

Quelles pratiques associer à la découverte et à la
compréhension des œuvres ?

Approches concrètes

Patrick STRAUB

Quelles pratiques associer à la découverte et à la
compréhension des œuvres ?

Approches concrètes

Patrick STRAUB

Les 3 piliers

Rencontres

Connaissances

Pratiques

Plan de l'intervention

1. La culture : Le double effet « Kiss cool »
2. L'indispensable pratique
3. Techniques d'exploration 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

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 !

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

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)

10

La technique de l'inventaire

La dénomination

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

15

La lecture symbolique

Connaître

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

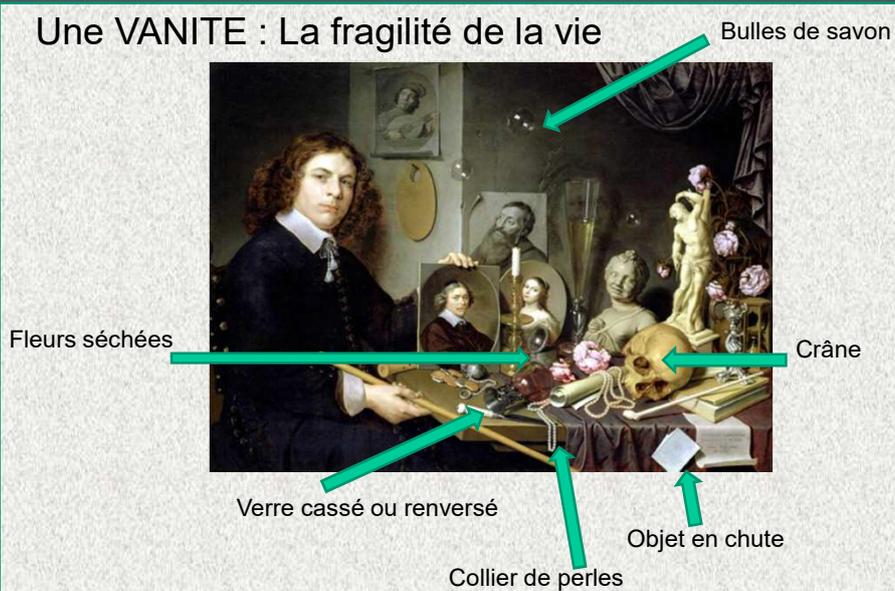
16

Une trace possible

Une VANITE : La fragilité de la vie

Pratiquer

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Pratiquer

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Rencontrer

Natures mortes inspirées

Pratiquer

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Tirer parti

Connaitre

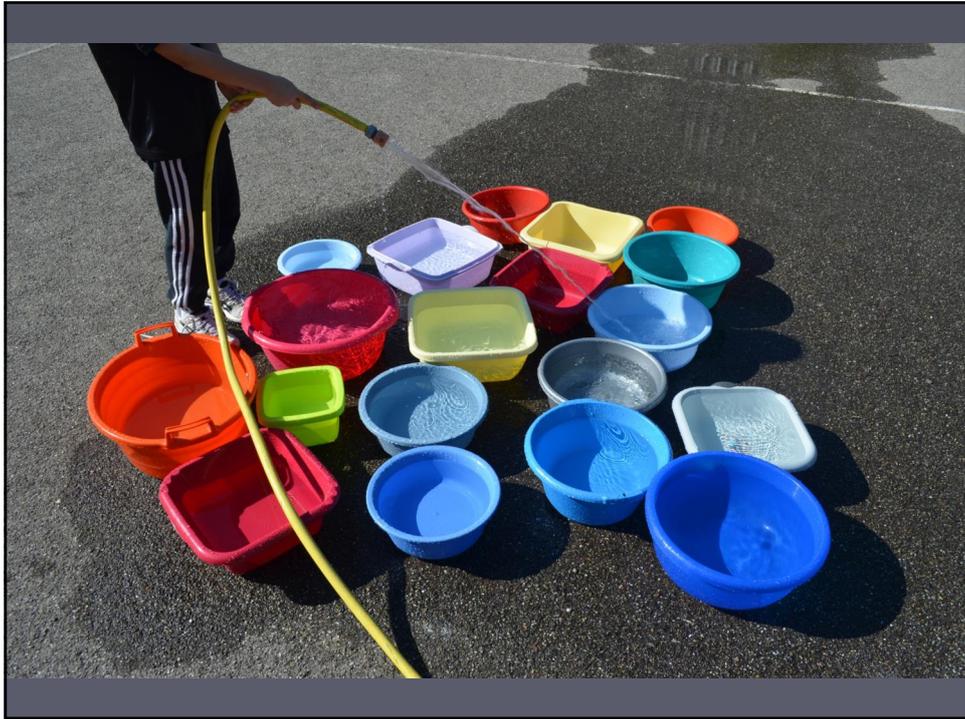
Nicolas de Staël

Ouverture sur
l'exploration du monde

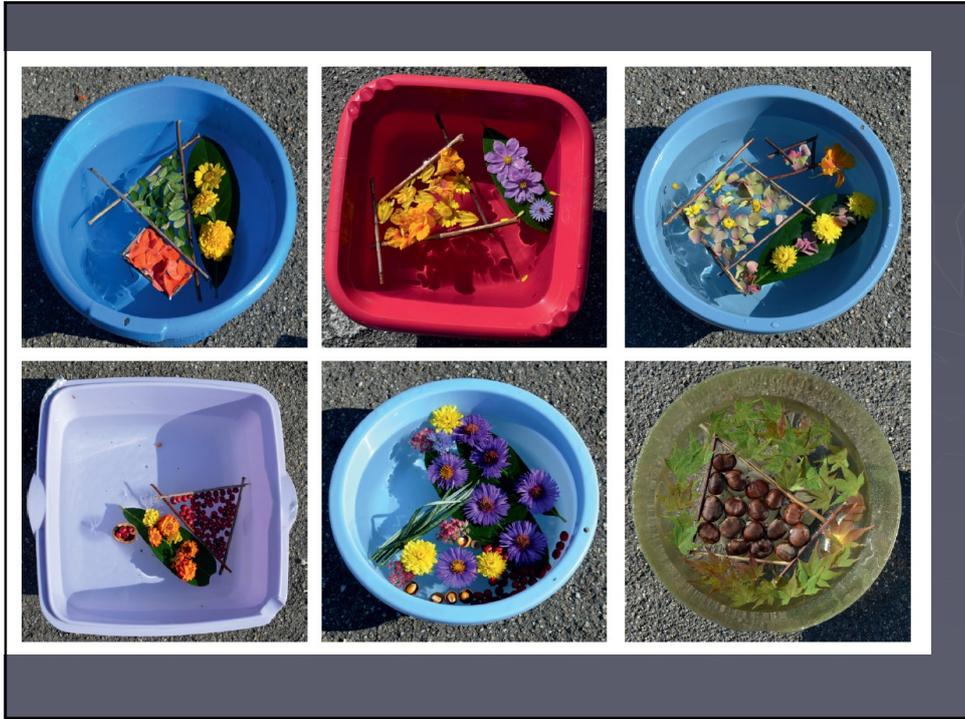

Mise ne place

Coule ne coule pas ? L'heure de vérité !

Heure de gloire

Ouverture sur Maîtrise de la langue

La technique des éléments qualifiés

Aller vers la description de l'œuvre

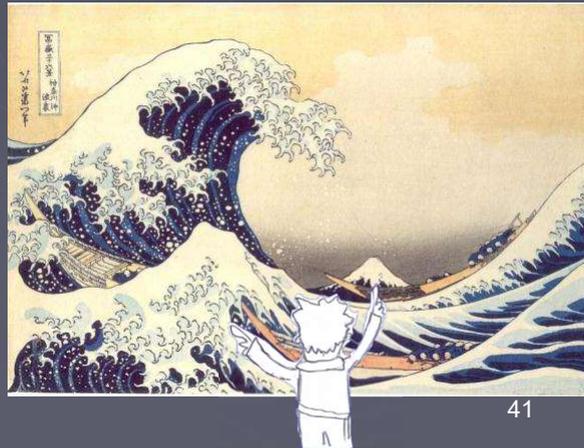
- Des barques **effilées**
- Une vague **déferlante**
- Des embruns **virevoltants**
- De l'écume **bouillonnante**
- Une montagne **enneigée**
- Des marins **alignés**
- Le ciel **orageux**

« 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. »

Aller à la rencontre des œuvres

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

41

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

42

Éclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

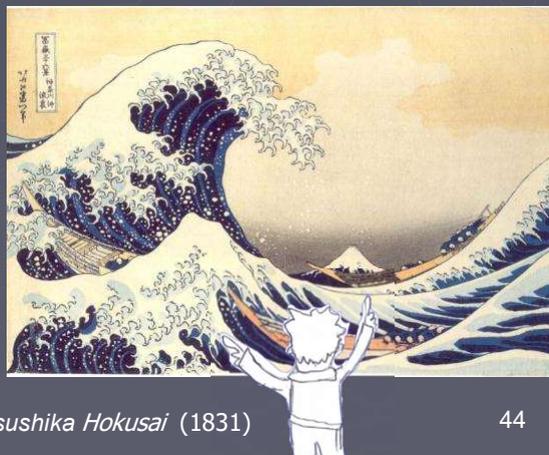

Pratiques

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Katsushika Hokusai (1831)

44

Poser des questions

Connaissances

Katsushika Hokusai (1831)

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Ceci n'est pas un tsunami

Katsushika Hokusai (1831)

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Un effet de passe !

Le cap de Honmoku, au large de Kanagawa

Laisser émerger les questions

© 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 (0,246x0,362 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 ?

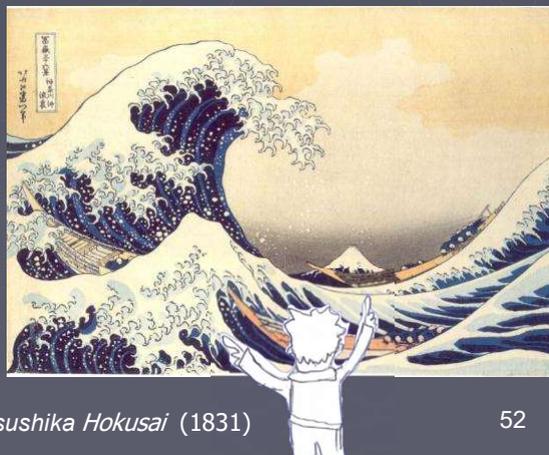
51

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens

Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

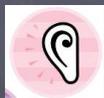
Katsushika Hokusai (1831)

52

La technique des 5 sens

Rencontres

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

Pratiques

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

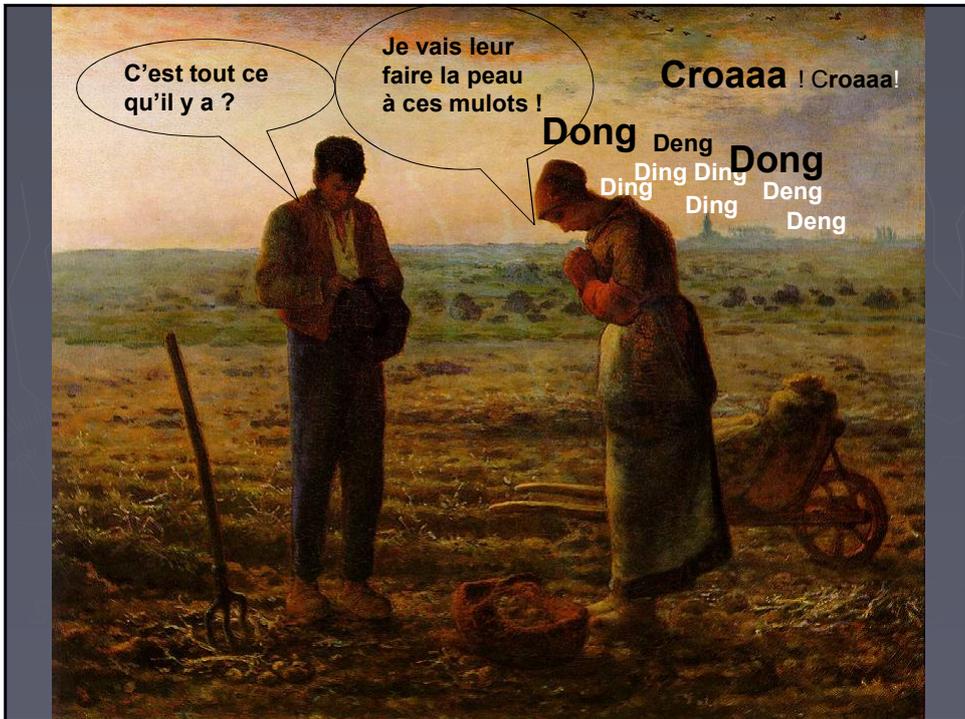
Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

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

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

Angelus

Comparaison et mise en réseau

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**

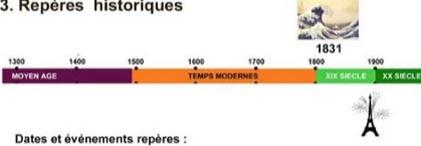
Taille relative de l'oeuvre

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

Dates et événements repères :
 1889 : Tour Eiffel

La taille de l'œuvre

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

5,1 × 4,5 cm

Rembrandt, Autoportrait, 1630

66

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"

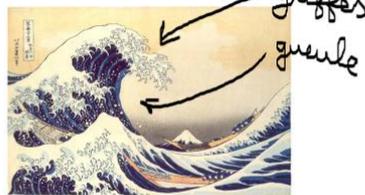
L'oeuvre en questions

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 montre-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

Le SMIGT

Rac direct exploitations
créative

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.

KCIS Formes - ARTS PLAT DU JOUR

MÉMO TECHNIQUE VISUEL

Le mémo visuel est à la fois un index permettant de retrouver les techniques développées dans cet ouvrage, un outil autonome d'enrichissement des pratiques et une antichambre pédagogique. La diversification des techniques, mais aussi la variation des supports, des médiums, des matériaux et des outils permettent de développer une multitude de propositions et ce quel que soit le sujet traité.

ASSEMBLAGE → page 27
Support : Carton
Outil : Ciseaux

BULLES DE SAVON → page 125
Support : Papier
Médiums : Encre, produit vaisselle

CARTE À GRATTER → page 135
Support : Papier adhésif
Médiums : Pastels gras, encres, gouache, produit vaisselle

ÉCAILLAGE → page 79
Support : Papier calque
Médiums : Peutres, crayon

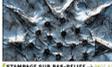
ÉCLAIRAGE ET REGARDS → page 195
Support : Papier kraft
Médiums : Pastel gras, gouache

DISPOSITIF LUMINEUX → page 181
Support : Papier calque
Médium : Encre
Matériau : Papier découpé

ESTAMPAGE → page 137
Support : Matériau à repousser
Outil : Stylo à bille vide

ESTAMPAGE SUR BAS-RELIEF → page 137
Support : Carton découpé
Matériau : Aluminium (écouillé)

EXPANSION D'IMAGE → page 148
Matériaux : Images, colle
Outil : Ciseaux

FROTTAGE → page 139
Support : Papier
Médiums : Graphite, pastel gras, fusain

SABOT ET COLLAGE → page 122 et 123
Support : Fond peint,
matériau en surimpression
Médiums : Gouache, encre de Chine

GRAVURE EN CREUX → page 152
Support : Polyéthylène extrudé
Médium : Encre pour linogravure

GRAVURE POSITIVE → page 117
Support : Polyéthylène extrudé
Médium : Encre pour linogravure

GRAVURE SUR ENROULÉ → page 113
Support : Carton
Médiums : Enroulé, crépi

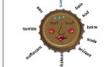
IMAGE ENROULÉE → page 113
Matériau : Papier calque froissé

IMAGE PROLONGÉE → page 116
Support : Papier
Médium : Pastel gras

IMPRESSION SUR RELIEF → page 127
Supports : Papier, toile crée, tissu
Matériaux : Branches, objets
Médium : Peinture acrylique
Outil : Rouleau

INFOGRAPHIE → page 139
Médiums : Logiciels

INTERVENTION EN SITE → page 113
Support : Enroulement
Médium : Cizelle

LAPIS → page 110
Support : Papier
Matériau : Encre de Chine

MASQUAGE → page 131 et 131 bis
Support : Photocopie
Médium : Gouache

MISE EN AVANT → page 206
Support : Carton rigide
Matériaux : Images, petites boîtes, colle

MISE EN RÉSERVE → page 155 et 172
Supports : Fond peint, image
Médiums : Gouache, bande collante

MISE EN RÉSERVE → page 21
Support : Papier
Médiums : Pastels gras, encres

MOBILIER → page 111
Matériau : Papier aluminium

MOBILIER ET ESTAMPAGE → page 115
Matériaux : Argile, pâtes molles
Outils : Objets

OMBRE CONTOURNÉE → page 116
Support : Papier, encre de boîte à colle
Médium : Gouache

101

SMIGT

Constantes et variables

SMIGT

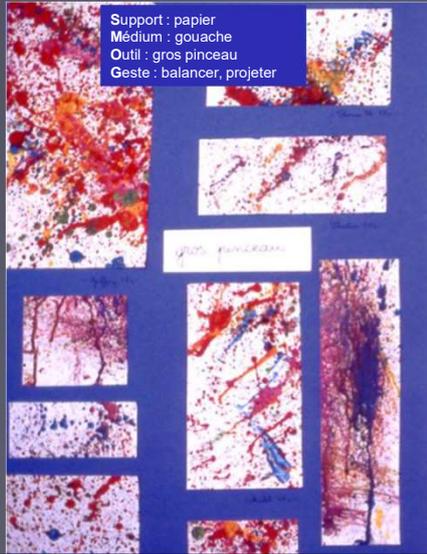
Réinvestir, rendre visible

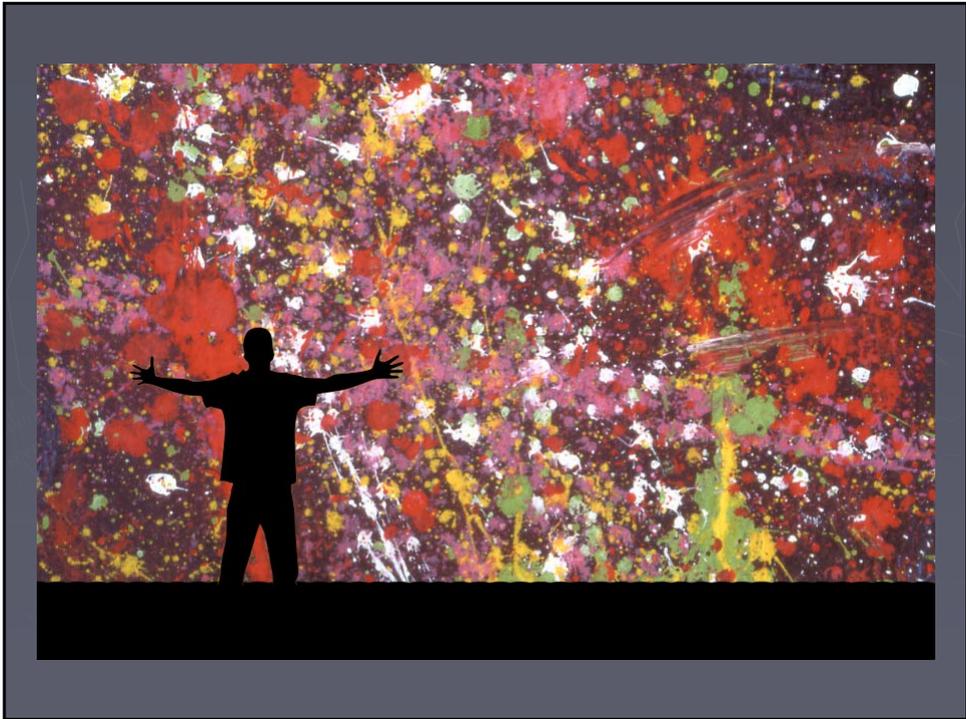
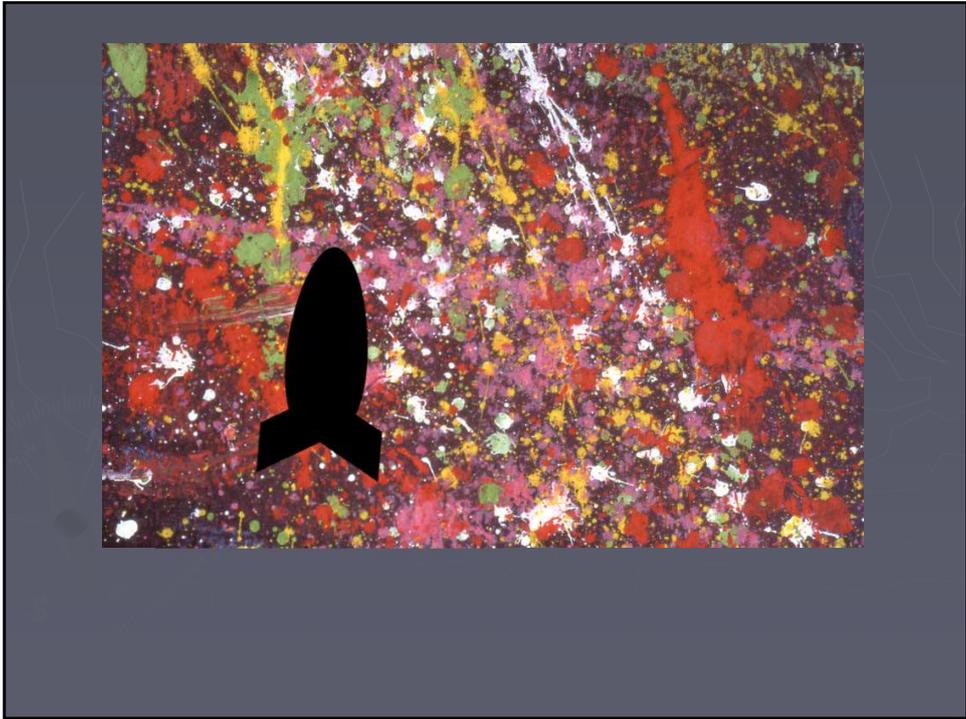

- Réaliser des productions plastiques en réinvestissant des techniques et des procédés plusieurs fois éprouvés.

SMIGT

Réinvestir, effet stellaire

Valorisation signifiante

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

Bénéfices collatéraux

1, Diversification des pratiques

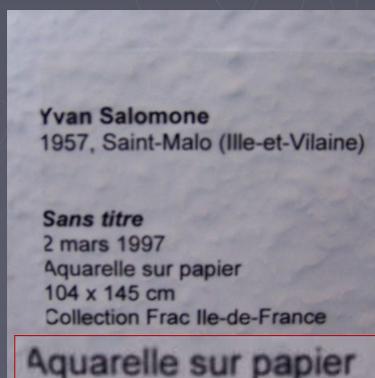
Bénéfices collatéraux

1. Diversification des pratiques

Bénéfices collatéraux

2. Nommer les matériaux de l'art

Bénéfices collatéraux

3. Parler des œuvres d'un point de vue technique

Nicolas de Stael

Il a fait comme nous !

Georges MATHIEU 1921 -
"Espace concentré", 1987
Huile sur toile 92 x 173 cm

Ça quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 – 1994
sur papier

Sans titre - acrylique

Le SMIGT un outil d'analyse

Rencontrer

S
M
I
G
T

Connaître

Claude VIALLAT Bâches (1978)

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

Acrylique sur grands fragments de tente militaire,

Le SMIGT un outil de conceptualisation

Claude Viallat "2005-105"
acrylique sur tissu rouge, 199 x 142 cm

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

S
M
I
G
T

Langage plastique

- Couleurs
- Formes
- Lignes

Conceptualiser l'œuvre

Pratiquer

Décliner le principe

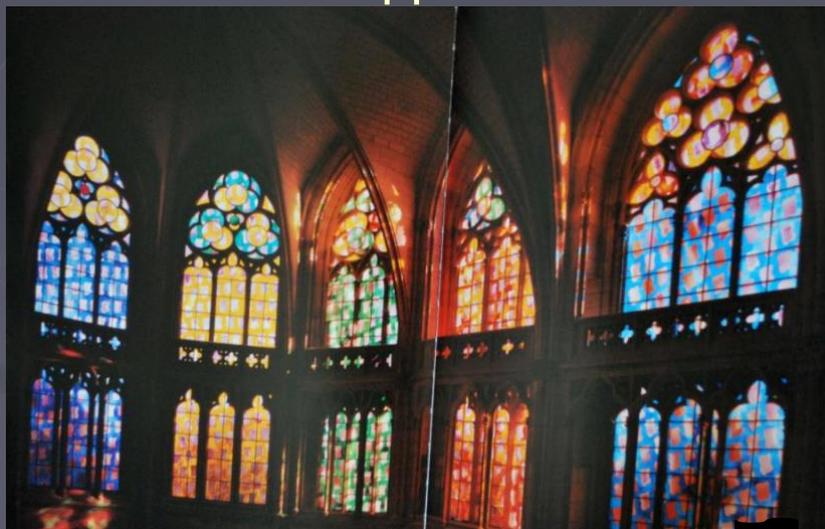
Un même motif sur différents supports

Un même sujet avec différentes techniques

S'intéresser à la spécificité du support

Pour rebondir sur la propriété du support

Pratiques utilitaires
Pratiques induites
Pratiques éclairantes

au service des objectifs d'apprentissages

Arrêtons les manières !

Pratiques

Pratique permettant des apprentissages dans d'autres domaines

Pratique utilitaire

Pratique qui découle de l'aspect formel

Pratique induite

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

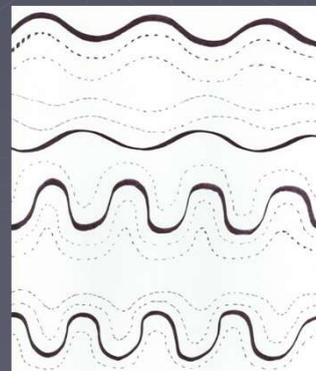

Pratique éclairante

Pratiques utilitaires

GRAPHISME

LES VAGUES

Pratiques induites par la thématique

Représenter l'eau, les vagues

Parler de l'effet produit

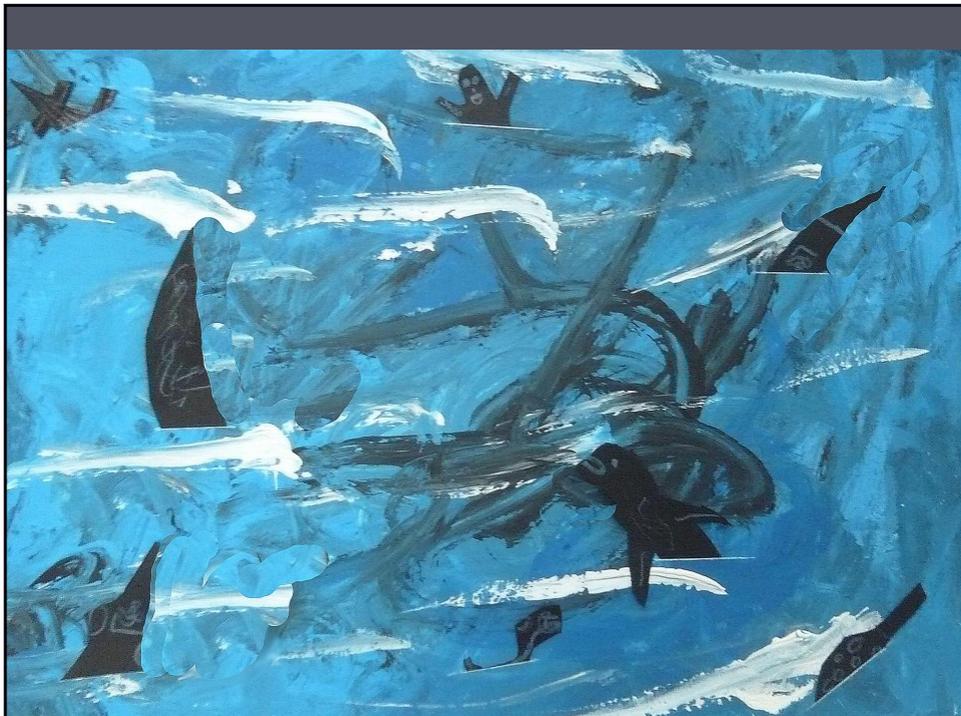
Pratiques induites par LA vague

... et après

Imaginer l'image suivante ⁹⁹

Eclairer un procédé
le traitement de l'espace

Ce que l'on éclaire : La superposition des plans

Proposition reprise et déclinée

Ce que l'on éclaire : les détails de l'œuvre

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.

- Dans les petites classes , la compréhension peut être prise au sens étymologique du terme.
Comprendre : prendre ensemble.

Pariétal

Pariétal éclairant ?

L'irrégularité du support

Les médiums utilisés

La verticalité du support