

Quelles pratiques associer à la découverte et la compréhension des œuvres

- Patrick STRAUB

***

1

Quelles pratiques associer à la découverte et la compréhension des œuvres

- Quelle place pour la culture?
  - Où placer la pratique ?
  - Quelles pratiques ?
- L'approche en co-naissance
  - La question de la trace
  - Hors-d'œuvre d'art

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 .

2

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 !

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

La place de la pratique La place de l'œuvre

• À quel moment faut-il pratiquer ?

- Avant de rencontrer l'œuvre
- Pendant que l'on rencontre l'œuvre
- Après avoir rencontré l'œuvre

À quel moment faut-il montrer l'œuvre ?

- Avant la pratique
- Pendant la pratique
- Après la pratique

Pratiquer

Pratiques préalables L'exploration fondamentale

Pour aborder les œuvres en pré-connaissance

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 Etaler Lancer Projeter Lancer Saupoudrer Verser Déposer ...	Cravure 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

Yann C.P.

brosse dure

Elodie C.P.

couteau

E
t
a
l
e
r

Pierre C.P.

balle

Florian C.P.

papier W.C.

SMIGT

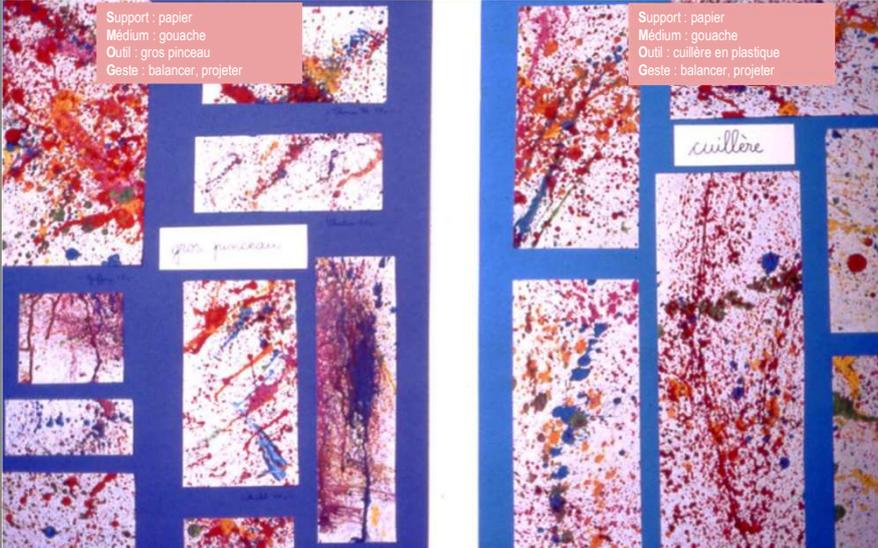
Réinvestir, rendre visible

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

SMIGT

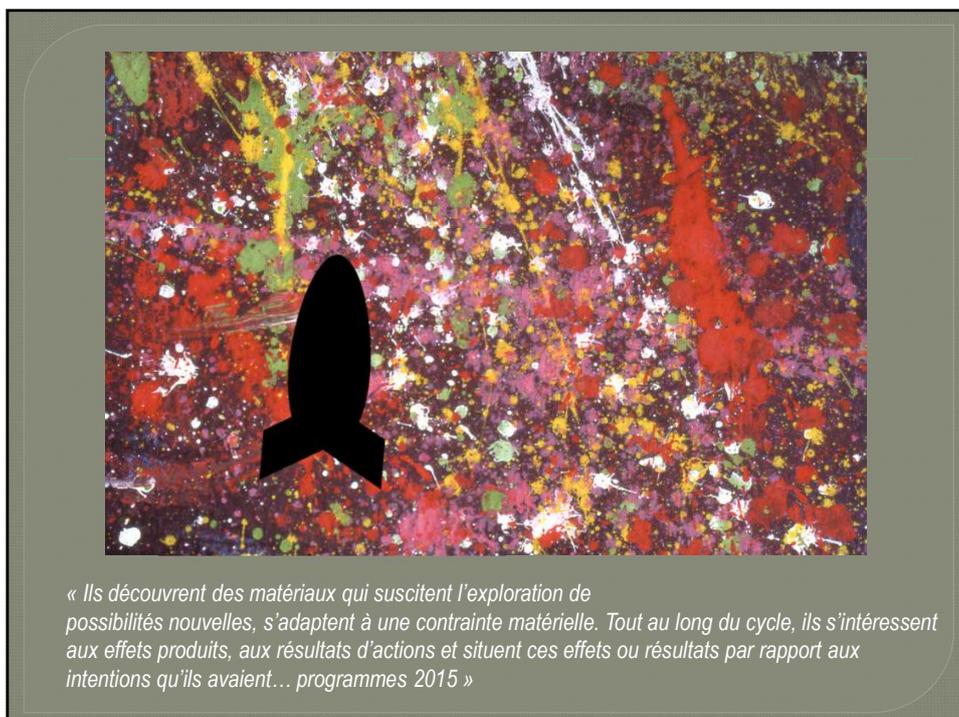
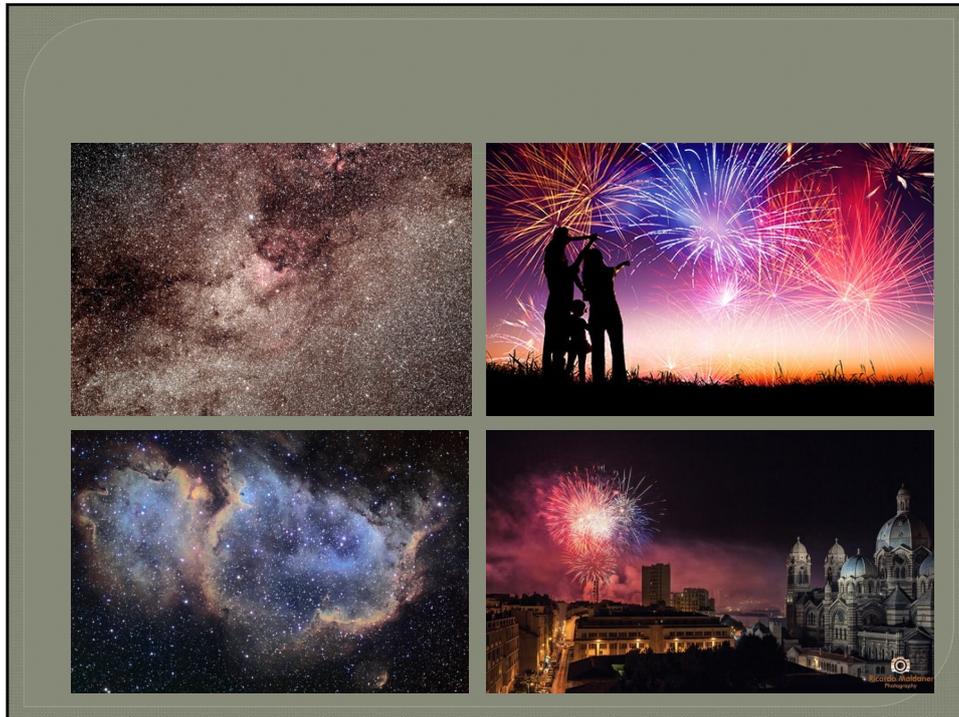
Réinvestir, effet stellaire

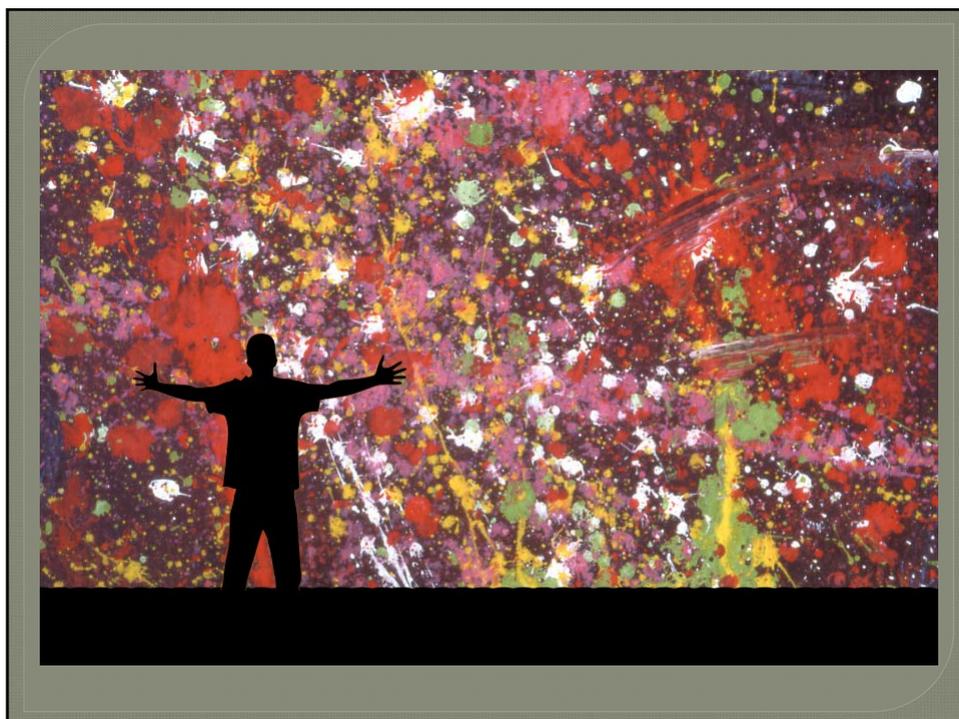
Support : papier
Médium : gouache
Outil : gros pinceau
Geste : balancer, projeter

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

cullère

« Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient... programmes 2015 »

Valorisation signifiante

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

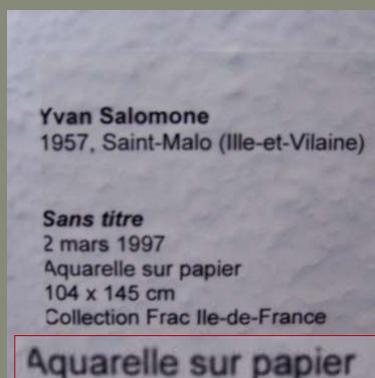
Bénéfices collatéraux

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 Staël

Il a fait comme nous !

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

Ca quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 – 1994

Sans titre - acrylique sur papier

Le SMIGT
un outil d'analyse

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

Acrylique sur grands fragments de tente militaire,

Le SMIGT un outil de conceptualisation

S
M
I
G
T

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

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

Le SMIGT un outil de conceptualisation

S
M
I
G
T

Langage plastique

- Couleurs
- Formes
- Lignes

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

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

Conceptualiser l'œuvre

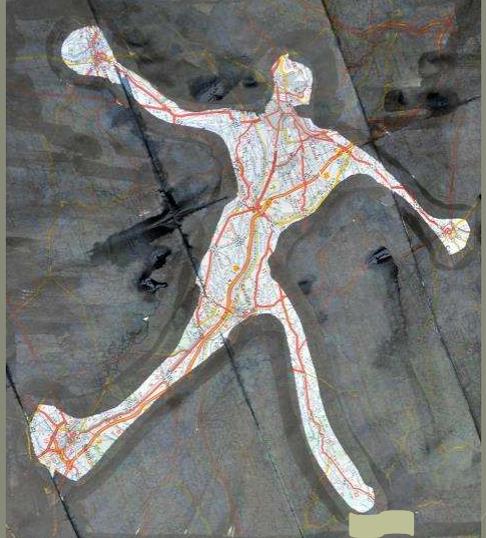

Décliner une même forme sur différents supports

Décliner le principe

Un même motif sur différents supports

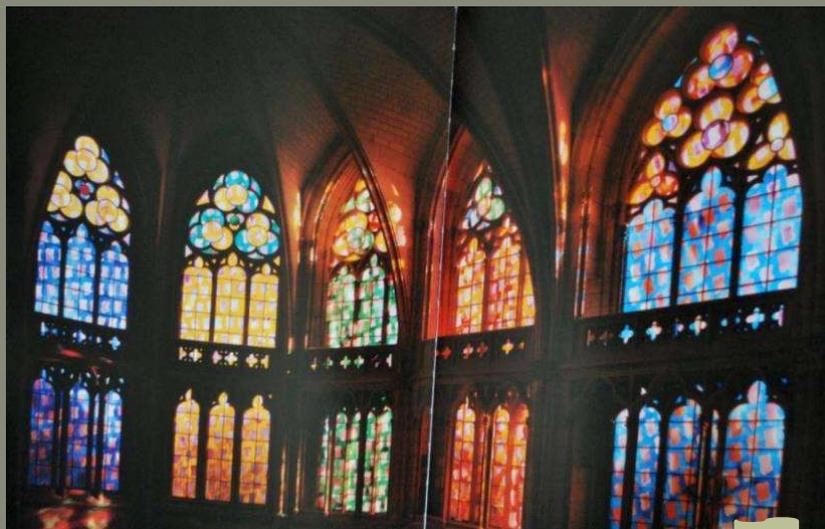
 Pratiquer

Un même sujet avec différentes techniques

S'intéresser à la spécificité du support

Pour rebondir sur la propriété du support

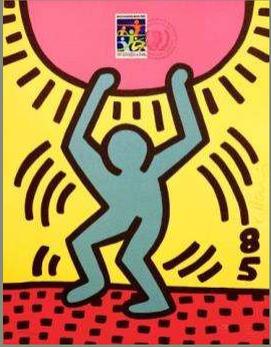
L'intérêt de l'approche proposée

- 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.

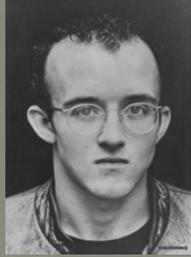
L'entrée problématique

- Le projet**
Réaliser une signalétique de parcours sportif
- La problématique**
Représenter des personnages qui sautent, courent ...
- Les recherches personnelles**
- Voir du côté des experts**
Quels sont leurs secrets

Aller à la rencontre d'un artiste pour percer ses secrets

Keith Haring
1958 - 1990

Rencontrer

Connaître

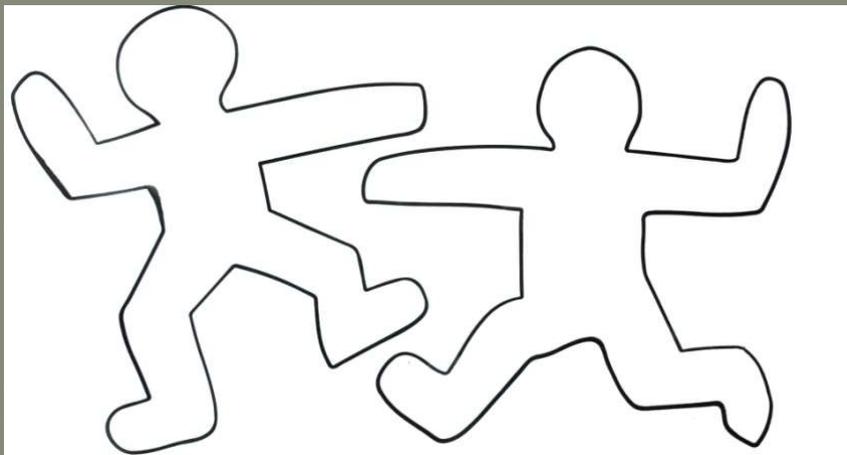
Les secrets du mouvement chez Keith Haring

Récapitulatif :

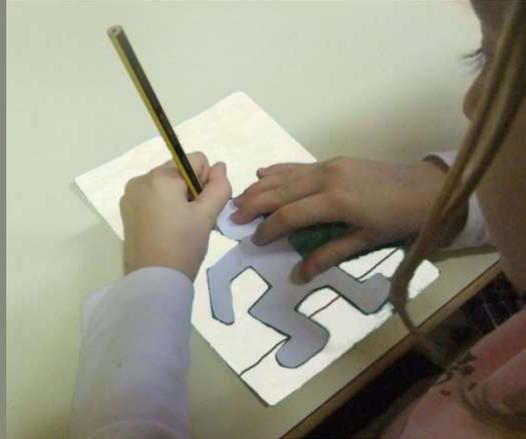
- Les traits dynamiques
- Les postures

S'entraîner Vérifier l'effet, traits dynamiques

Utiliser le langage pour conscientiser l'action

Réaliser des traces en adaptant son geste.
Contourner la forme – maintenir la forme - ...

À qui perd gagne

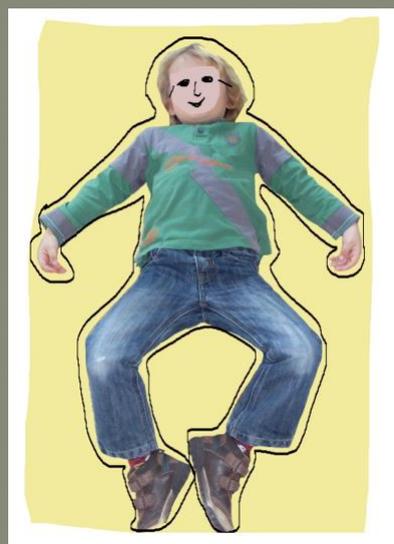
Projection hors d'œuvre d'art

Travail sur les postures dynamiques

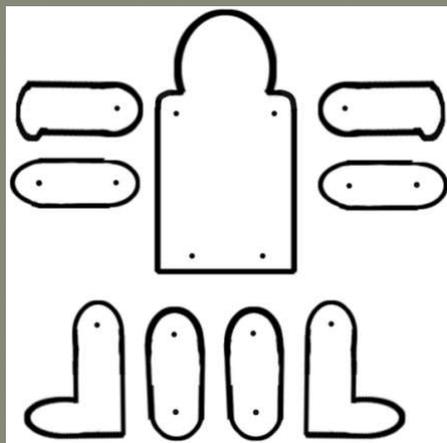

Travailler la posture

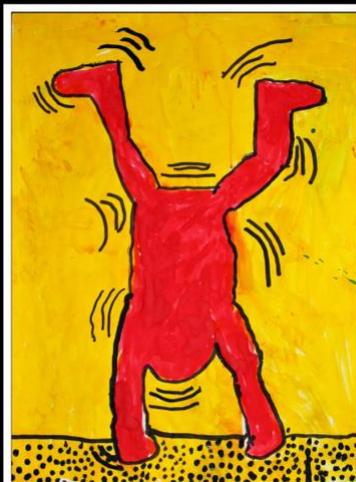

Créer des postures Le pantin articulé

Les postures ne s'inventent pas

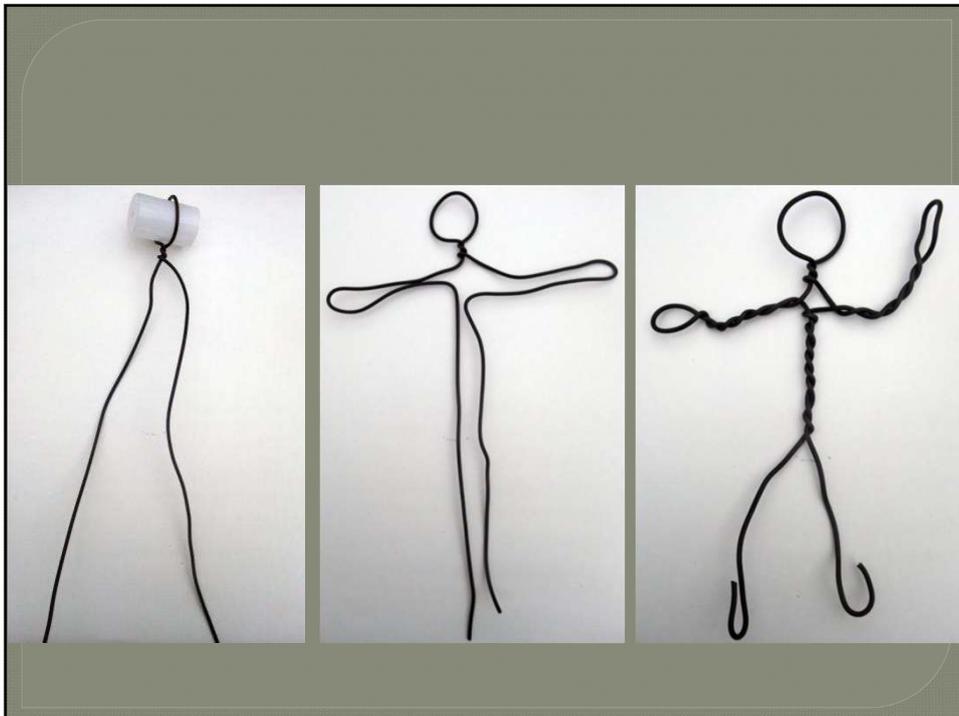
Le syndrome des fêtes calendaires Projection hors d'œuvres d'art

S'appuyer sur le squelette

Pour apprendre à tracer le personnage d'un seul trait

Les postures ne s'inventent pas

Les pratiques pendant la découverte des œuvres comme outil visuel

Pratiquer

Pour obliger l'élève à regarder l'œuvre

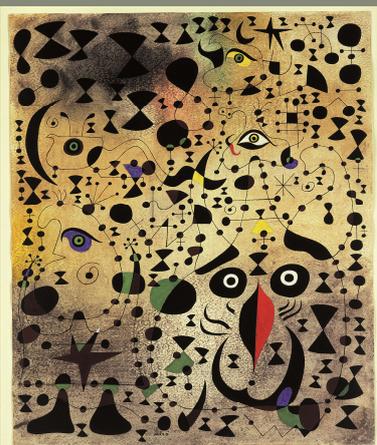
Réaliser un répertoire graphique

Rencontrer

Pratiquer

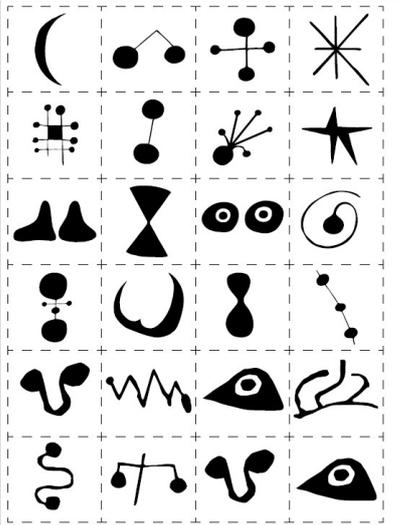

Utiliser un dispositif focalisant

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

Pratiquer   Connaitre

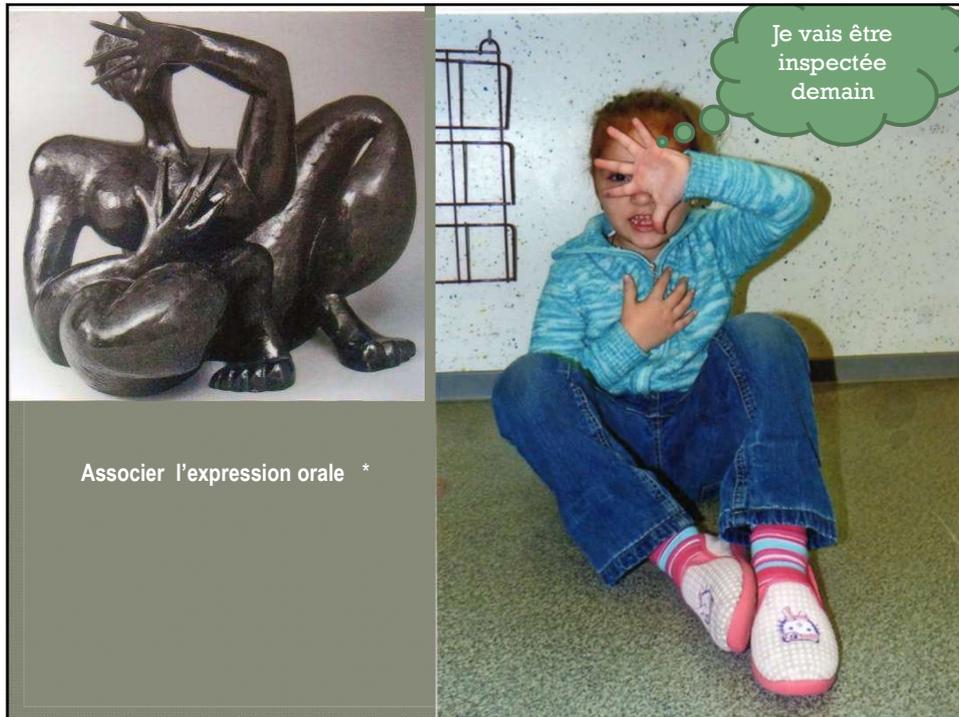
Femmes et oiseau dans la nuit.

Œuvre en action :
Médiation

Comprendre avec son corps

A bronze sculpture of two figures by Auguste Rodin, standing back-to-back with their arms raised and hands clasped behind their heads. Below the sculpture, two young boys are standing in a classroom, mimicking the pose of the sculpture.

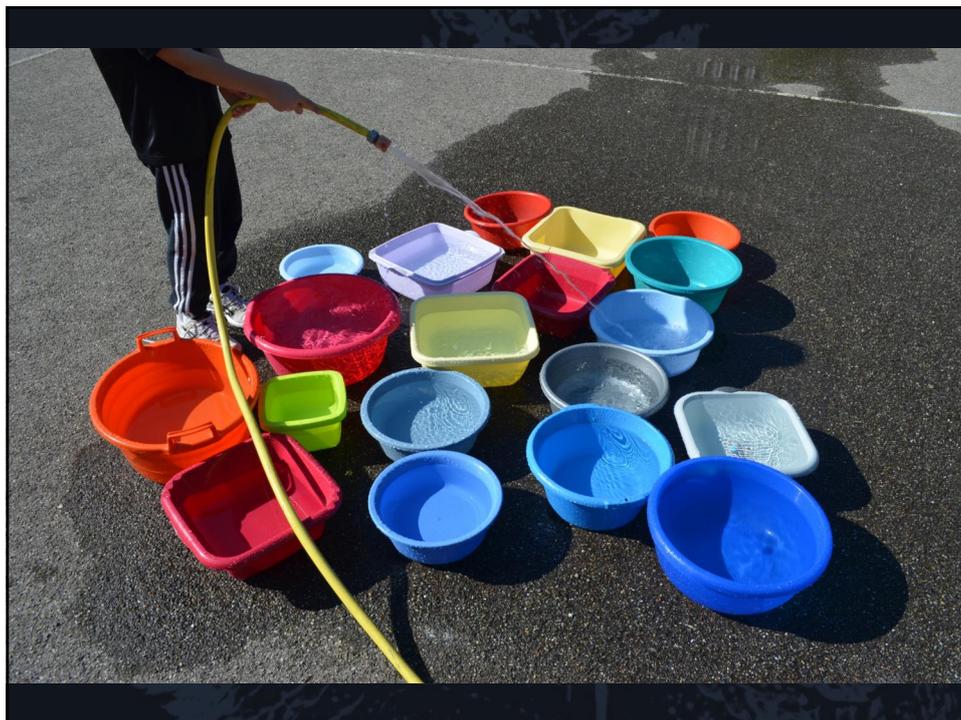
Œuvre en action : Médiation

- La représentation en volume

REM. D'autant plus important si l'œuvre présentée est une reproduction.

Mise ne place

- Coule ne coule pas ? L'heure de vérité !

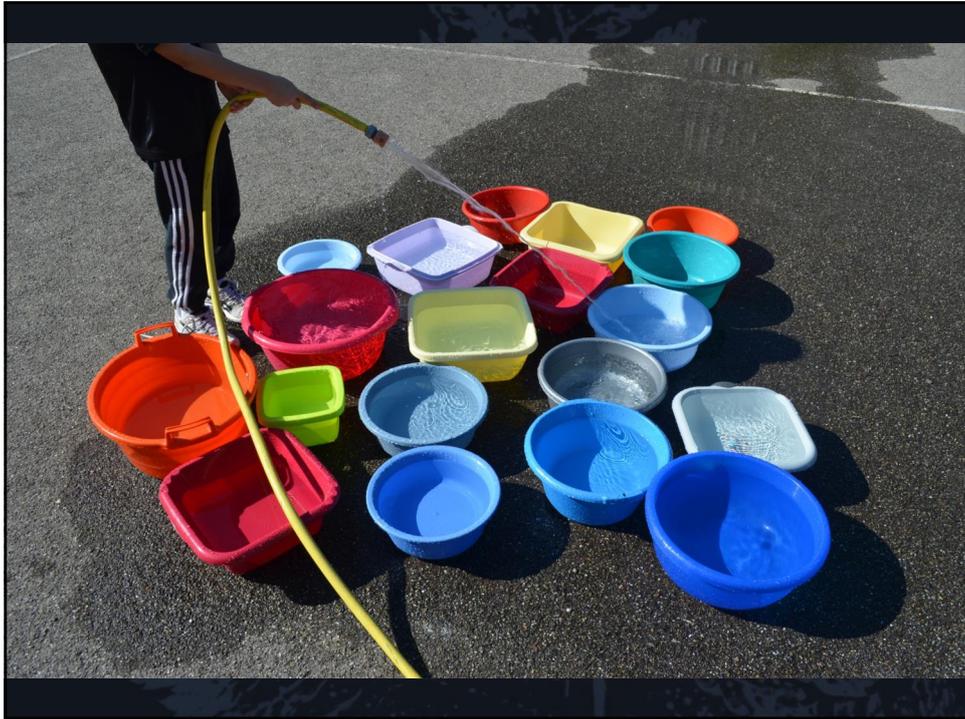

Heure de gloire

Projet bassines

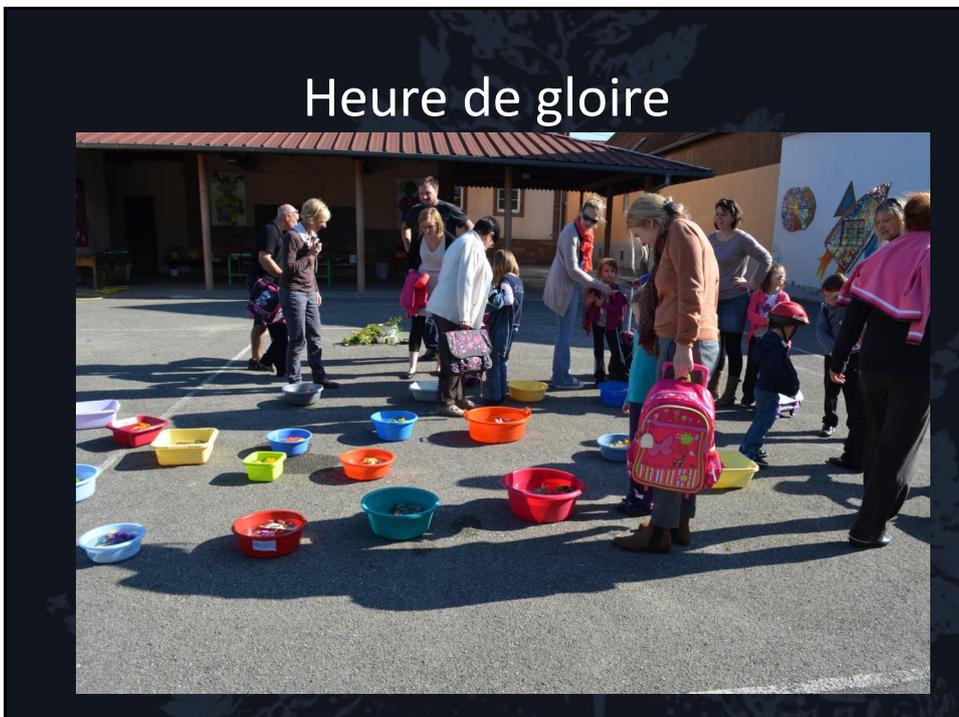
Dos droit !

Mise ne place

- Coule ne coule pas ? L'heure de vérité !

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

- Une question de dénomination
- Une question de mot

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 ...

À la manière de ...

- En quoi consiste ce type de pratique ?
- → Des pratiques reproductives *
- → Qu'est-ce qui est critiquable ? *

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

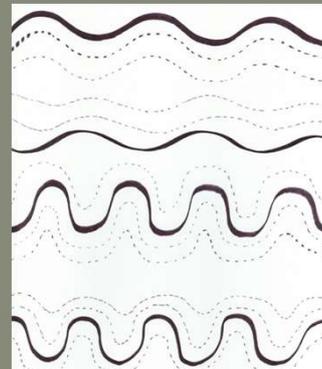

Il faut être Miró pour ne pas le voir !

Pratiques utilitaires Pratiques induites Pratiques éclairantes

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques utilitaires

Pratiques opportunistes

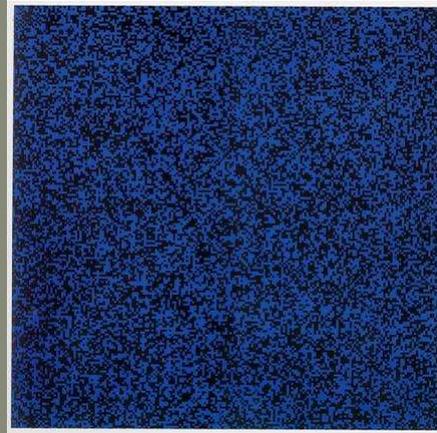

Pratiques induites par le thème

Représenter l'eau, les vagues,...

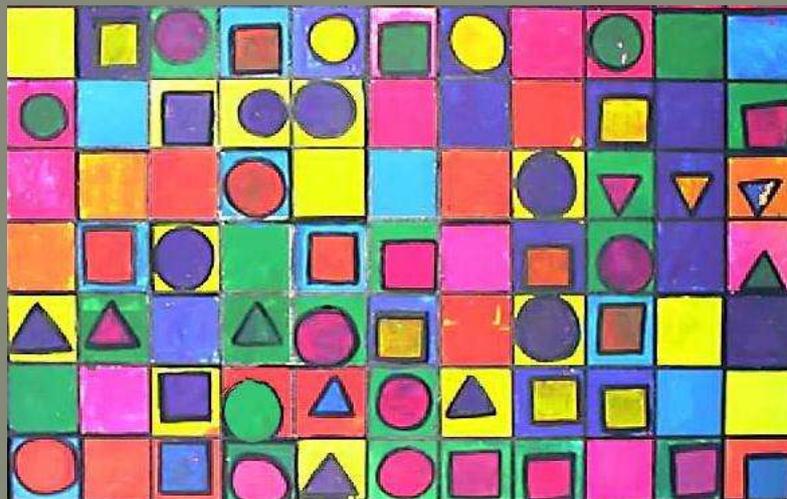

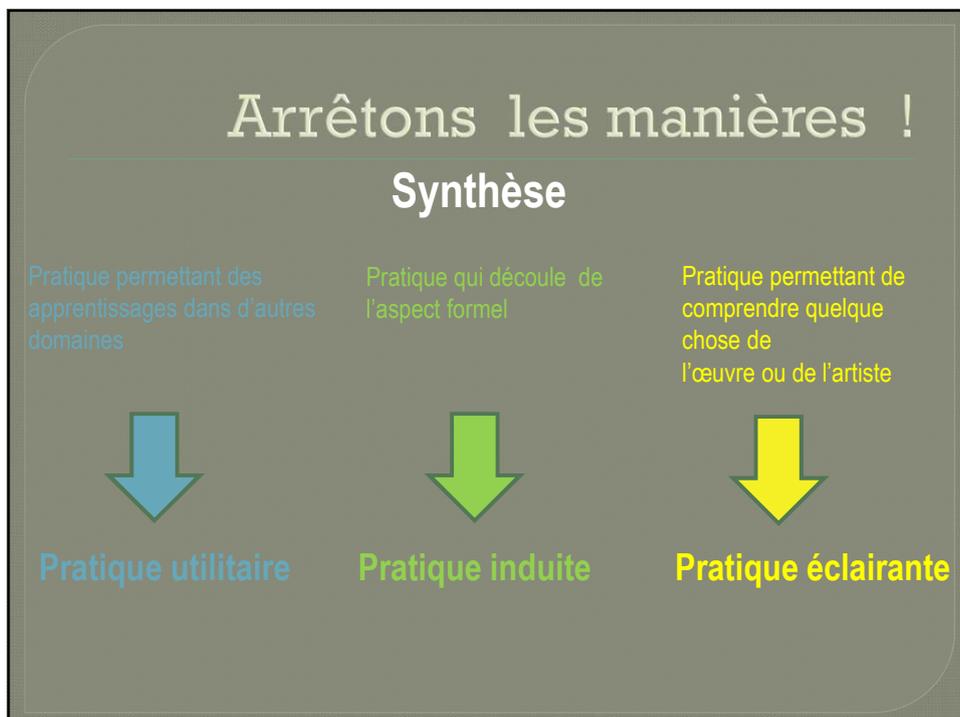
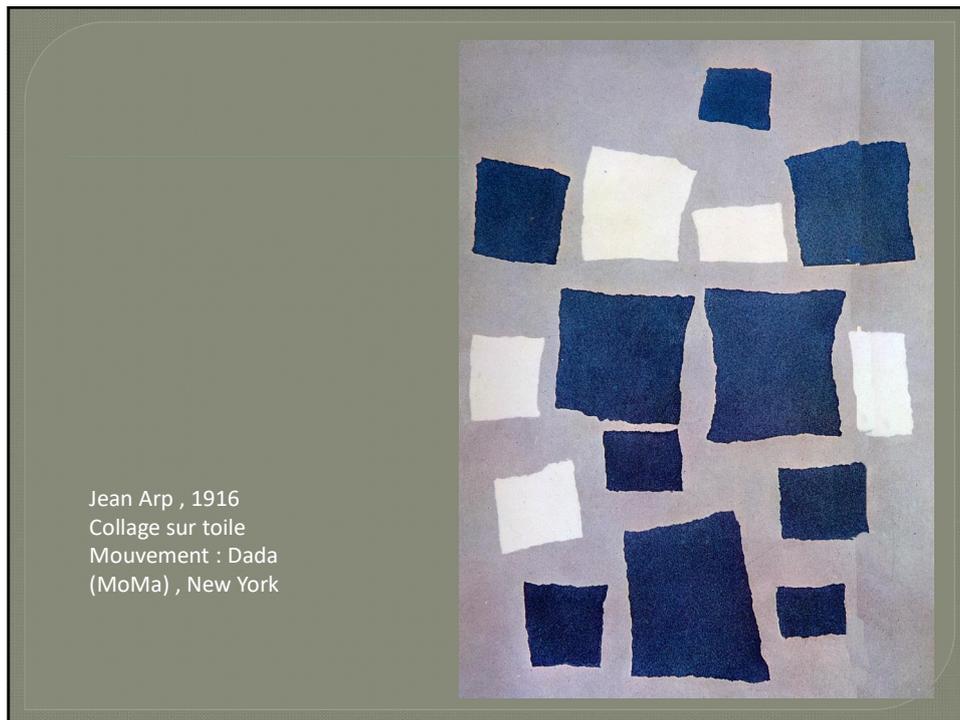
Pratiques éclairantes

François Morellet
40000 petits carrés noirs et bleus 1960

Selon les lois du hasard

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

Remerciements

- Je remercie les enseignantes suivantes pour leurs contributions :
- Anne Christophe
- Brigitte Fondeur
- Laëtitia Martin
- Yasmine Osswald
- Doriannick Salmon
- Léa Schneider
-