

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



Connaître



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



Connaître

→ Vocabulaire de dénomination



→ La localisation des éléments

Katsushika Hokusai (1831)

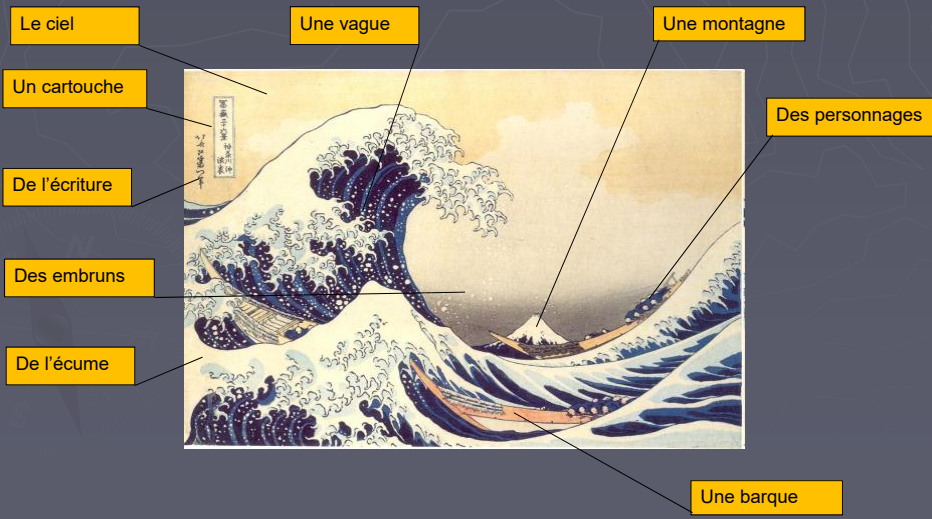
9



© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

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 **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 des éléments qualifiés

Aller vers la description de l'œuvre

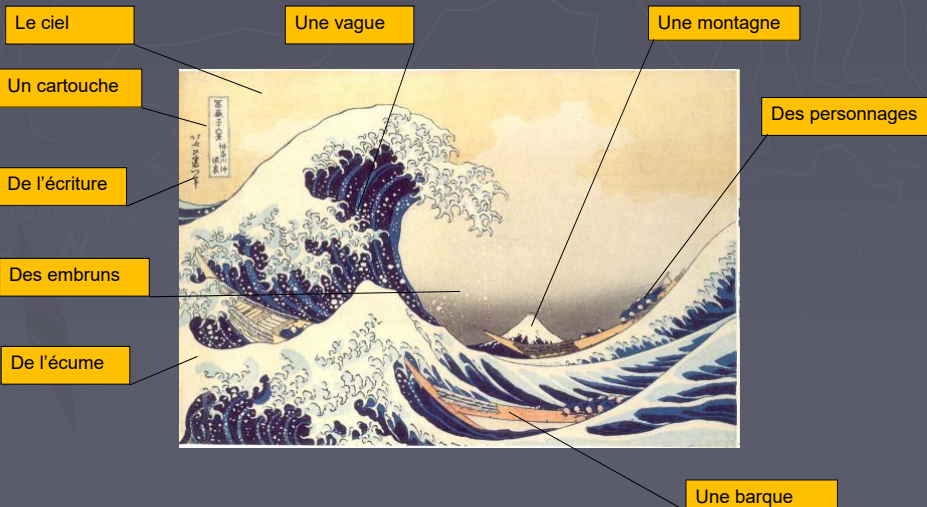
- Des barques **effilées**
- Une vague **déferlante**
- Des embruns **virevoltants**
- De l'écume **bouillonnante**
- Une montagne **enneigée**
- Des marins **alignés**
- Le ciel **orageux**



« 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



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

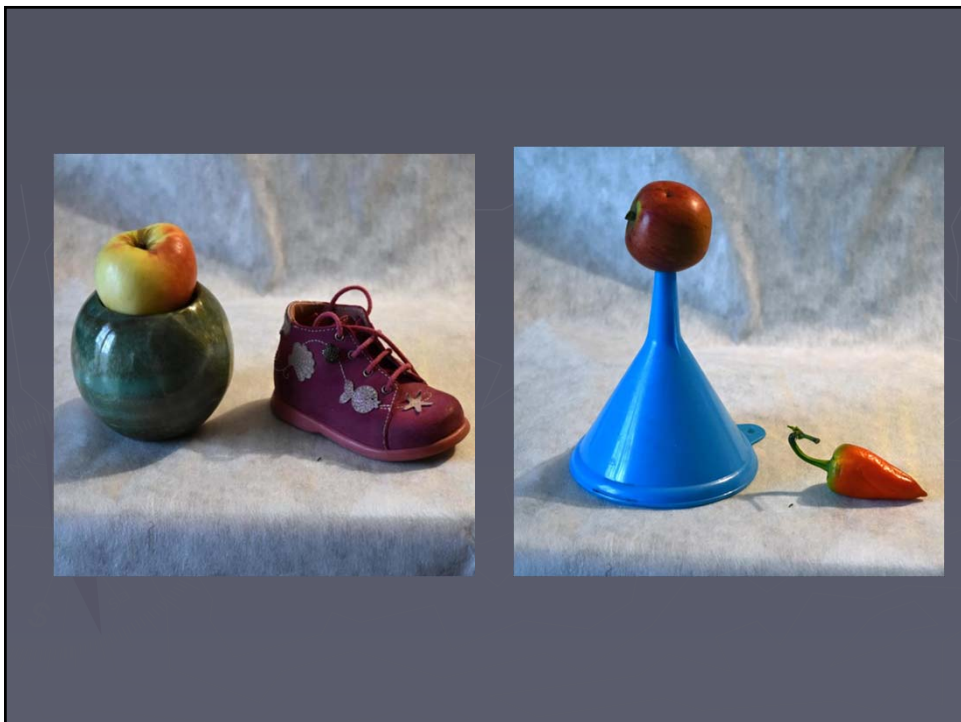
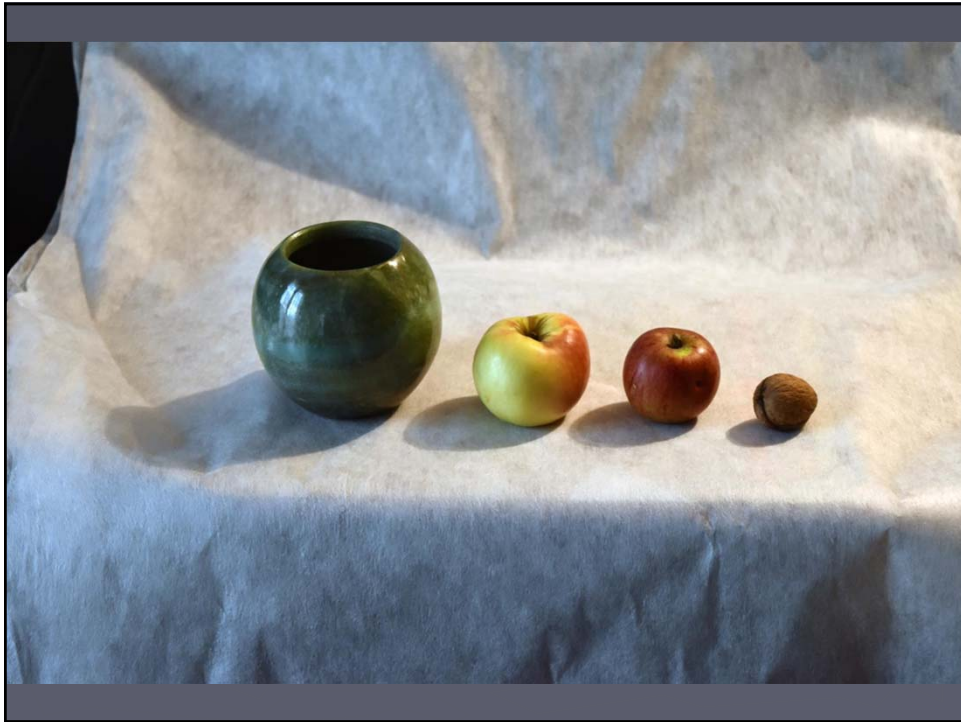


Pratiquer



Natures mortes inspirées

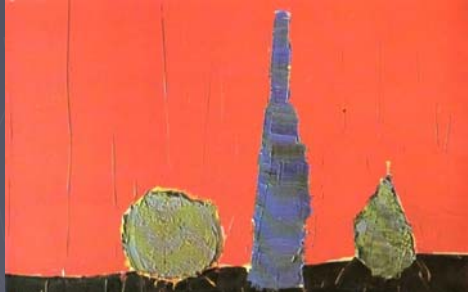




Tirer parti



Connaitre



Nicolas de Staël



Synthétiser



Synthétiser



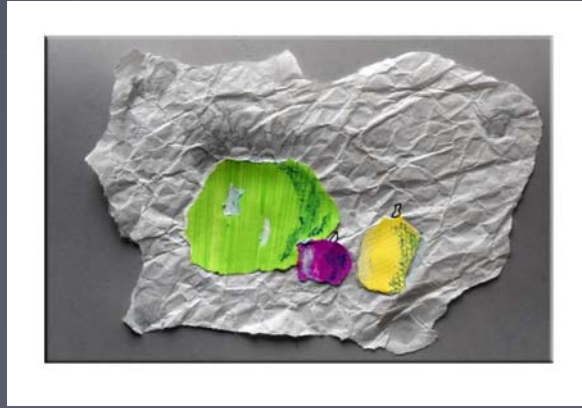




Valorisation



Papiers déchirés et superposition des plans



Ouverture sur l'exploration du monde



Art Terre

Extraits en exemple

ALUMES | Spire - Marie Perle

Cool! Ouverture transversale Explorer et questionner le monde

Établissements La Sustralia | Sciences, arts, musique, arts plastiques, histoire-géographie, langues vivantes, Éducation à l'environnement et au développement durable

PRATIQUER

Tester

Synthétiser

Déroulement

Facile, ne durée pas

- Utiliser une bassine pour trois élèves.
- Tester la faisabilité des objets liés à la disposition et les classes. (Belle) ne durée pas
- Noter des échantillons pour l'évaluation et l'impact des activités à distance.

Adresser des conseils

- Préparer également de réaliser des dispositifs Portables avec des matériaux non Portables.
- Noter des échantillons et évaluer leur impact au regard à distance (avec vidéos).

En situation de projet



Noter les observations liées au projet

- Noter différents échantillons et évaluer leur impact au regard à distance (avec vidéos).
- Noter les échantillons liés au projet.

Apprendre

Noter les échantillons liés au projet

- Noter les échantillons liés au projet.
- Noter les échantillons liés au projet.
- Noter les échantillons liés au projet.
- Noter les échantillons liés au projet.



Projet bassines





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



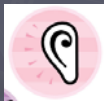
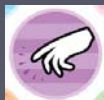
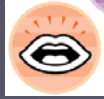
Katsushika Hokusai (1831)

45



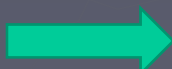
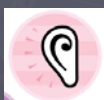
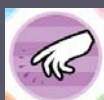
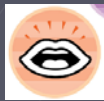


La technique des 5 sens



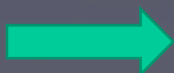
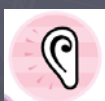
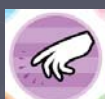
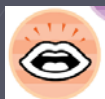
Vers une lecture connotative

La technique des 5 sens



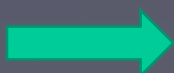
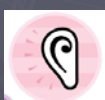
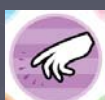
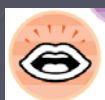
Vers une lecture connotative

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 !



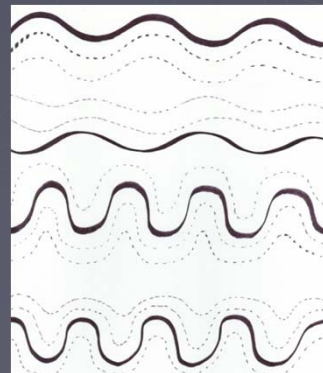
Il faut être Miró pour ne pas le voir !



Pratiques utiles
Pratiques induites
Pratiques éclairantes
Pratiques créatives

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques
utiles



Pratiques utilitaires



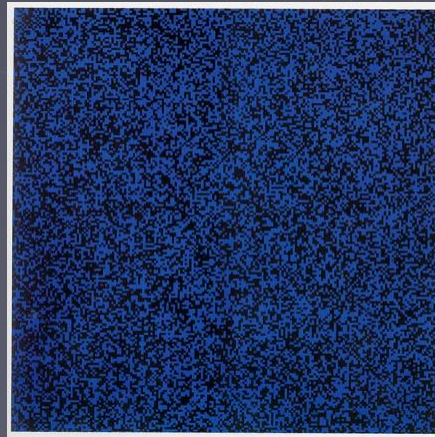
Pratiques opportunistes

Pratiques induites par le thème

Représenter l'eau, les vagues,...

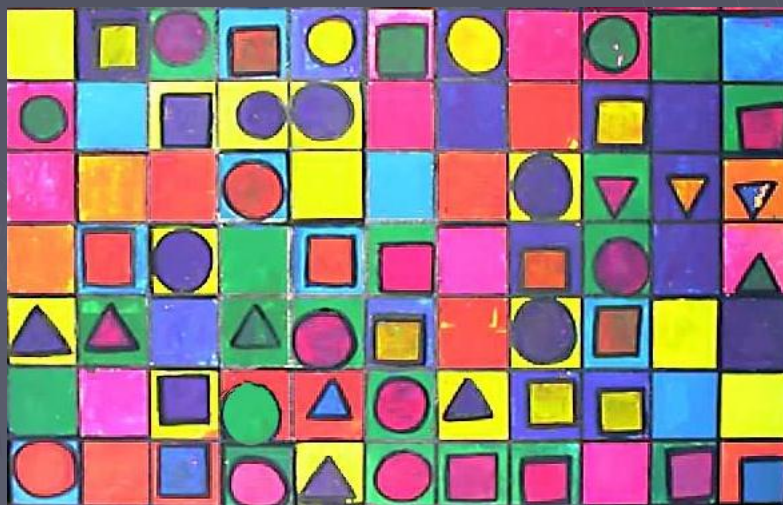


Pratiques éclairantes Faire comme



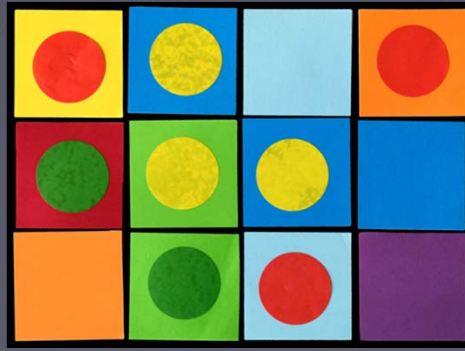
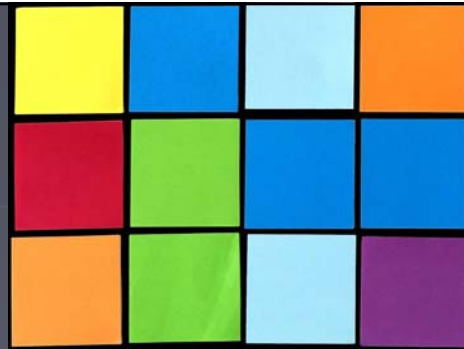
François Morellet
40000 petits carrés noirs et bleus 1960

Selon les lois du hasard





- 1 = bleu
- 2 = rouge
- 3 = jaune
- 4 = orange
- 5 = violet
- 6 = vert



Maîtrise de la langue

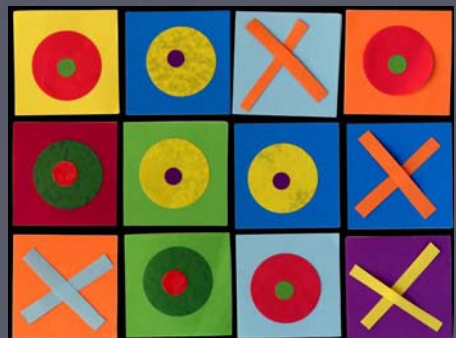
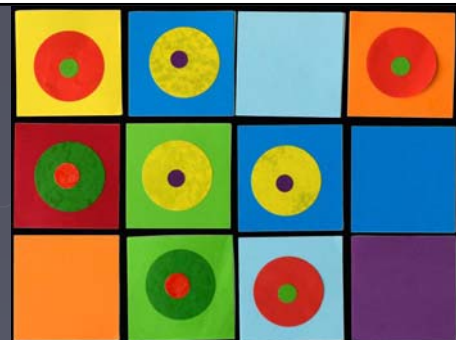
Vocabulaire de base

Vocabulaire notionnel

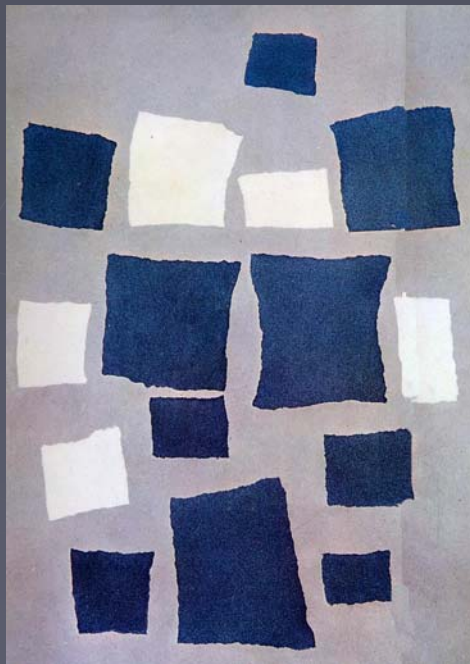
Compréhension

Langage en situation

Langage d'évocation



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



Pratique éclairante

Faire avec ...

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



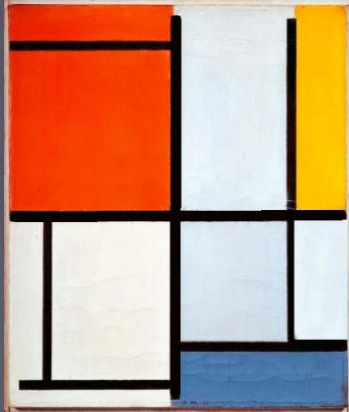
DÉGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :



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



UN ARTISTE AU CARRE

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.



2^{ème} 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

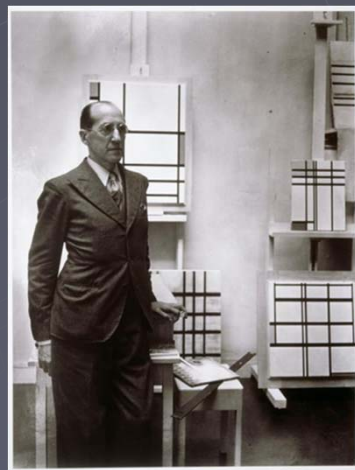
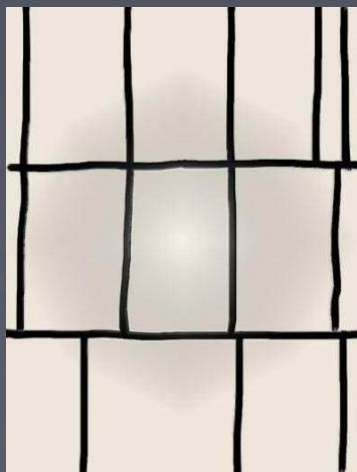


Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers, le cadre...

*



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

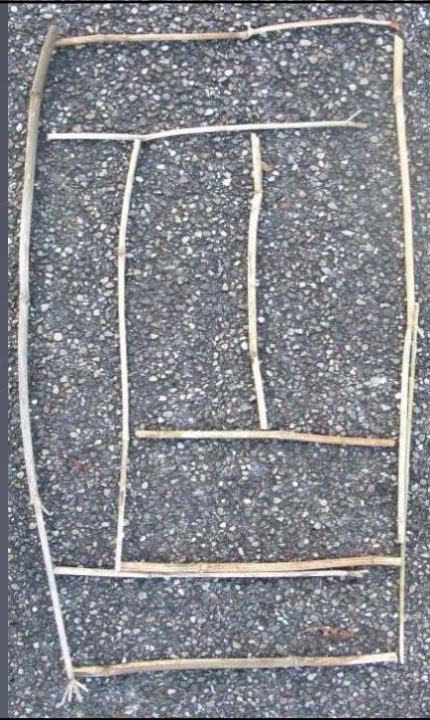


Pratiquer

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 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

Les pratiques éclairantes

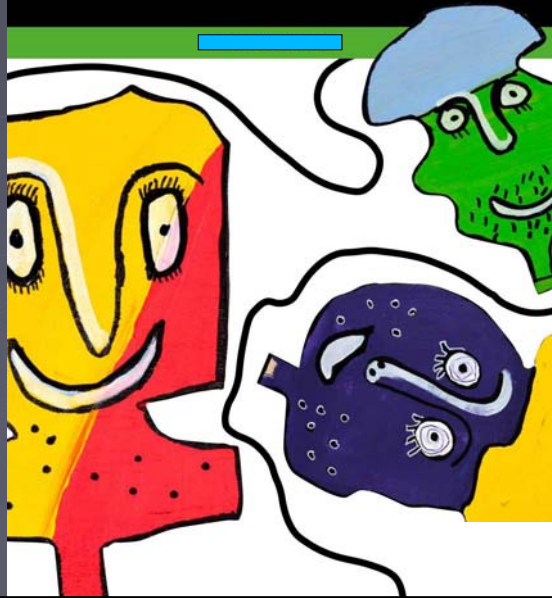
Ce sont des pratiques qui doivent permettre à l'enfant de comprendre quelque chose de l'œuvre.

- **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.



Pariétal

RECRÉATIFS



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

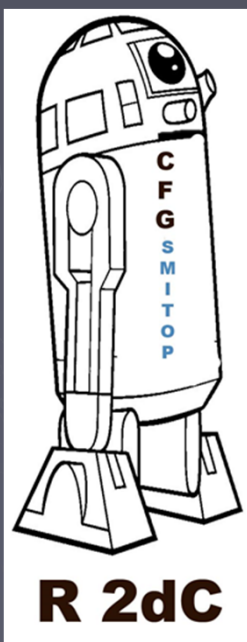
« Les lois de fonctionnement de la créativité reposent sur des mécanismes simples, efficaces et rigoureux comme tout ce que la nature a mis en place, communs à tous et utilisables par tous , pour faire face à la totalité du champ des créativités et pour explorer tous les possibles de façon sûre. »

« Explorer tous les possibles de façon sûre »

Le Robot de diversification Créative R 2dC

- UN logiciel de transformation et de diversification des pratiques
- UN outil d'analyse et d'enrichissement personnel
- UN outil de conceptualisation
- UN guide de valorisation des travaux





R 2dC

Les variables primaires

Couleurs – Formes - Graphisme

Les variables complémentaires

Supports - Médiums-
Instruments Techniques –
Organisations - Présentation

CFG SMIT OP

Couleurs – Formes - Graphismes

Supports	Médiums	Instrument (outils)	Techniques et actions	Organisations	Présentations Valorisations
Papier Carton ondulé Papier glacé Isorel Papier kraft Tissus Aluminium Argile Plastiques Images ...	Peintures : huile, acrylique, aquarelle... Pastels secs, gras Cires colorées Fusains Charbon Feutres ...	Pinceau Spatule Balai Balle Peigne Couteau Fourchette Carton Petite voiture ...	Gravure Collage Sculpture Photomontage Estampage Peinture sous verre Frottage ----- Gratter Frotter Etaler Lancer Projeter Lancer Saupoudrer Verser Déposer ...	Verticale Horizontale Aléatoire Dispersée Regroupée En rond En triangle	Tableaux individuels Suspensions Sur socle Sur tige Sous-verre À contre-jour

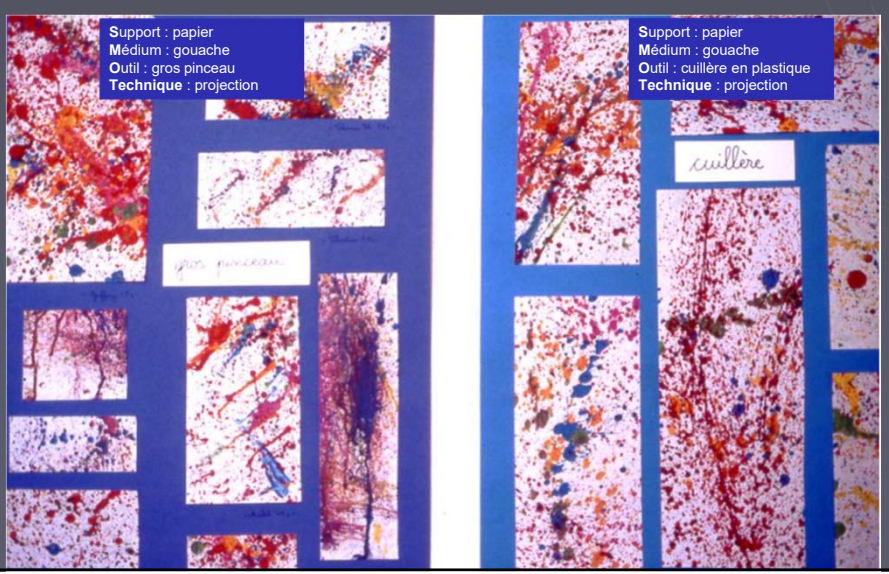
- Savoir utiliser différents outils, médiums, supports pour réaliser des traces en adaptant son geste.

SMIT

Constantes et variables



SMIT



Bénéfices collatéraux

1. Diversification des pratiques



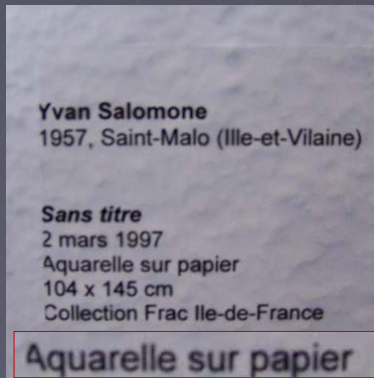
Bénéfices collatéraux

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 Staël



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

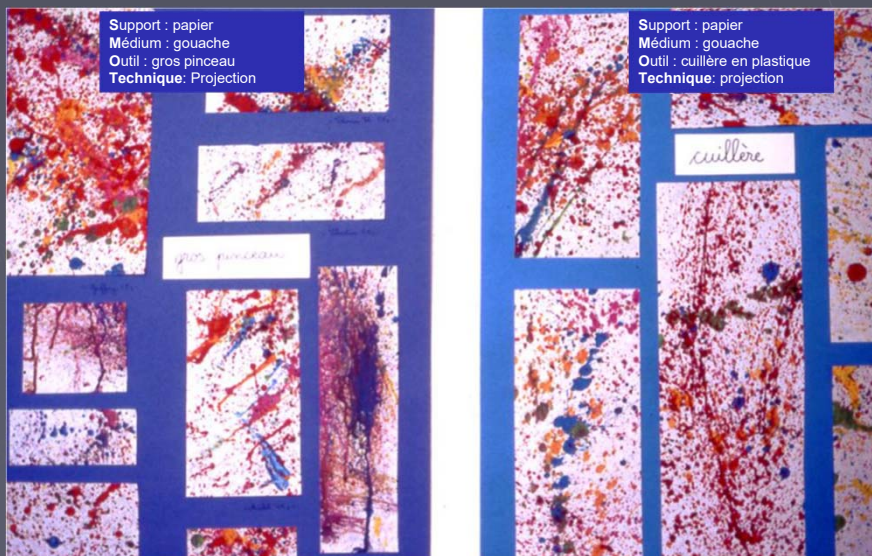
Sans titre - acrylique

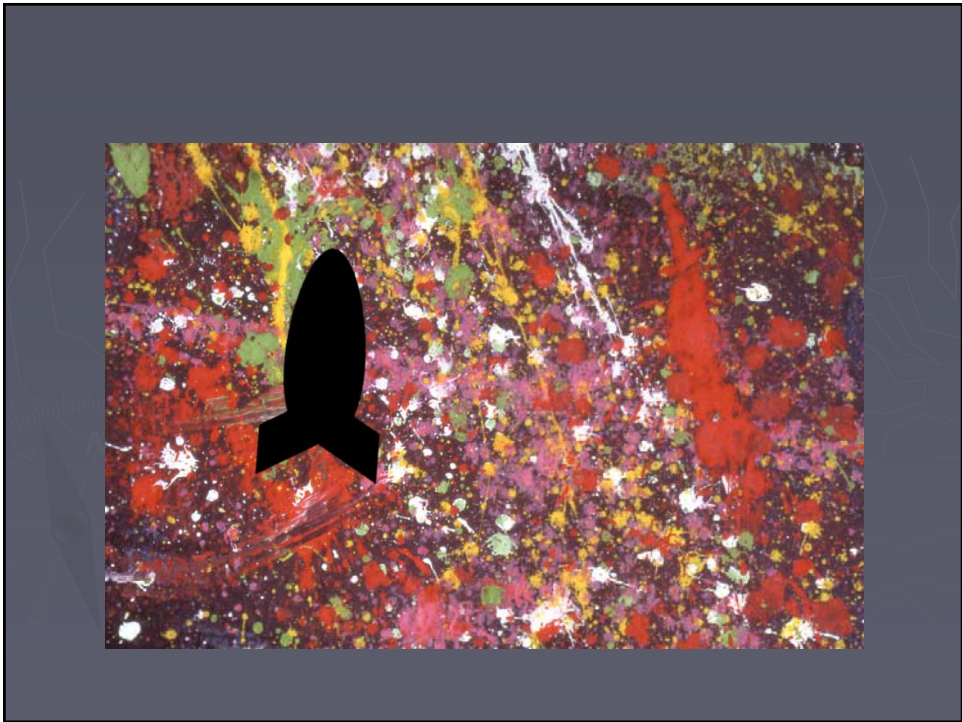
La récupération créative des bouts d'essais

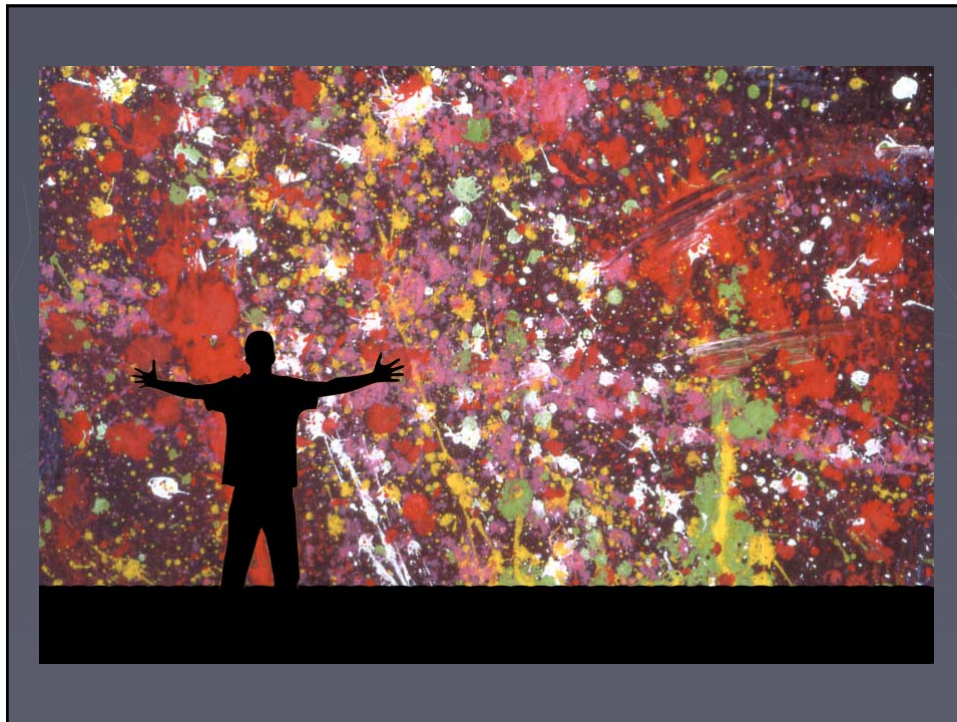
la sérendipité : la capacité à rebondir sur des trouvailles situées hors du champ de la recherche initiale.

SMIT

Réinvestir, effet stellaire







Valorisation signifiante



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

Pariétal éclairant ?



L'irrégularité du support



Les médiums utilisés



La verticalité du support