

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

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 ?

Cycles 1, 2 et 3

Patrick STRAUB

Les 3 piliers

Rencontres

Connaissances

Pratiques

Plan de l'intervention

1. La culture
2. L'indispensable pratique
3. Techniques d'exploration des œuvres
4. Les différentes formes de pratiques plastiques
5. R2DC, un outil au service de l'analyse des œuvres

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 Fillion

*

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

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 !

Connaitre

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

Connaître

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Katsushika Hokusai (1831)

13

La technique de l'inventaire

La dénomination

Le ciel

Une vague

Une montagne

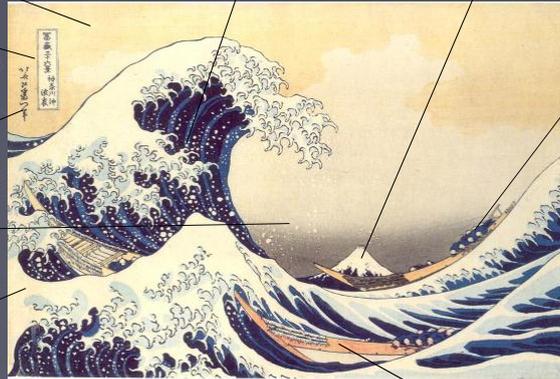
Un cartouche

Des personnages

De l'écriture

Des embruns

De l'écume

Trace CPHA

Une barque

La localisation des éléments

Des mots pour situer les éléments dans l'espace pictural

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

Une bouteille

Un chaudron

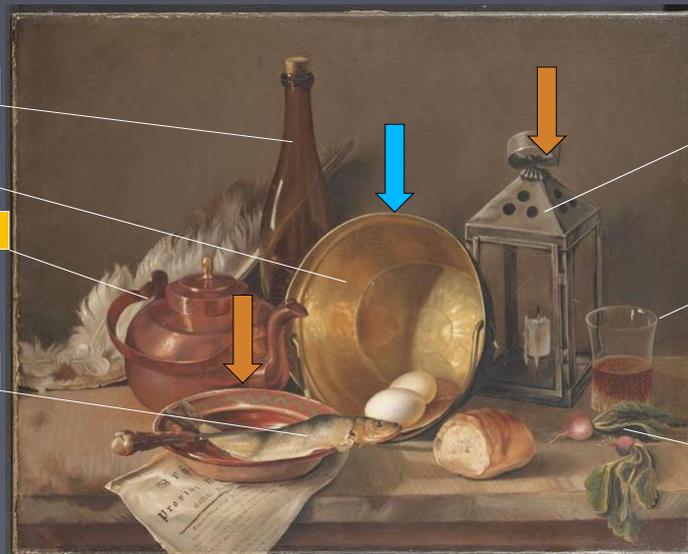
Une bouilloire

Un poisson

Une lanterne

Un verre

Des radis

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

La lecture symbolique

Connaître

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

21

22

David Bailly (1584- 1657)
Vanitas" 1651

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

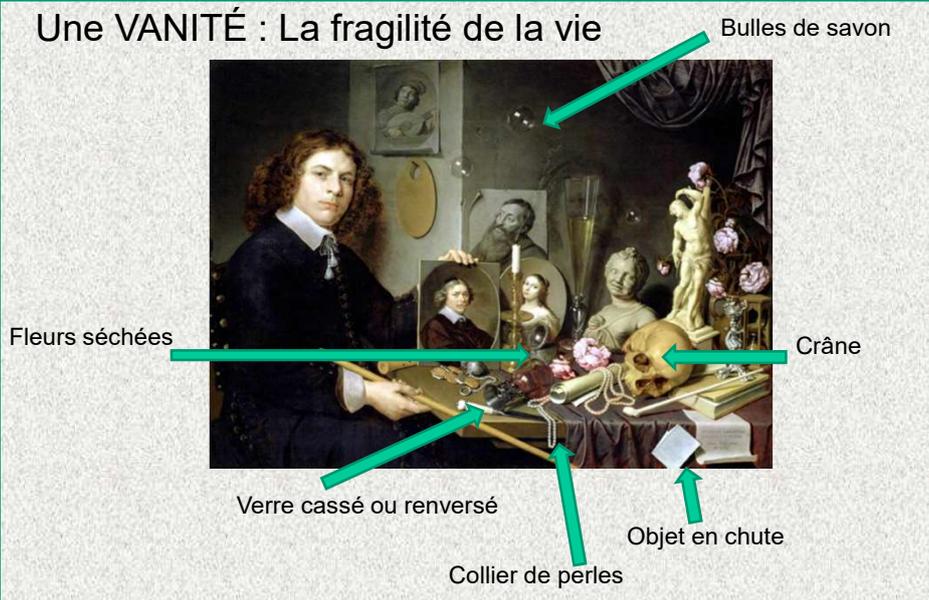
David Bailly (1584- 1657)
Vanitas" 1651

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

Une trace possible

L'implicite restituable

Une VANITÉ : La fragilité de la vie

Pratiquer

Pour les petites classes, mais pas seulement
Natures mortes libres

Analyser les réalisations

Pratiquer

- 1, Quels objets ?
- 2, Quelle composition ?
- 3, D'où vient la lumière ?

S'inspirer des œuvres

Rencontrer

S'inspirer des œuvres

Rencontrer

Natures mortes d'artistes

Ouverture langagière

La catégorisation
La substitution

Natures mortes inspirées

Pratiquer

Pour les petites classes

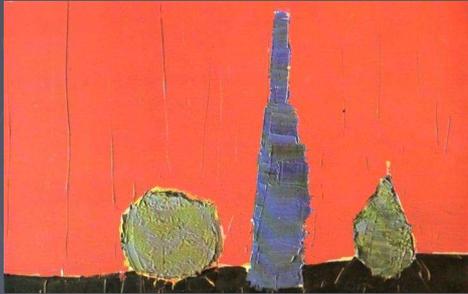
Natures mortes libres

Tirer parti

Connaitre

Nicolas de Staël

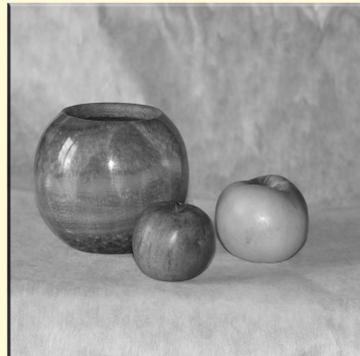
Synthétiser

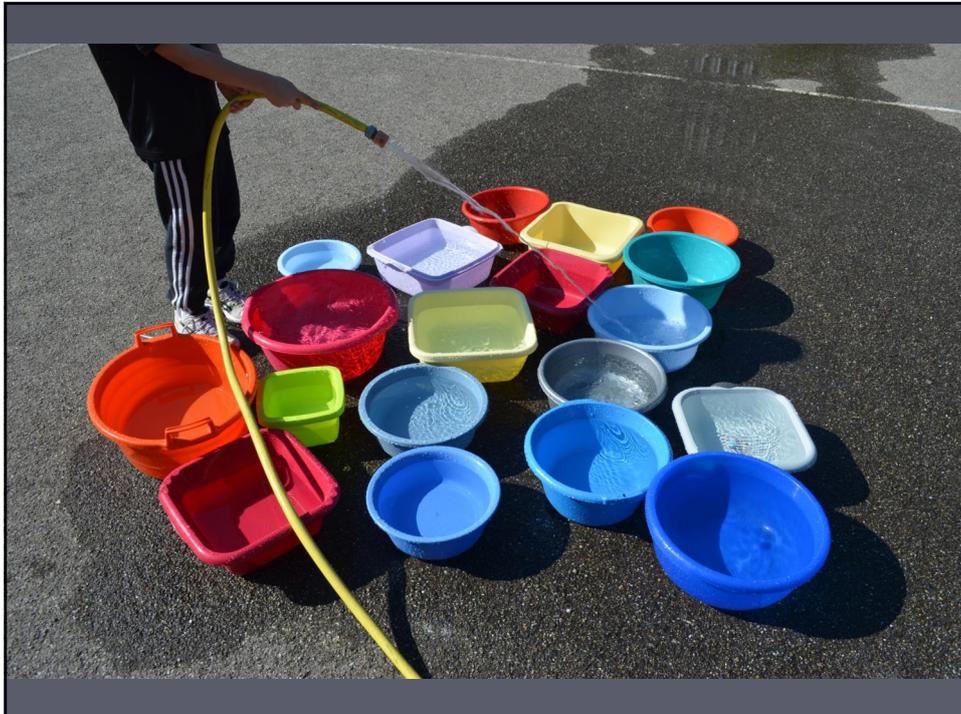
Synthétiser

Expo photo

Projet bassines

Mise ne place

Coule ne coule pas ? L'heure de vérité !

Évaluation et traitement des réalisations

1. As-tu respecté la consigne ?
2. Peux-tu nommer les matériaux que tu as utilisés ?
3. Compare ta composition à celle d'un camarade.
4. Parle-nous des difficultés que tu as rencontrées.

Heure de gloire

Ouverture sur Maîtrise de la langue

RÈGLE D'ÉCRITURE

La première séquence (vers) doit parler de ce que l'on voit
 La seconde doit évoquer une saison
 La dernière un sentiment, une émotion, un désir

La technique des éléments qualifiés

Aller vers la description de l'œuvre

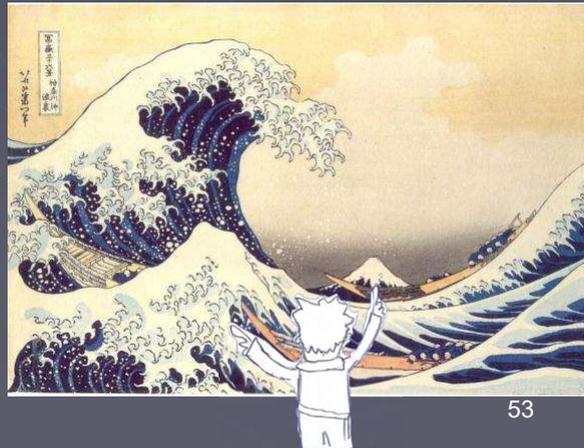
- Des barques **effilées**
- Une vague **déferlante**
- Des embruns **virevoltants**
- De l'écume **bouillonnante**
- Une montagne **enneigée**
- Des marins **alignés**
- Le ciel **orageux**

« 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

53

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

54

Éclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

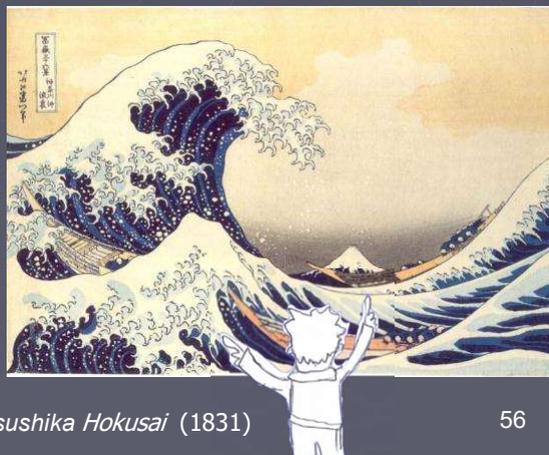

Pratiques

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Katsushika Hokusai (1831)

56

Poser des questions

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 cap !

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 ?

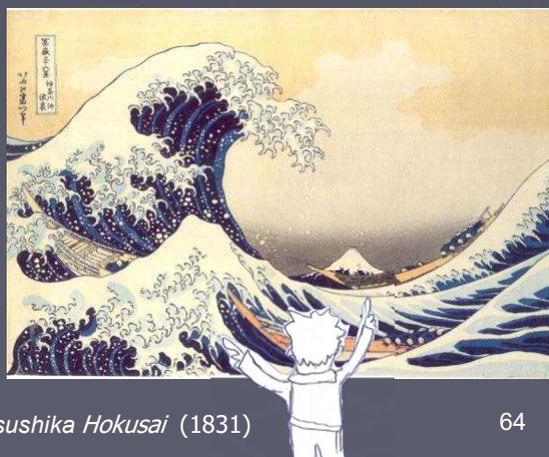
63

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens

Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

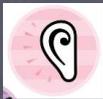
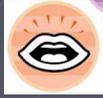
Katsushika Hokusai (1831)

64

La technique des 5 sens

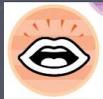

Rencontres

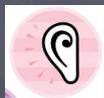
Vers une lecture connotative

La technique des 5 sens

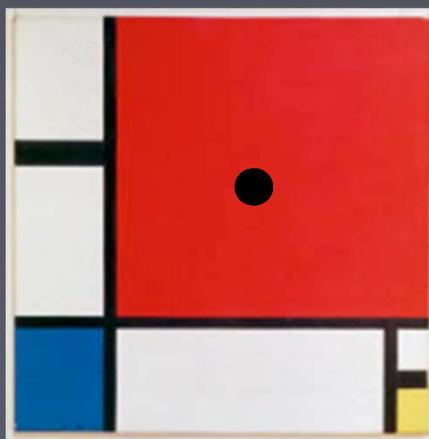
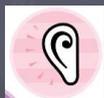
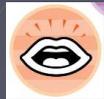
Vers une lecture connotative

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

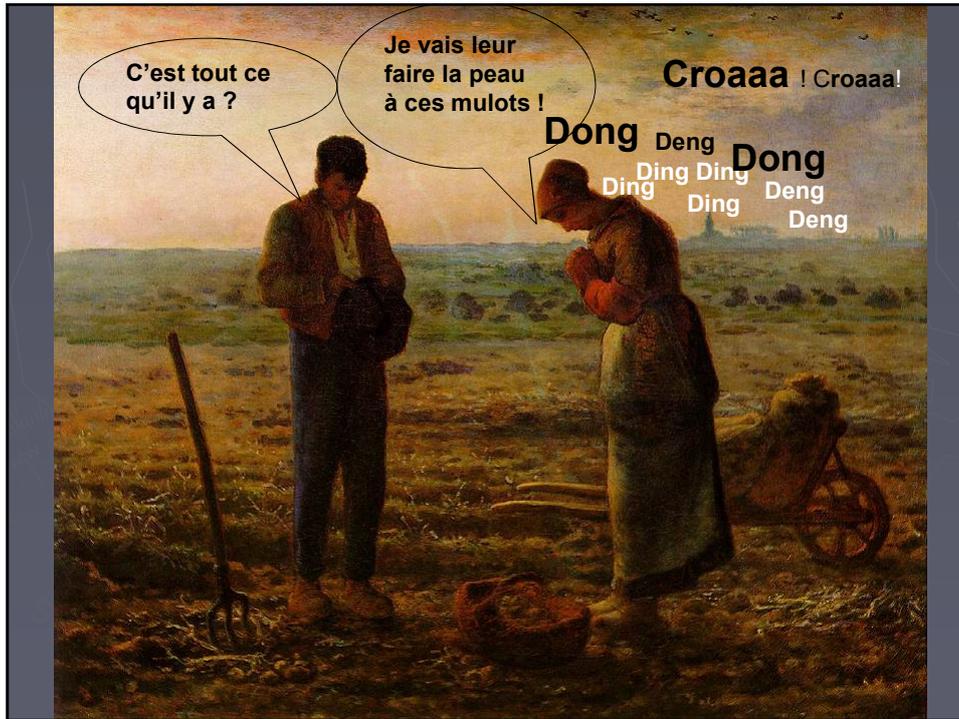
L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

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

Angelus

Pratiques anticipées

Pour aborder l'œuvre en connaisseur

Expérimenter les variables plastiques SMOG

Supports	Médiums	Outils	Gestes (actions)
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 ...

Ressources pour enseigner le vocabulaire

Activité : Utiliser un matériel riche et varié en atelier peinture

	Vocabulaire en production	Objectifs langagiers
L'enseignant dirige l'activité en choisissant l'outil et la peinture (type et couleur), il précise le geste à effectuer (tamponner, tapoter, remplir, étaler, entourer, repasser, recouvrir, frotter, caresser, gratter, rayer...) Il détermine fortement l'action de l'enfant ; il fait répéter les énoncés prescriptifs en questionnant et en faisant énoncer des consignes simples.	Les peintures affichées, les élèves viennent expliquer, raconter comment ils ont procédé. Le passage au langage d'évocation réactive le vocabulaire dans une forme d'oral proche du récit.	Maîtriser un champ lexical spécifique (verbes et substantifs, adjectifs de couleurs) Comprendre pour agir et appliquer des consignes. Rappeler une activité et décrire une expérience dans un oral compréhensible avec un vocabulaire précis

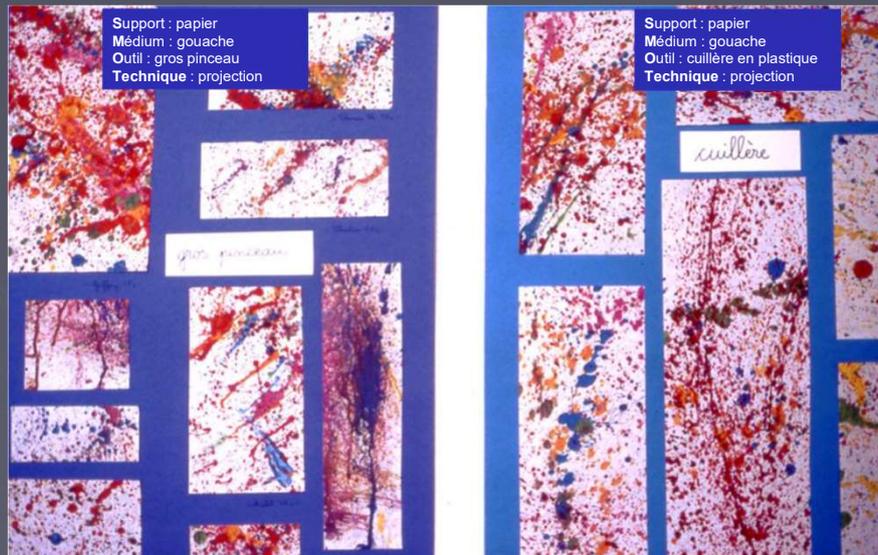
SMOG

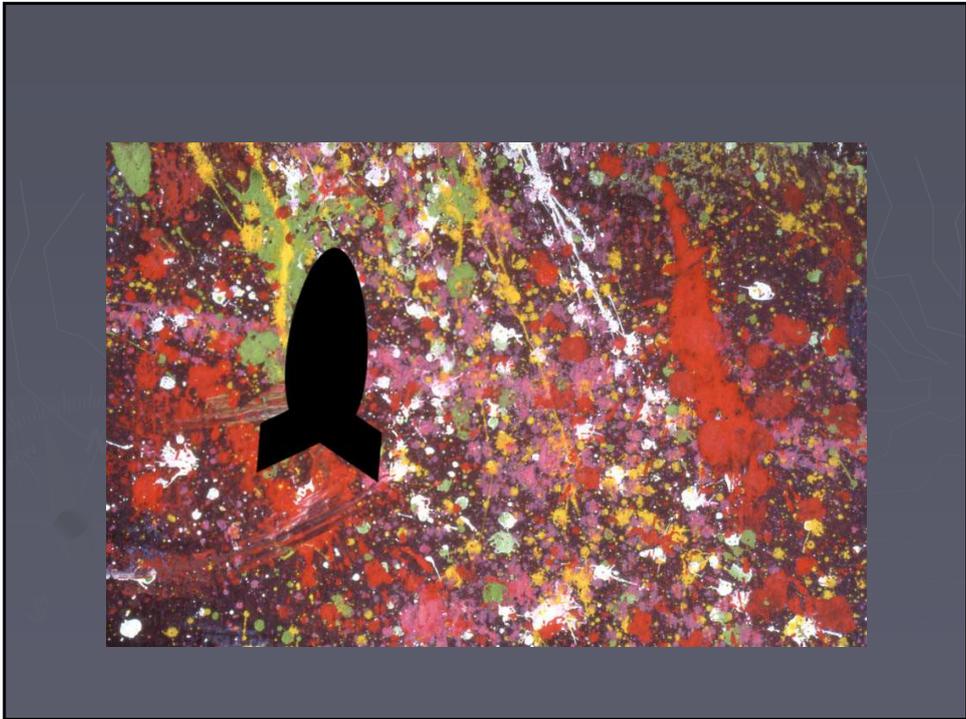
Constantes et variable

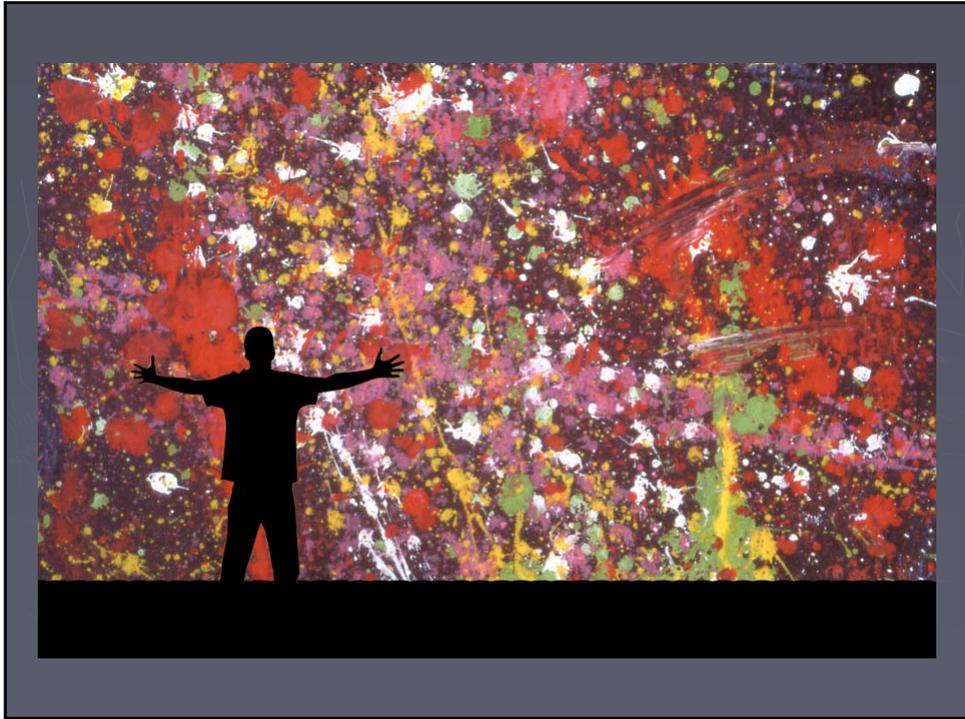
S : Papier dessin
M : Gouache
O : Divers
G : Étaler

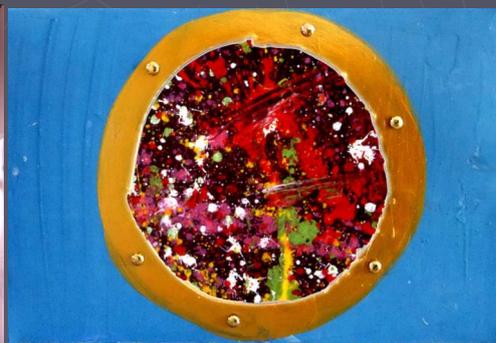
SMOG

Valorisation signifiante

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

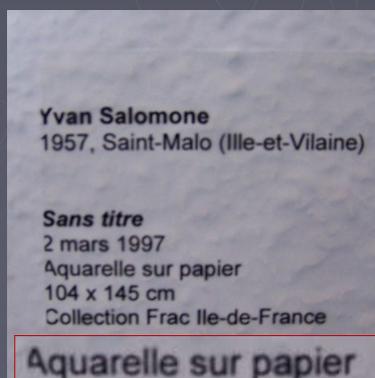
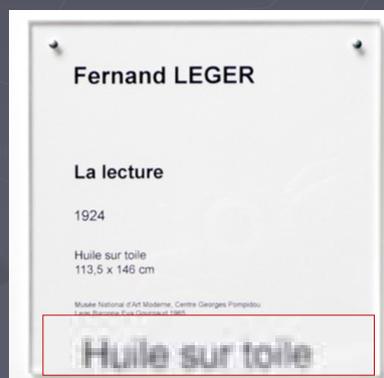
Bénéfices collatéraux

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

Ça, quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 – 1994

Sans titre - acrylique sur papier

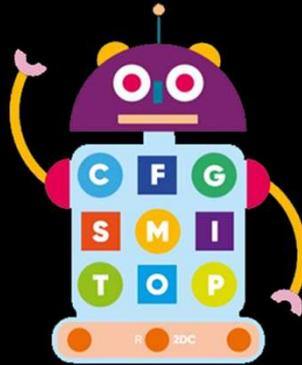
Pour comprendre la peinture

seringue

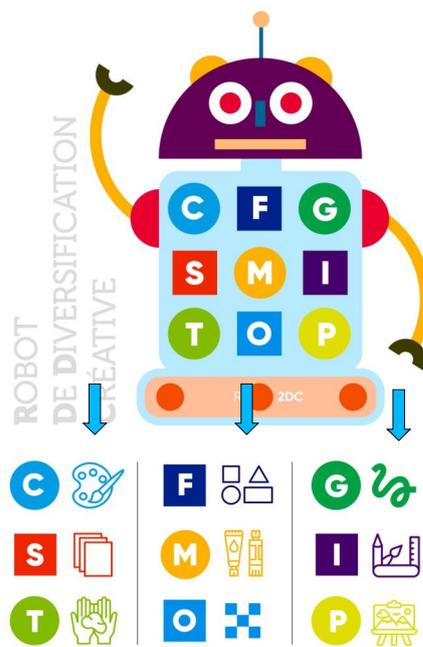
R2DC

Robot De Diversification Créative

9 variables plastiques

C COULEURS	F FORMES	G GRAPHISMES
S SUPPORTS	M MÉDIUMS ET MATÉRIAUX	I INSTRUMENTS
T TECHNIQUES	O ORGANISATIONS COMPOSITIONS	P PRÉSENTATIONS

ENCADRER créativement

Encadrements débordants et fenêtres découpées dans du carton
Réalisation collées sur un fond de toile supérieure à la réalisation: papier blanc, carton ondulé...
Larges cadres en carton réutilisés.

Cadres décoratifs

Tampone, carrés cotés, dessins périphériques en référence à Pierre Alechinsky

Encadrements divers

Cadres récupérés, couvercles de boîtes à chaussures, dispositif étréque...

VERTICAL ou horizontal ?

Valorisation sur tiges et piquets
Tuteurs à géroniums, tasseaux.

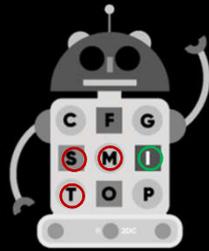

Dispositifs d'exposition verticaux et horizontaux

Supports cartonnés en accordéon, suspensions, panneaux sur socle.

Extrait

R2DC pour visualiser le jeu de constantes et des variables

I

INSTRUMENTS

Cette dénomination générique inclut largement le concept d'outil. Il ouvre des perspectives sur le détournement de toutes sortes d'objets.

Instruments courants

Brosse, calame, ciseaux, craie, éponge, feutre, fusain, graphite, pinceau, crayon, plume, pochon, spatule, stylo à bille, feutre, rouleau en mousse, rouleau d'imprimerie, appareil photo, projecteur, ordinateur, photocopieur, pistolet à colle, bande collante, pince à épiler...

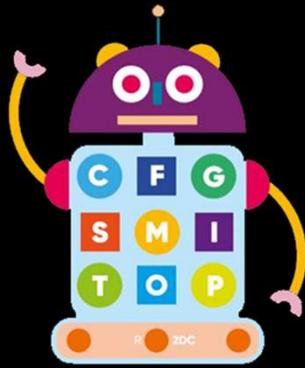
Objets médiateurs

Corps, doigt, pied, main, tampon, végétal, fourchette, couteau de cuisine, bouchon, balle, Lego®, peigne, Clipo®, coton-tige, carré de moquette, carton, emporte-pièce...

R2DC

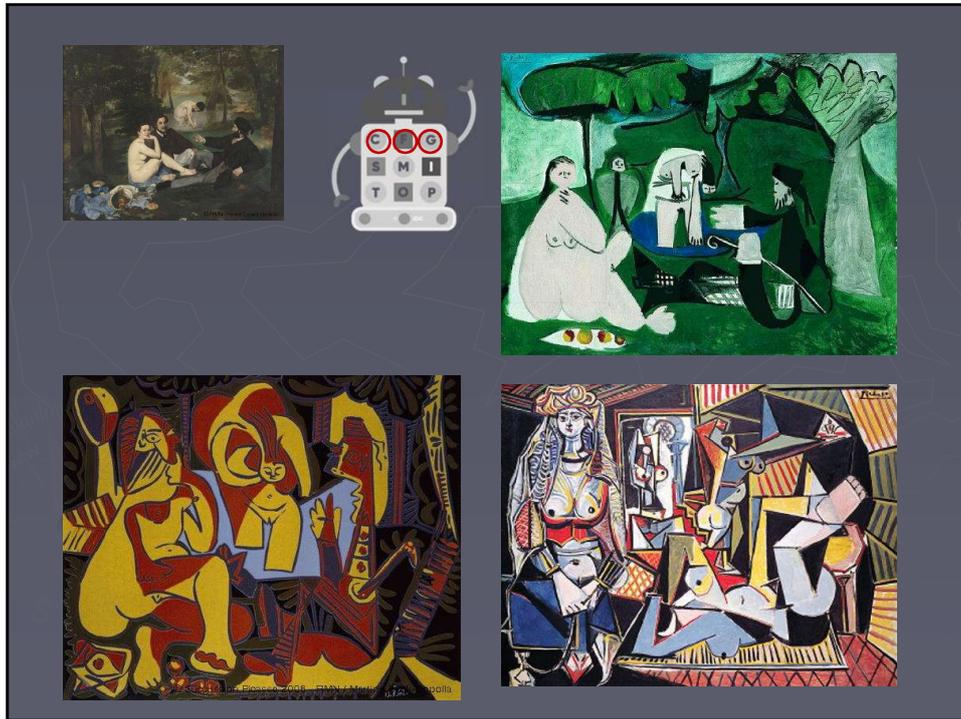
Un outil d'analyse et de conceptualisation

Une aide
personnelle
d'analyse des
réalisations et des
œuvres.

Un outil de
conceptualisation

La guerre des FAIRES

Faire à la manière de ...

Faire comme...

HOMMAGE A ...

Repérer les constantes et les variables

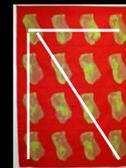
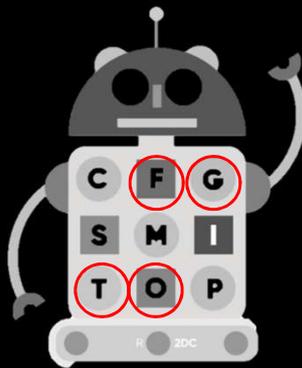

Claude Viallat "2005-105"
acrylique sur tissu rouge, 199 x 142 cm

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

Conceptualiser

« Claude Viallat est un artiste qui reproduit une même forme à l'aide de la technique du pochoir selon une organisation linéaire et sans effets graphiques »

1ère Possibilité : Pratique éclairante

FAIRE COMME ... + POUR... = PRATIQUE ECLAIRANTE

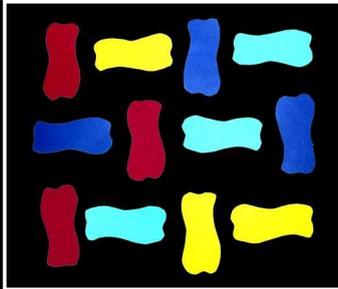
Les pratiques éclairantes

Les pratiques éclairantes sont des pratiques qui mettent EN LUMIÈRE les principes fondateurs de l'œuvre : Les composants, la structure, la démarche, la technique, le sens ...

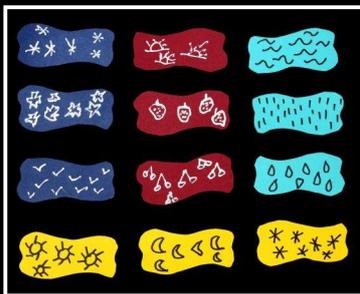
Pratiques créatives : Prendre le contrepied en gardant la forme !

- G** Introduction de graphismes significatifs en lien avec la couleur des formes
- O** Organisation aléatoire, rythmée
- P** Tableaux individuels, mobiles

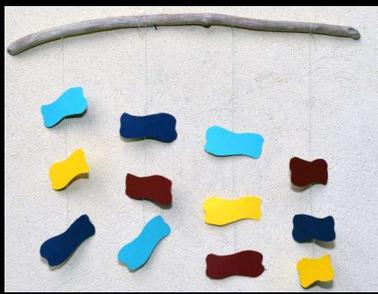
O

G

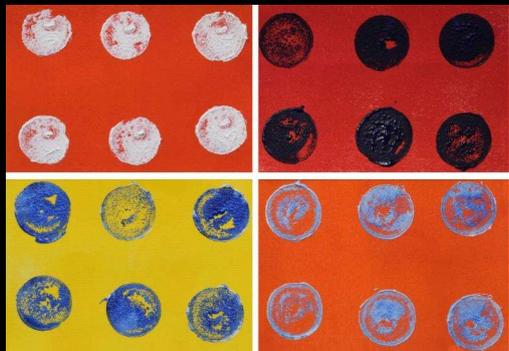

P

Prendre le contrepied en changeant la forme.

- F** Forme de l'outil
- T** Tampons, impressions, traces
- O** Sur fond isolé, en constellations

Land art

HOMMAGE à Claude Vialart

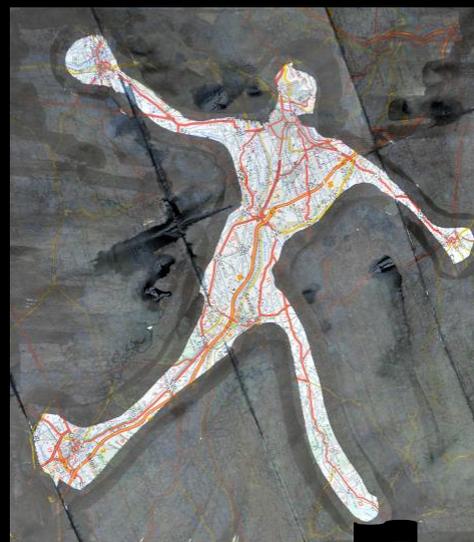

Un même sujet avec différentes techniques

Décliner le principe

Un même motif sur différents supports

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 qui découle de
l'aspect formel

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

Pratique utilitaire

Pratique induite

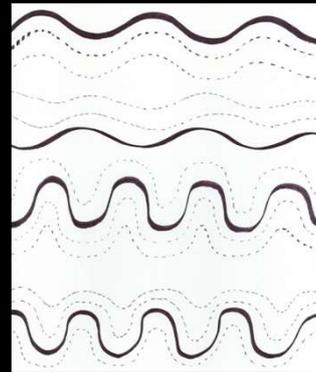

Pratique éclairante

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

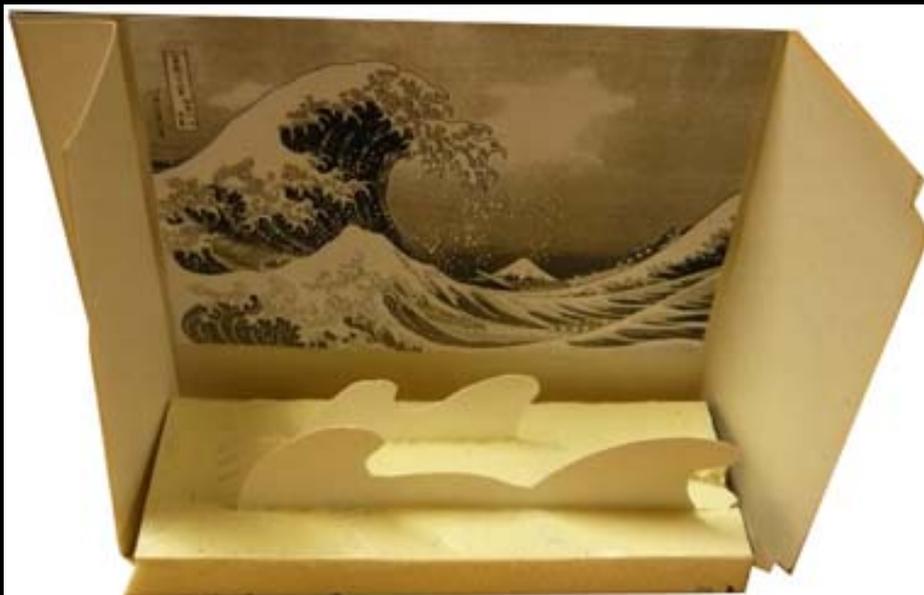
Imaginer l'image suivante ¹¹⁴

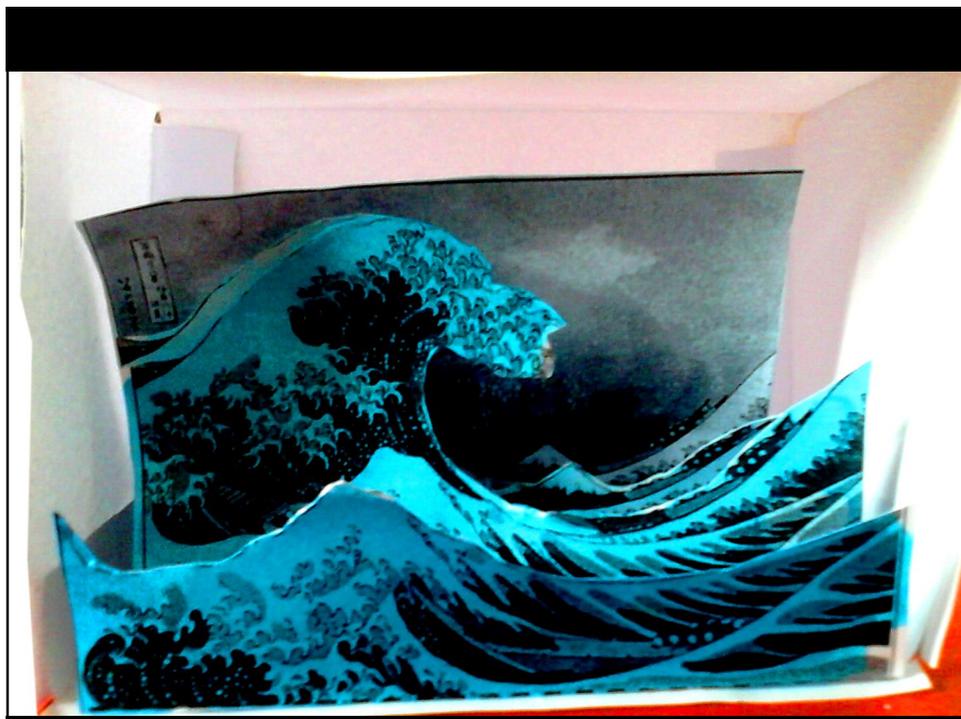
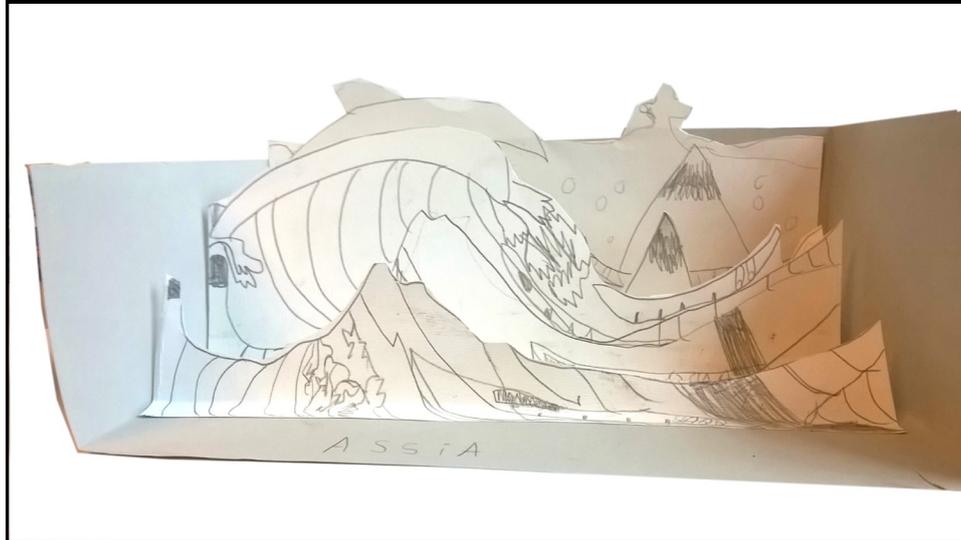
Éclairer un procédé le traitement de l'espace

Ce que l'on éclaire : La superposition des plans

Proposition reprise et déclinée

Pariétal éclairant ?

L'irrégularité du support

Les médiums utilisés

La verticalité du support