

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

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

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

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 visuelle de l'œuvre

Rencontrer

La technique de l'inventaire

Connaître

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Katsushika Hokusai (1831)

10

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

SEULS LES MOTS PERMETTENT DE PARTAGER CE QU'ON VOIT

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**

La technique des éléments qualifiés

Aller vers la description de l'œuvre

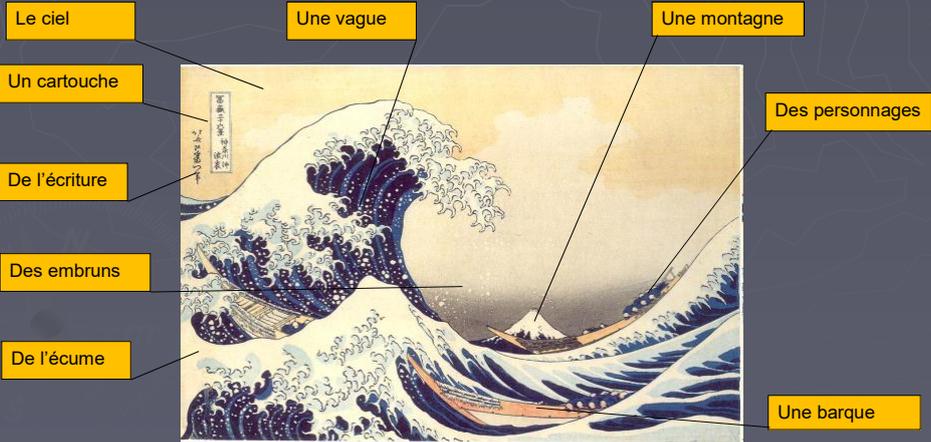
Des barques **effilées**
Une vague **déferlante**
Des embruns **virevoltants**
De l'écume **bouillonnante**
Une montagne **enneigée**
Des marins **alignés**
Le ciel **orangeux**

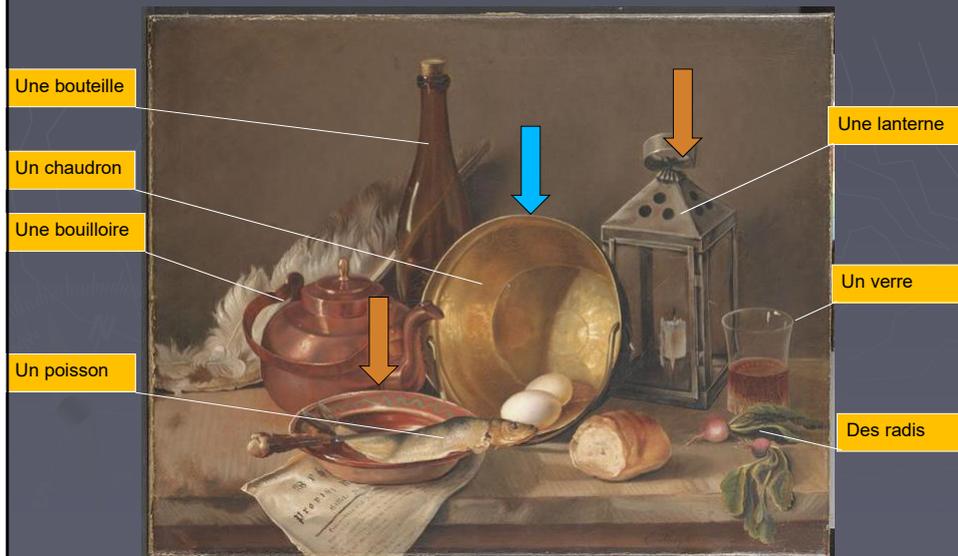
« Au premier plan nous voyons une vague écumante qui s'élève. Au second, une lame gigantesque commence à déferler. Trois barques longues et effilées sont prises dans les remous. Au centre, dans un ciel orangeux se dresse une montagne au sommet enneigé. »

La localisation des éléments

Des mots pour situer les éléments dans l'espace pictural

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

La nature morte

Analyser les réalisations

Pratiquer

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

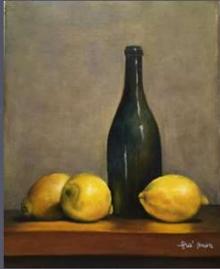
La catégorisation
La substitution

Natures mortes inspirées

Pratiquer

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Tirer parti

Connaitre

Nicolas de Staël

Synthétiser

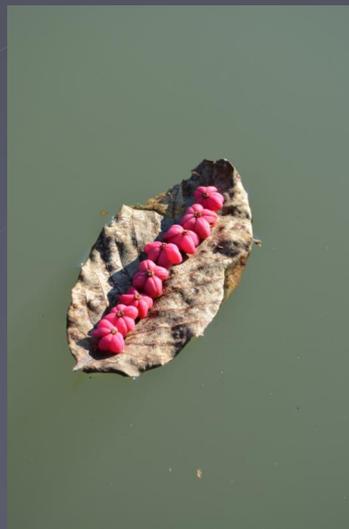
Synthétiser

Expo photos

Ouverture sur l'exploration du monde

Art Terre

Extraits en exemple

RAJOUTATS Séquence 4 - Cycle 4

Cool! Ouverture transversale Explorer et questionner le monde

Expérimenter la flottabilité. Bâtonnets, crayons, chous, gemmes, matériaux variés.

PRATIQUER Séquençage

Tester Frotter, au doigt, puis

- Utiliser une bassine pour trois élèves.
- Tester la flottabilité des objets en les déposant et les classant "flotte" / "ne flotte pas".
- Réaliser des étiquettes pour chaque objet en intégrant des moules à dessin.

Synthétiser

Matériel

- Bâtonnets, crayons, chous, gemmes, matériaux variés.
- Moules à dessin.
- Préparer également du matériel des dispositifs flottants avec des matériaux non flottants.
- Réaliser des bassines en papier destinées à en faire à l'écouter (plus efficace).

En situation de projet Écrire les observations dans un projet

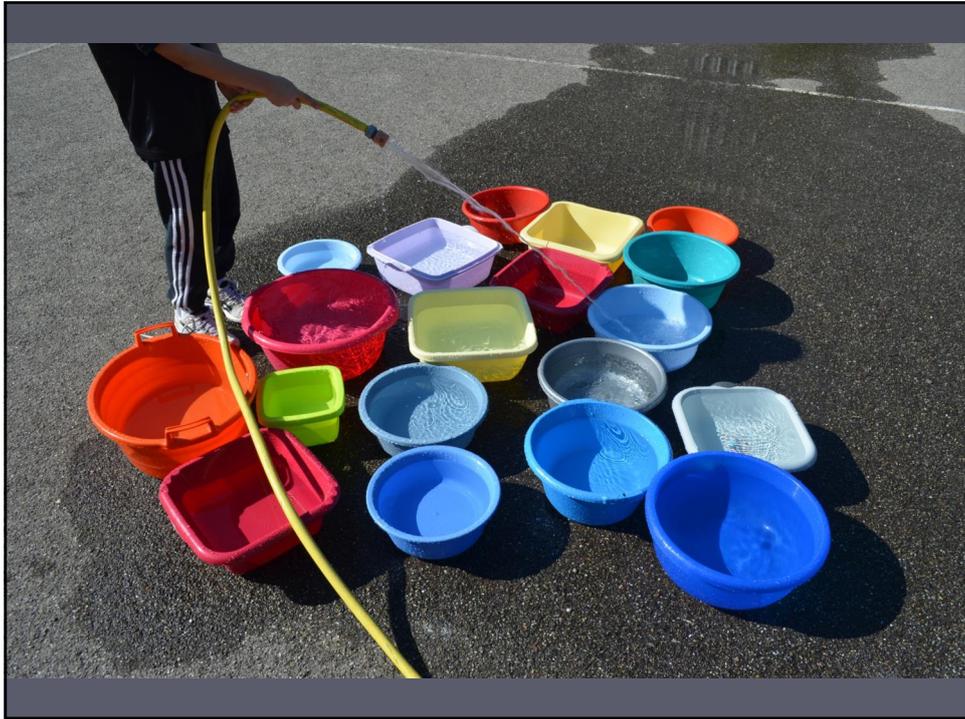
- Tester différents objets et évaluer ceux qui peuvent être utilisés dans le cadre du projet.
- Sur les bassines page 101.

Apprendre

- Maîtriser le langage scientifique.
- Travailler en groupe.
- Expérimenter le matériel.
- Observer des matériaux en fonction de critères simples... (flotte / ne flotte pas).
- La réaliser avec aide de photographies pour rendre compte d'une situation observée... Réaliser un cahier d'expériences.

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

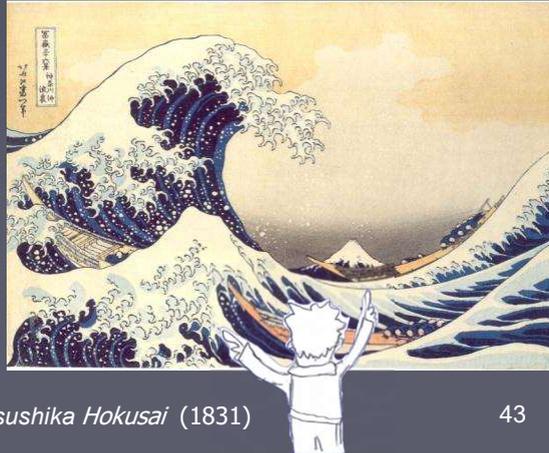
RÈGLE D'ÉCRITURE

- 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

Aller à la rencontre sensible des œuvres

La technique des 5 sens Accéder à d'autres dimensions

L'exploration sensorielle

Katsushika Hokusai (1831)

43

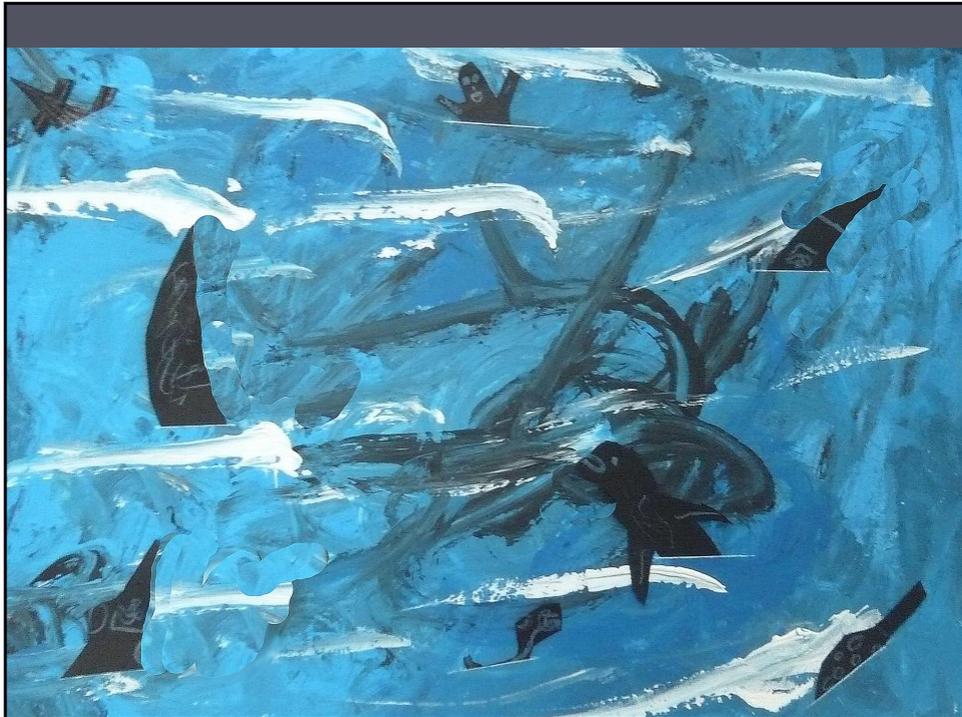
© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

« LE LANGAGE EST UN MOYEN SYMBOLIQUE PERMETTANT DE
DESIGNER QUELQUE CHOSE QUI N'EST PAS PRÉSENT »

... et après

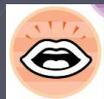

Imaginer l'image suivante ⁴⁷

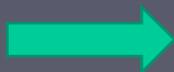

La technique des 5 sens

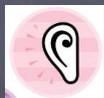

Rencontres

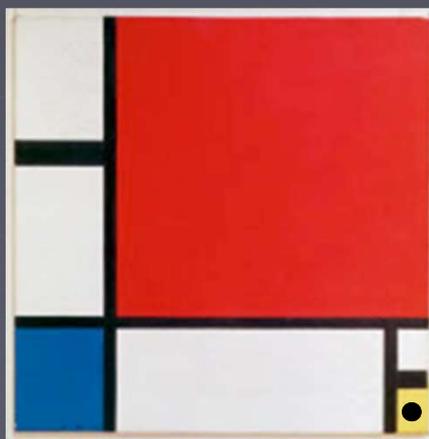
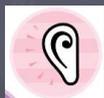
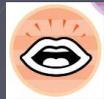
Vers une lecture connotative

La technique des 5 sens

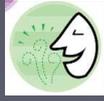
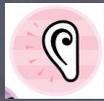
Vers une lecture connotative

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

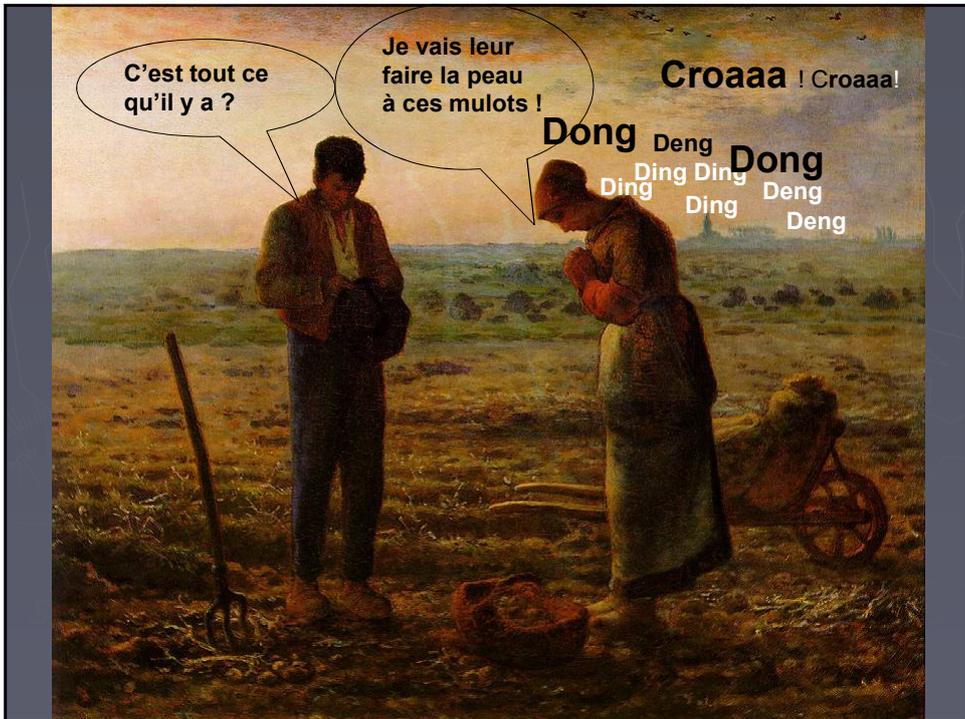
Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

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

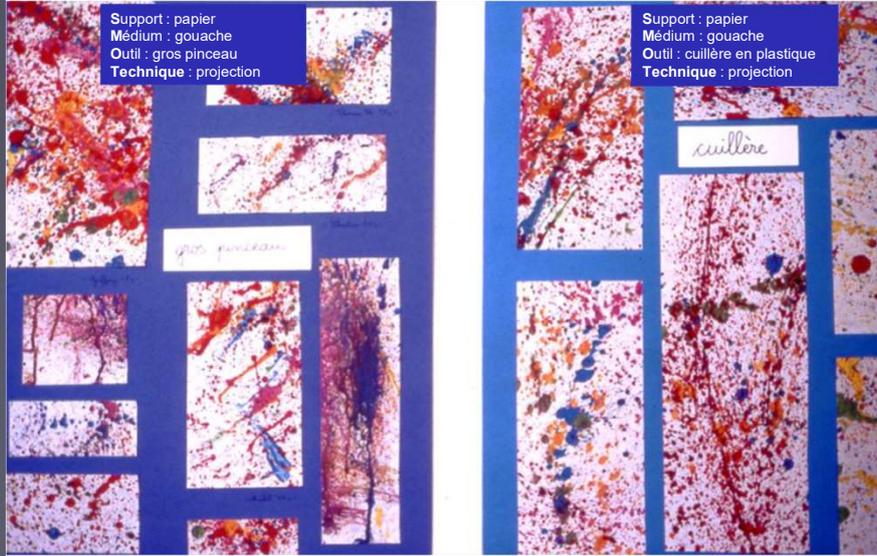
SMOG

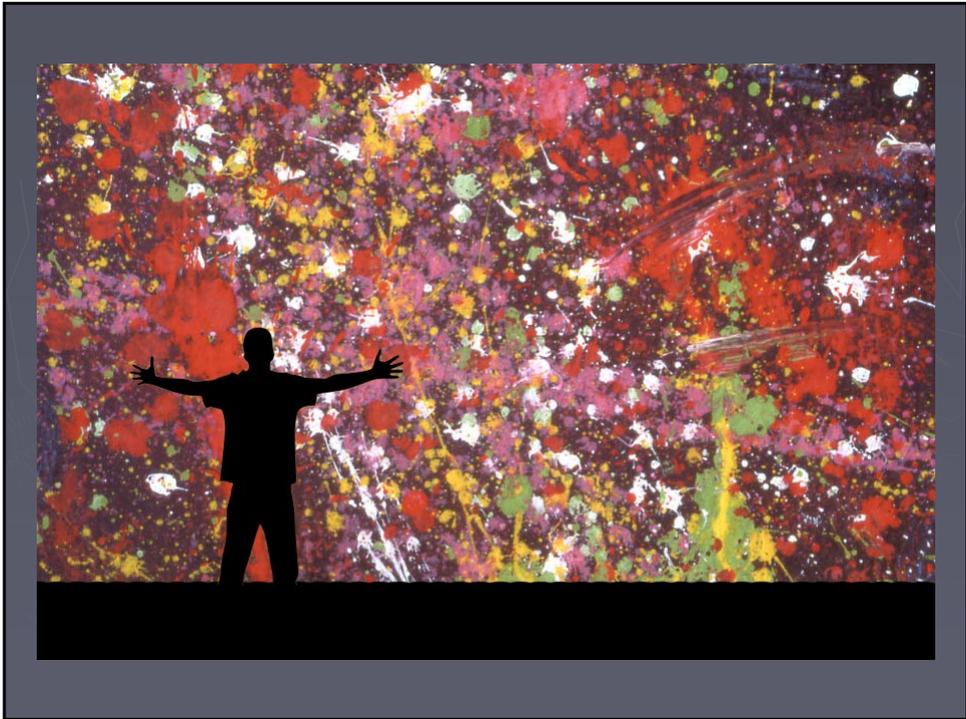
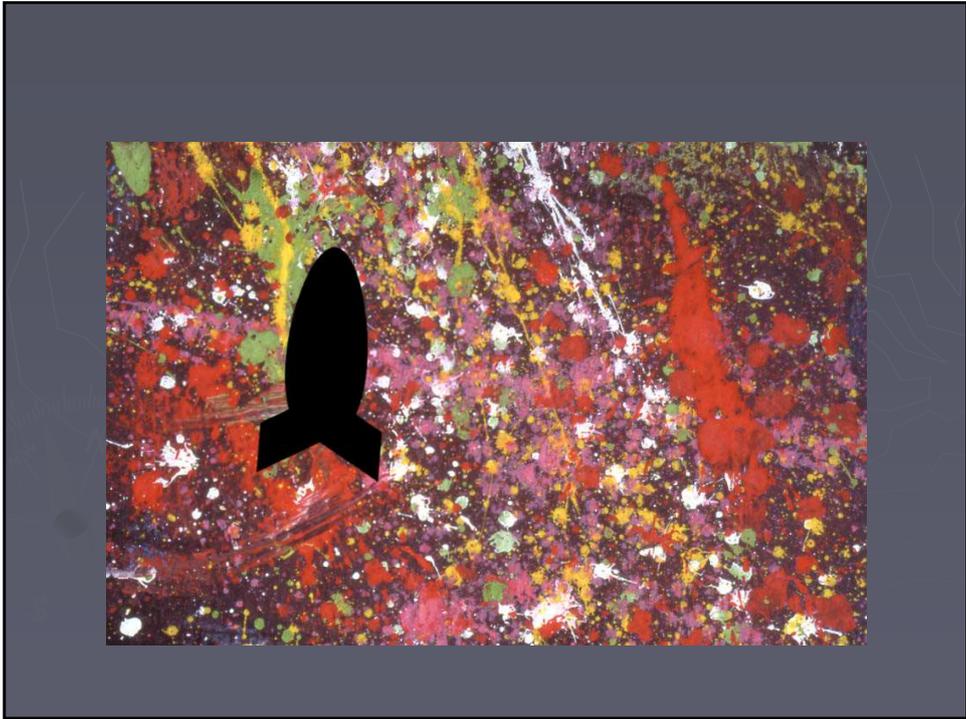
Constantes et variable

- 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 »

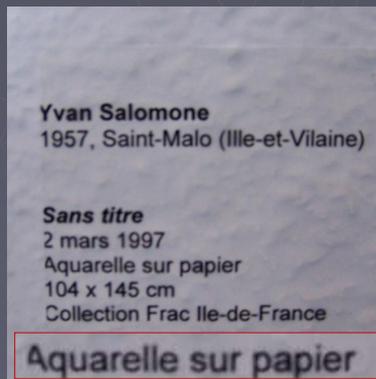
Bénéfices collatéraux

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

R2DC

Robot De Diversification Créative

S

SUPPORTS

Les supports sont plus que de simples fonds. Ils participent à la diversification en interagissant avec les médiums et les techniques.

Différents types de papiers

Papier journal, papier cadeau, papier cristal, papier teinté, papier peint, papier calque, papier aluminium, enveloppe postale, page de livre, photocopie, image de magazine, buvard, carton, carton ondulé.

Autres

Rhodoïd, transparent pour photocopieur, plexiglas, bâche, toile, toile cirée, tissu, mur, sol, pelouse, polystyrène extrudé, objet divers, couvercle, bidon, chaussure, boîte, cageot, vitre, miroir...

M

MÉDIUMS ET MATÉRIAUX

Cette variable vise la diversité matérielle des productions et nous sensibilise à l'identification des composants.

Médiums courants

Acrylique, aquarelle, gouache, brou de noix, pastel sec, pastel gras, crayon de cire, fusain, graphite, encre, pigment en poudre, craie, argile, pâte autodurcissantes, liant, enduit, colle, cire à lustrer, encre pour linogravure, peinture vitrail.

Matières et matériaux divers

Mastic, sciure, sable, sel, sucre, bande collante, verre, plexiglas, rhodoïd, ruban adhésif, pâte à papier, papier peint, carton, ficelle, fil de cuivre, fil de fer, galet, glace, graine, image, minéral, moule, neige, papier, polystyrène extrudé, tissu, végétal...

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...

T

TECHNIQUES

Les techniques nous intéressent surtout pour les détournements et les prolongements créatifs qu'ils autorisent. L'identification des techniques permet d'appréhender les œuvres du point de vue du geste créateur.

Impression, pochoir, peinture, dessin, estampage, frottage, monotype, réserve, modelage, sculpture, assemblage, photomontage, collage, vitrail, décalquage, gravure sur polystyrène extrudé, gravure sur crépis, papiers déchirés, papiers découpés, bas-relief, volume, sel sur fond mouillé, encre soufflée, photocopie, photographie, projection...

O

ORGANISATIONS COMPOSITIONS

Cette variable interroge la composition des réalisations, c'est-à-dire la manière dont leurs éléments constitutifs sont répartis.

Les composants sont agglomérés, isolés, regroupés, concentrés, dispersés, alternés, par deux, par trois...

Les composants sont disposés de manière aléatoire, horizontalement, verticalement, librement, sur une oblique, à la périphérie, en damier, en quinconce, selon un algorithme, régulièrement, irrégulièrement...

P

PRÉSENTATIONS

Cette variable sensibilise le spectateur à la manière dont les artistes exposent leurs œuvres. Elle s'adresse aux élèves qui peuvent dès le plus jeune âge expérimenter différents dispositifs d'exposition, mais aussi aux enseignants.

Accordéon, accumulation, affiche, boîtes empilées, cageot, collage sur carton ondulé, collage sur fond débordant, composition, contrejour, couvercle, damier, édition, écran, encadrement, exposition, frise périphérique, installation, livre, mise en scène, mobile, passe-partout, projection, rétroéclairage, sous verre, sur cageot, sur socle, sur grillage, sur palette, sur tige, suspension, vignette périphérique, vitrine...

ENCADRER créativement

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

Cadres décoratifs

Tampons, cartés cousus, dessins périphériques en référence à Piero Manzoni.

Encadrements divers

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

VERTICAL ou horizontal ?

Valorisation sur tiges et piquets. Tutorats à géométries, tassoux.

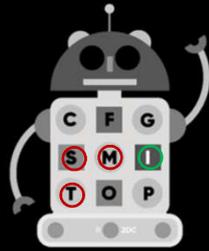

Dispositifs d'exposition verticaux et horizontaux

Supports cartonnés en accordéon, suspensions, panneaux sur socle.

Extrait

R2DC pour visualiser le jeu de constantes et des variables

I

INSTRUMENTS

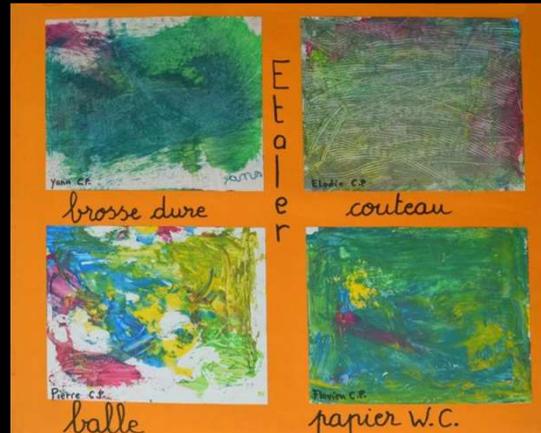
Cette dénomination générique inclut largement le concept d'outil. Il ouvre des perspectives sur le détournement de toutes sortes d'objets.

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

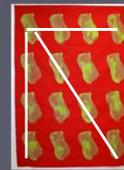
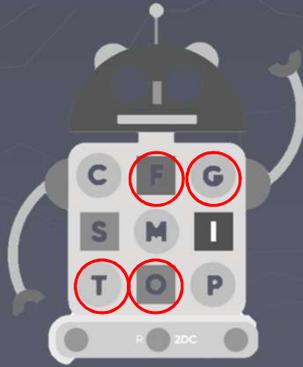
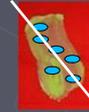

Claude Viallat "2005-105"
acrylique sur tissu rouge, 199 x 142 cm

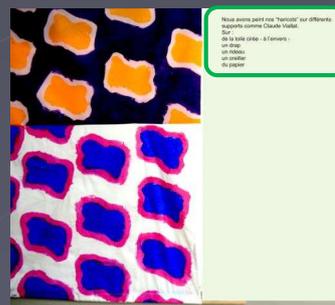
« Sans titre » 2002- 29 x 27 cm
Sérigraphie sur registres de mercerie

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

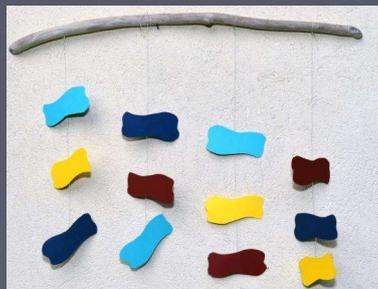
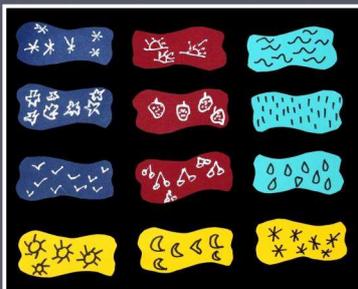
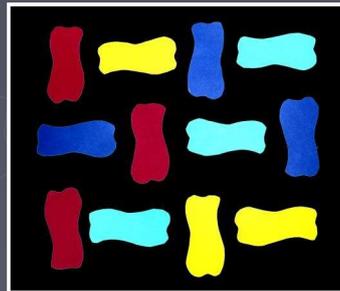
Les pratiques éclairantes

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 signifiants en lien avec la couleur des formes
- O** Organisation aléatoire, rythmée
- P** Tableaux individuels, mobiles

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 Viollart

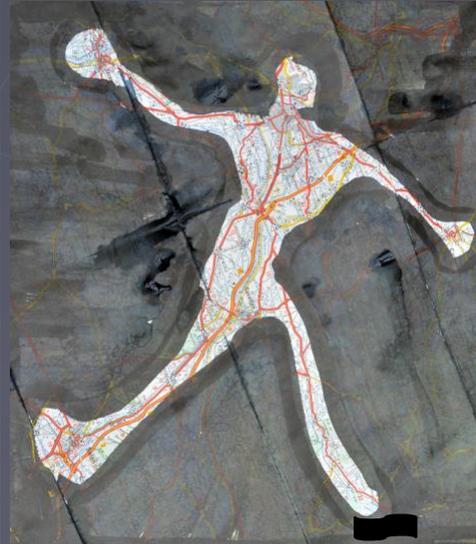

Un même sujet avec différentes techniques

Décliner le principe

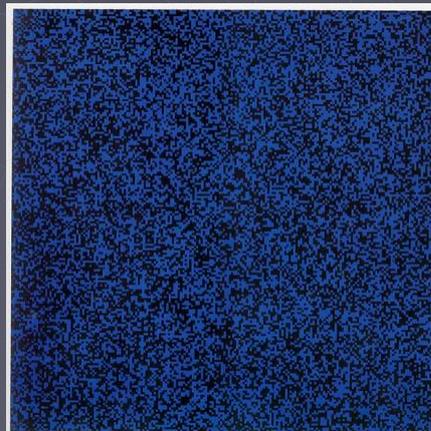
Un même motif sur différents supports

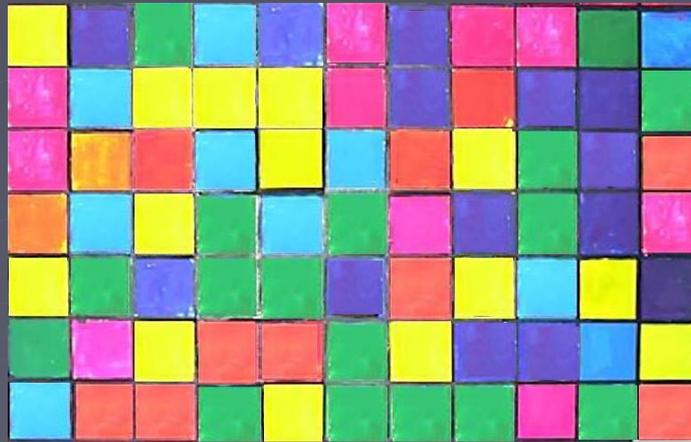
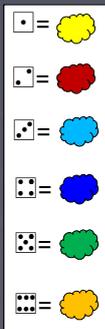
Pratiques éclairantes

Éclairer le principe fondateur

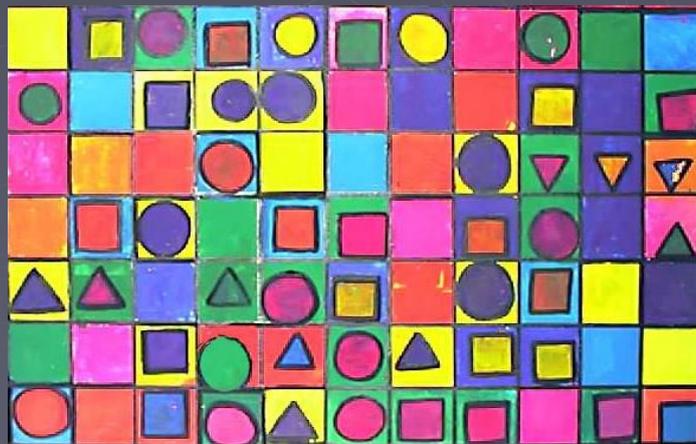
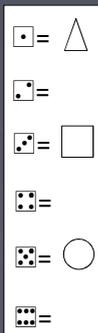
François Morellet
40000 petits carrés noirs et bleus, 1960

« Dé réglage »

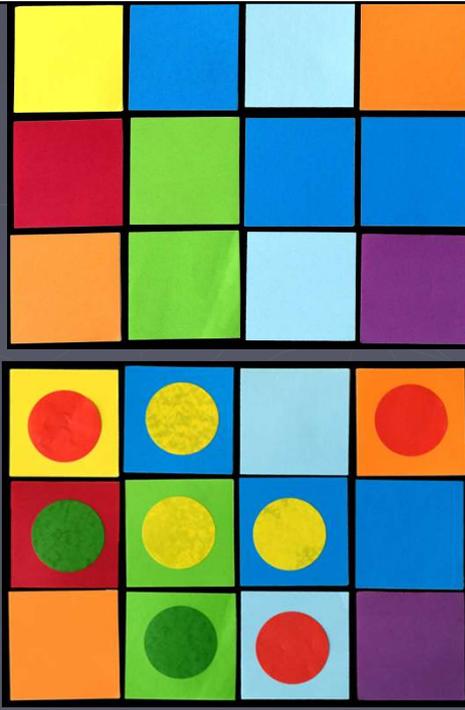

« Dés formation »

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

Maîtrise de la langue

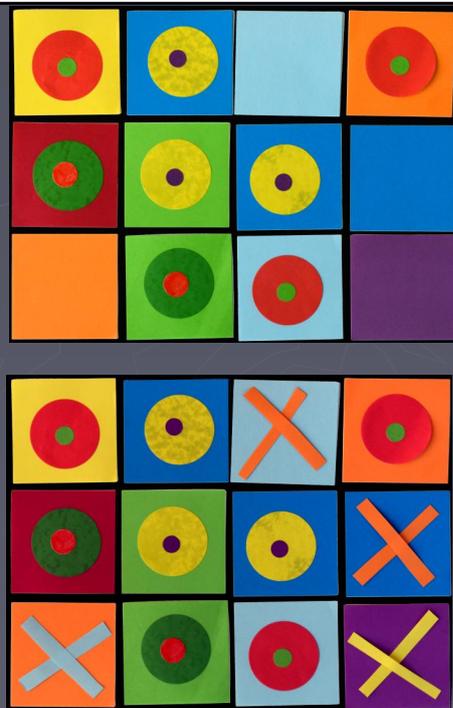
Vocabulaire de base

Vocabulaire notionnel

Compréhension

Langage en situation

Langage d'évocation

Maîtrise de la langue

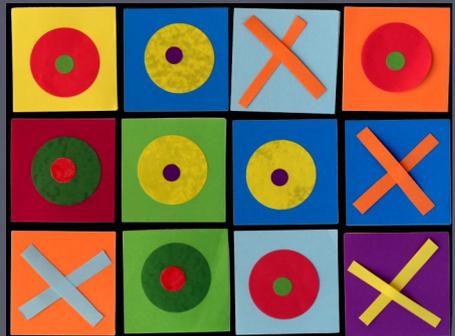
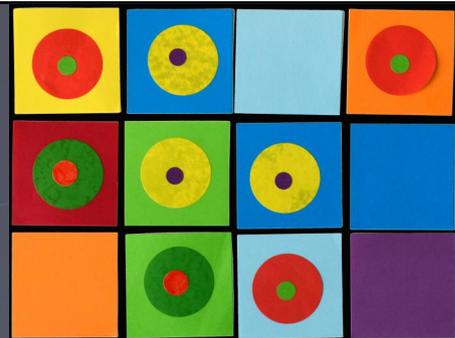
Vocabulaire de base

Vocabulaire notionnel

Compréhension

Langage en situation

Langage d'évocation

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

Pariétal éclairant ?

L'irrégularité du support

Les médiums utilisés

La verticalité du support