif : S'ouvrir à la multiplicité des réponses.
Appliquer la variable formes aux rayons.

Cartons-types : un outil visuel

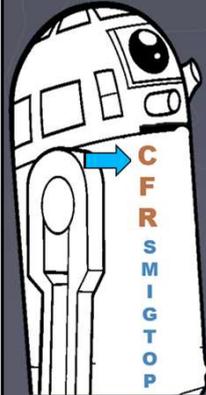

Cartons-types : un outil de diversification

La variable Couleurs

Principe créatif : Diversifier les productions de façon personnelle et originale.
Appliquer la variable couleurs

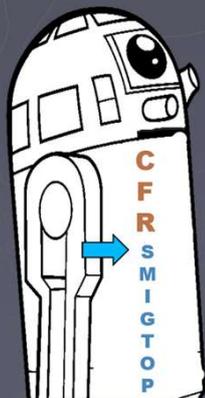
Contribution et opportunité langagière

Série coucher de soleil

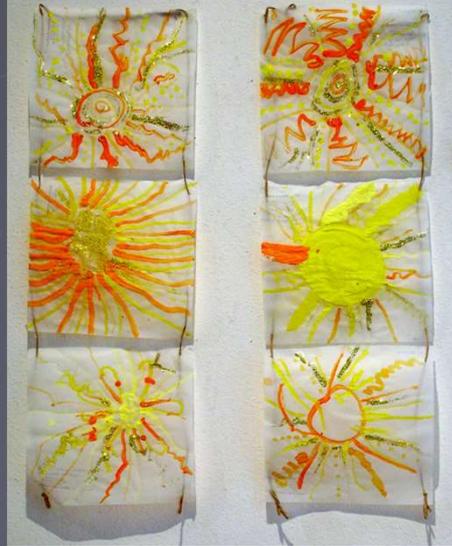
La variable Supports

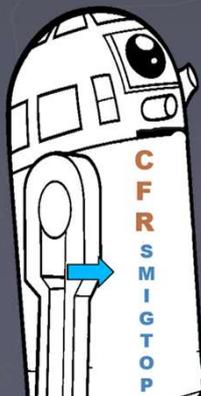
La variable Supports

Principe créatif : Diversifier les productions de façon personnelle et originale.
Appliquer la variable Support.

Proposition créative : « Je vous propose de peindre des soleils sur des supports qui font briller le soleil et qui donnent l'impression qu'ils « flottent » dans le ciel ».

La variable Médiums – Matières - Matériaux

La variable Médiums – Matières - Matériaux

Le choix sémantique des matériaux

Dans ce cas, le choix des matériaux est conditionné par la problématique : Réaliser un soleil qui brille.

Variable M : Papiers dorés et argentés, paillettes, feutres métallisés.

LE ROI SOLEIL

La variable Techniques

La variable Techniques

Pastel gras
Brou de noix

Métal à repousser
Encre de Chine

Fond de récupération
Feutre noir

Image de magazine
Papier déchiré

Carte à gratter

Image de magazine
Encre de Chine

Fond gauaché
Feutre noir

Fond de barquette noire
Pastel gras

Gravure

Image de magazine
Encre de Chine

Papier couleur
Pastel sec

Fond de barquette blanc
Pastel gras

Transformer !

« Une analyse factorielle d'un corpus d'une centaine de définitions de la créativité fait apparaître un facteur général de créativité que nous appellerons facteur C et qui est une **volonté ou une intention de modifier ou de transformer** son environnement, le monde, la perception que les autres en ont, son propre monde intérieur, etc. »

Récupération et transformation

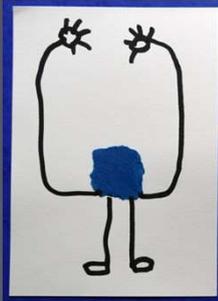
Transformer et ancrer

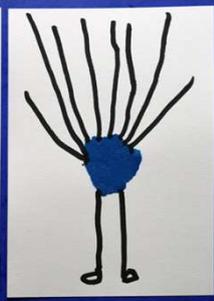
La variable P

Les toumeutchs

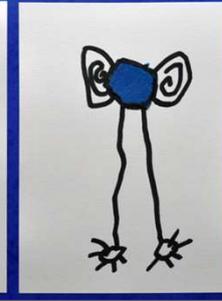
LOMBRA

LONCHEVE

GROZIEU

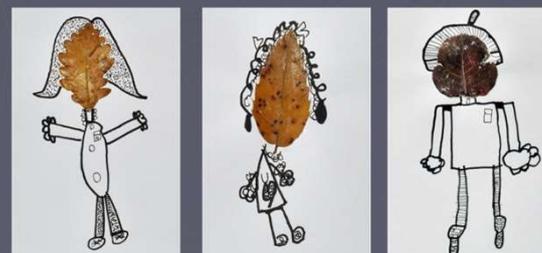
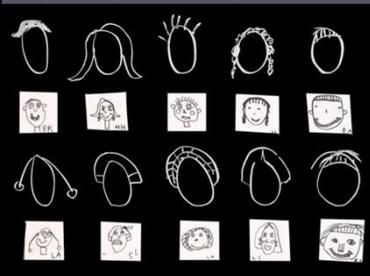
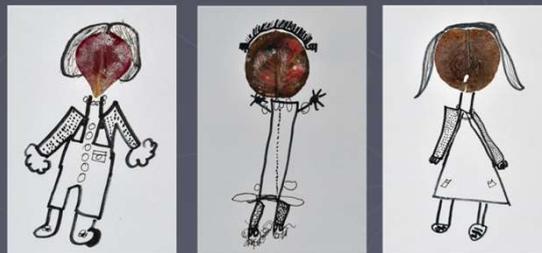
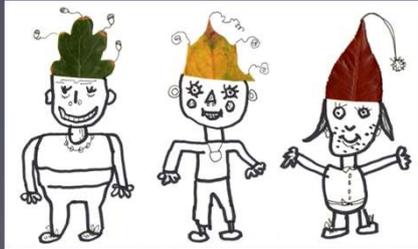
GRANZOREIL

Que des avantages !

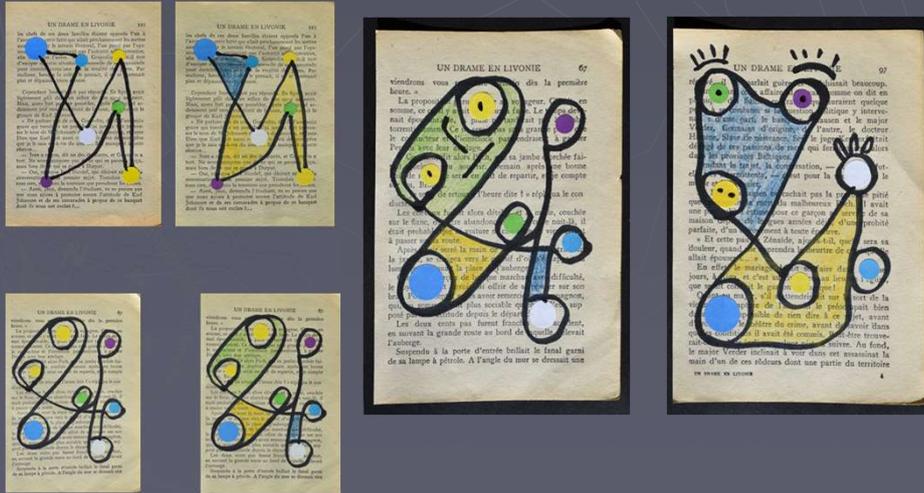

Principe créatif : Résolution plastique d'un problème de figuration

Feuilles à dessin

Jeu de hasard et transformations

Pariétal éclairant ?

