

PEAC, histoire des arts, enseignements artistiques
Approches concrètes

par Patrick STRAUB

PEAC, histoire des arts, enseignements artistiques
Les 3 piliers

La rencontre

Les connaissances

La pratique

Plan de l'intervention

1. La culture et la pratique
2. Aller à la rencontre 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.

A propos de la Folios

« Pour que le parcours d'éducation artistique et culturelle de chaque élève prenne corps et soit lisible pour tous (l'élève en premier lieu, sa famille, les personnels de l'éducation nationale, les partenaires), **un outil de suivi régulièrement renseigné garde trace des rencontres faites, des pratiques expérimentées et des références acquises.** Cet outil n'est pas un outil d'évaluation des acquis des élèves, mais de valorisation du parcours accompli. »

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'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

Pour être en conformité avec les programmes

La pratique est constamment articulée avec l'observation et la comparaison d'œuvres d'art, avec la découverte de démarches d'artistes. Il ne s'agit pas de reproduire mais d'observer pour nourrir l'exploration des outils, des gestes, des matériaux, développer ainsi l'invention et un regard curieux. ★

Aller à la rencontre sensible de l'œuvre

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Katsushika Hokusai (1831)

8

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

Trace CPHA

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

11

La lecture symbolique

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

12

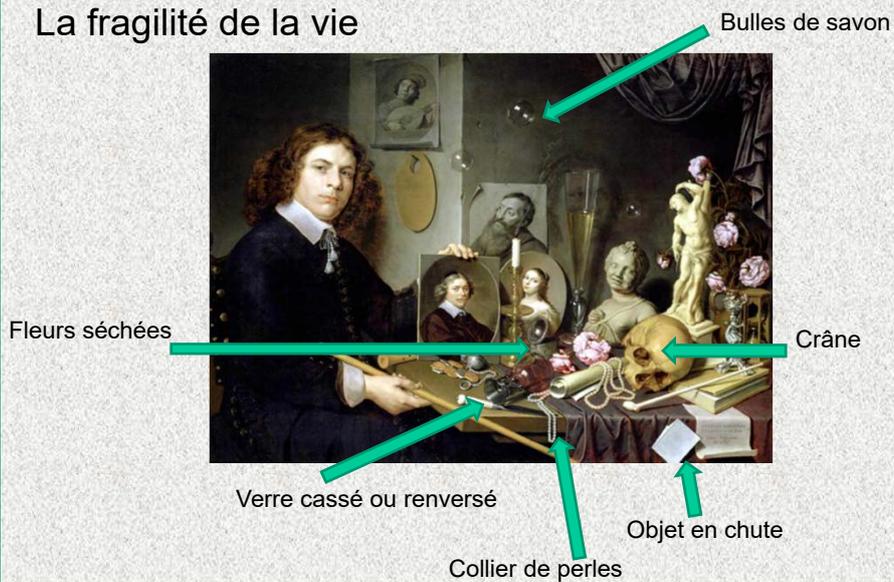

David Bailly (1584- 1657)
Vanitas* 1651

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

Une trace possible

La fragilité de la vie

La technique de l'inventaire

Les 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. »

Aller à la rencontre des œuvres

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

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

17

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Éclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

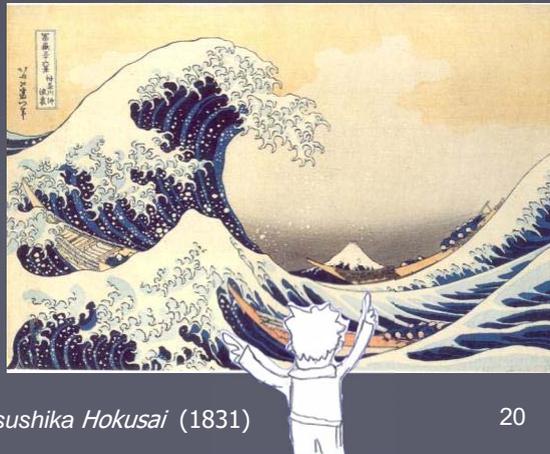

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Katsushika Hokusai (1831)

20

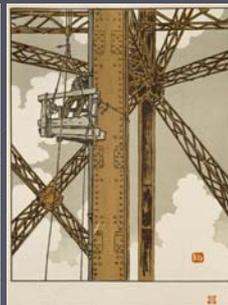
Quel est le titre de cette œuvre ? Dans quel pays se passe cette scène ?

Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ? Qu'est-ce que c'est que cette vague ?

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Les 36 vues de la Tour Eiffel, 1902

Repères :
31 mars 1889, inauguration
de la Tour Eiffel

Rivière Henri (1864-1951)
Paris, musée d'Orsay

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 ?

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

Katsushika Hokusai (1831)

25

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 ?

27

Ce que je ressens

Choisis un mot pour qualifier cette scène :

oppressante, inquiétante, reposante, énervante

Pour qualifier l'ambiance de cette scène quel est le mot qui semble te convenir le mieux :

calme, agitation, inquiétude

Parler des ressentis

Synthèse

Les textes ne nous invitent pas à construire un savoir académique, mais à développer un rapport personnel à l'œuvre :

J'aime , je n'aime pas ne suffit pas

Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Pour quelle raison ?

Qu'est-ce qui te fait peur ? ...

Avec les élèves la question des ressentis est assez difficile on peut proposer une liste de qualificatifs. Pour qualifier l'ambiance de cette scène quel est le mot qui convient le mieux : calme agitation, inquiétude

Comment est cette scène : oppressante, inquiétante, reposante, énervante

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**

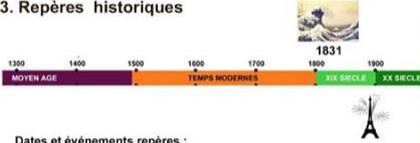
Taille relative de l'oeuvre

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

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel **Domaine**

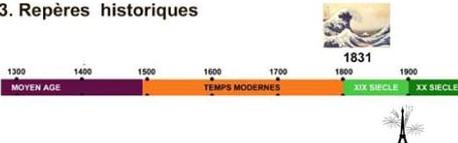
Taille relative de l'oeuvre

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

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS 37

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

5,1 × 4,5 cm

Rembrandt, Autoportrait, 1630

39

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 monte-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

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 ...	Gravure Collage Sculpture Photomontage Estampage Peinture sous verre Frottage

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

L'interrogation des œuvres à travers le SMIGT

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

Claude VIALLAT, "Bâches", 1978. Collection du Musée National d'Art Moderne, Paris. © ADAGP Paris 2005.

Comparer pour aboutir à un concept

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

oniris art gallery

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

Conceptualiser l'œuvre

Pratiquer

Décliner le principe

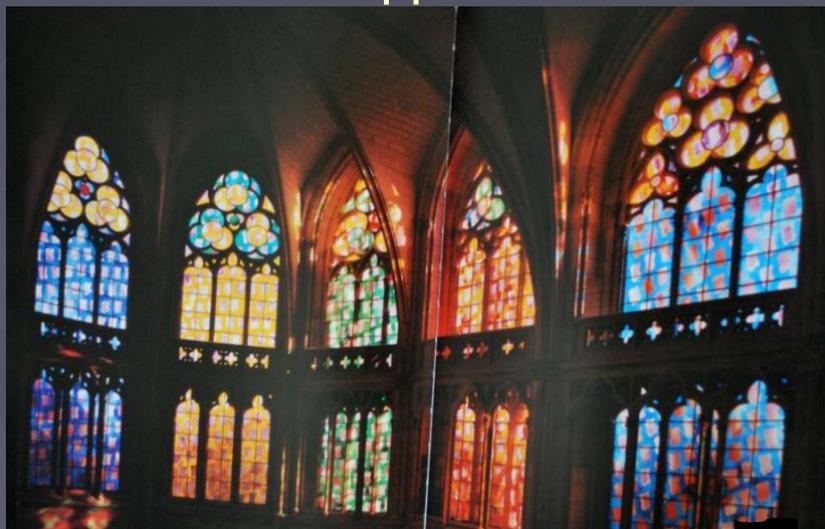
Un même motif sur différents supports

Un même sujet avec différentes techniques

S'intéresser à la spécificité du support

Pour rebondir sur la propriété du support

Pratiques induites
Pratiques éclairantes

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques induites par la thématique

Représenter des vagues

Parler de l'effet produit

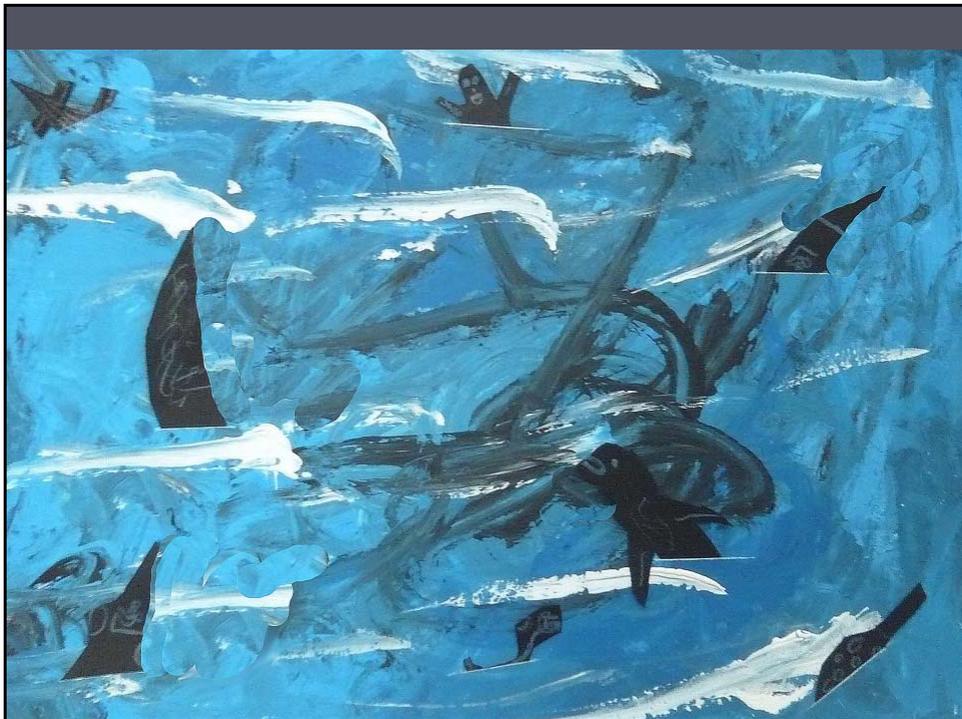
Pratiques induites par LA vague

... et après

Imaginer l'image suivante ⁵⁵

Arrêtons les manières !

Pratique

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

Pratique permettant des
apprentissages dans d'autres
domaines

Pratique éclairante

Pratique utilitaire

LES PRATIQUES ÉCLAIRANTES

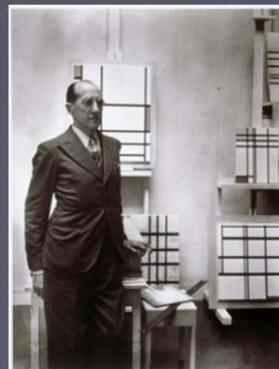
- **Les pratiques éclairantes** : Ce sont des pratiques qui doivent permettre à l'enfant de comprendre quelque chose de l'œuvre.
 - - La technique : aquarelle, gravure,
 - - La forme : comment c'est fait (couleurs, formes, lignes, lumière, composition , les caractéristiques formelles)
 - - La démarche : pourquoi et comment l'artiste a fait ça.
- À l'école maternelle, la compréhension peut être prise au sens étymologique du terme. Comprendre : prendre ensemble.

Impressionnisme - Pariétal

La voie du compagnonnage ...

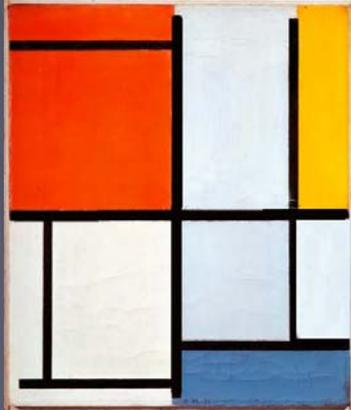
Entraîner les élèves dans une démarche de co-naissance.

DÉGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :

Ce que l'ont veut que l'élève apprenne :

- Reconnaître les caractéristiques d'un « Mondrian ».

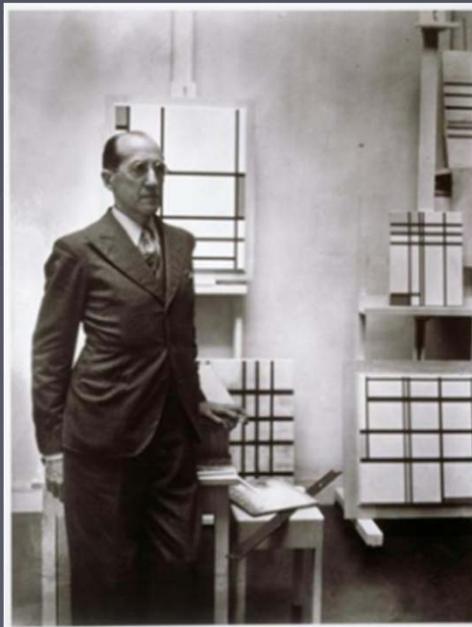
Ce que nous voulons éclairer

1. La structure orthogonale de l'œuvre
2. La palette chromatique de l'artiste

La première phase

Faire connaissance

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.

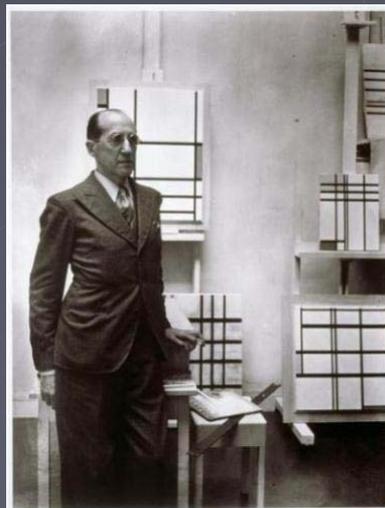
Retoucher la photocopie de la photo avec de la gouache et des feutres noirs.

2ème 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.

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Vérifier l'hypothèse placard

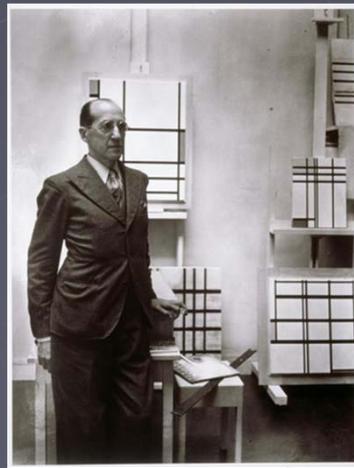
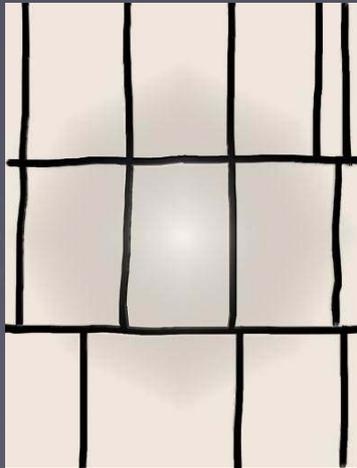

Le vocabulaire en accompagnement

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

Troublant !

3ème phase : 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.

Bienvenue chez IKEA

En salle de jeu

Dans la cour

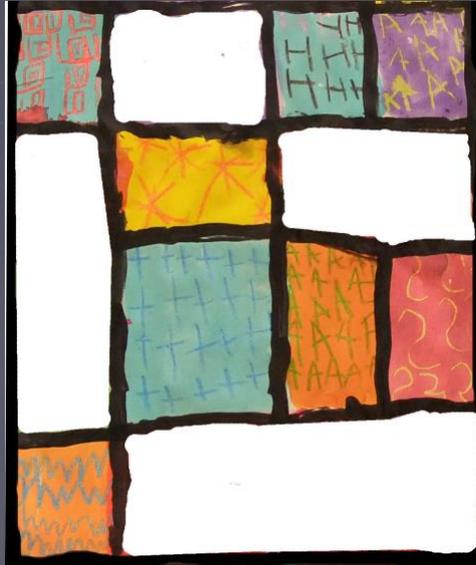

Construction de placards individuels

Restitution: « Nous avons construit plein de placards pour que Monsieur Mondrian puisse choisir ceux qu'il préfère »

Un placard pour ranger ...des couleurs et des graphismes

Pratiquer

Phase 4 : Hors-d'œuvre d'Arts Quand la pratique s'émancipe

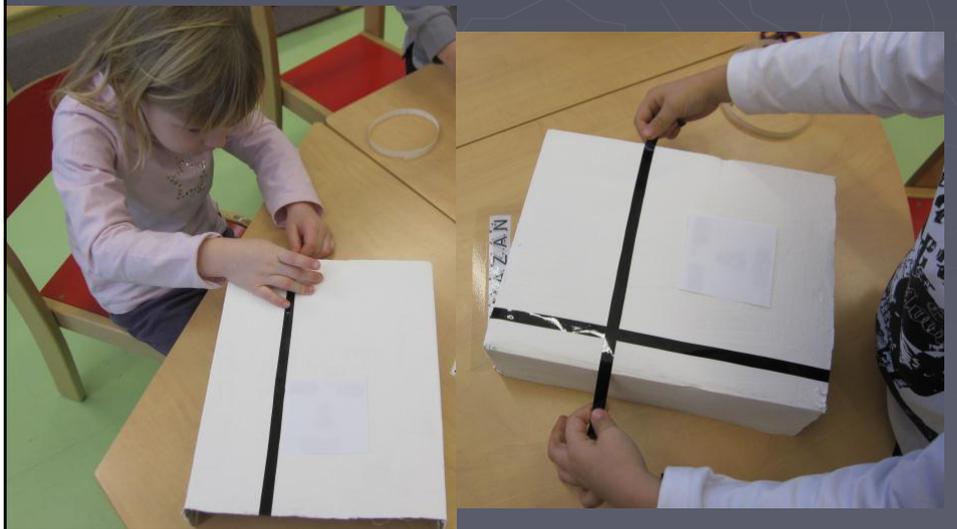
Autre sens / Mondrian des bois

Projection festive

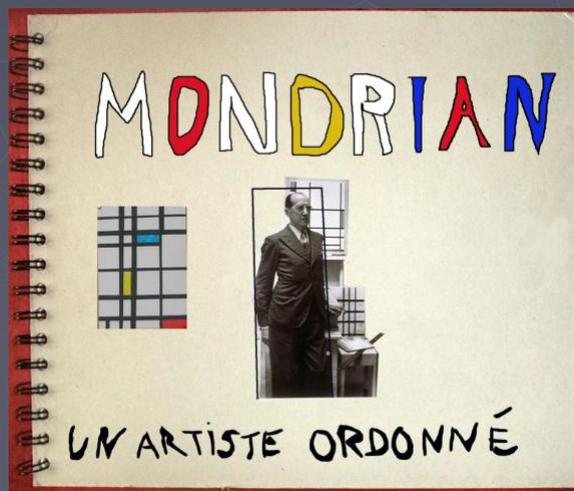

Réinvestir dans un projet personnel

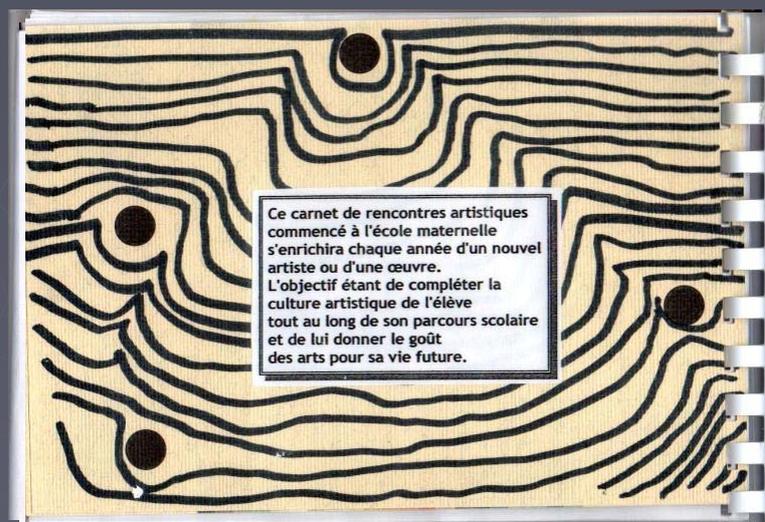

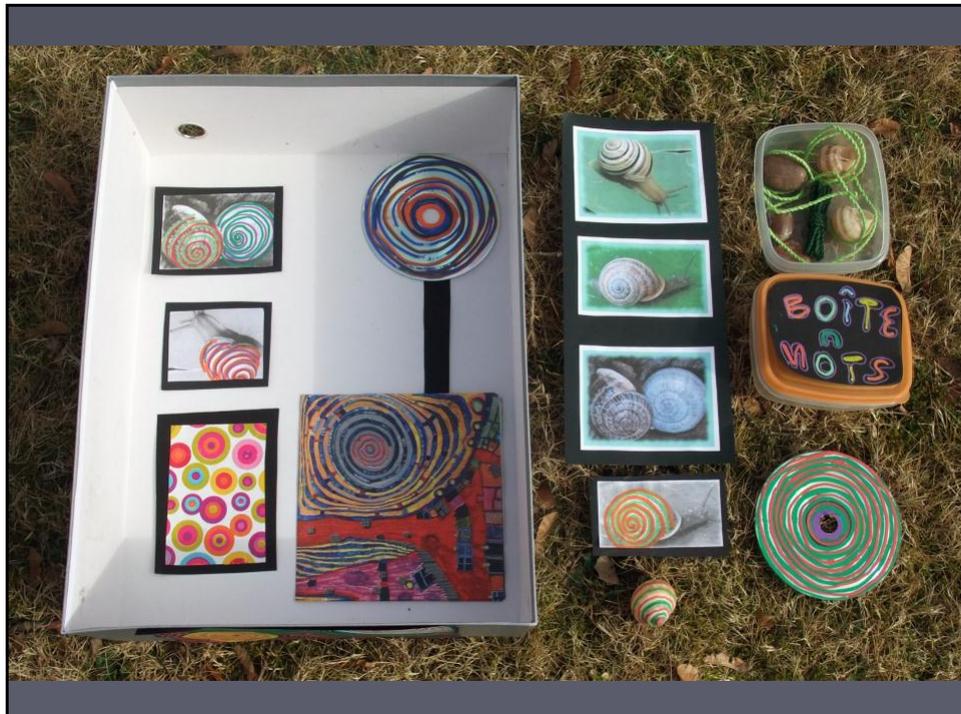
LA TRACE : Le carnet de rencontre

LA TRACE

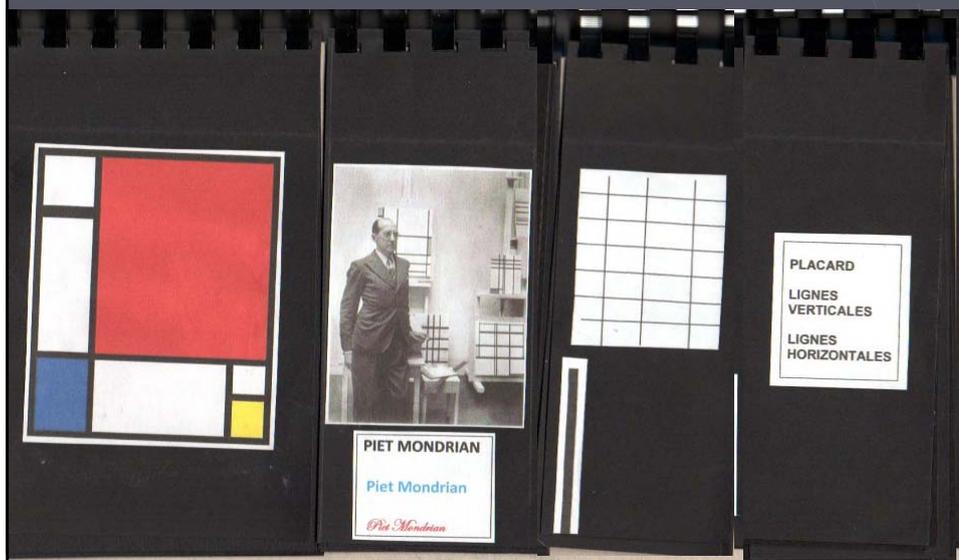
La boîte mémoire

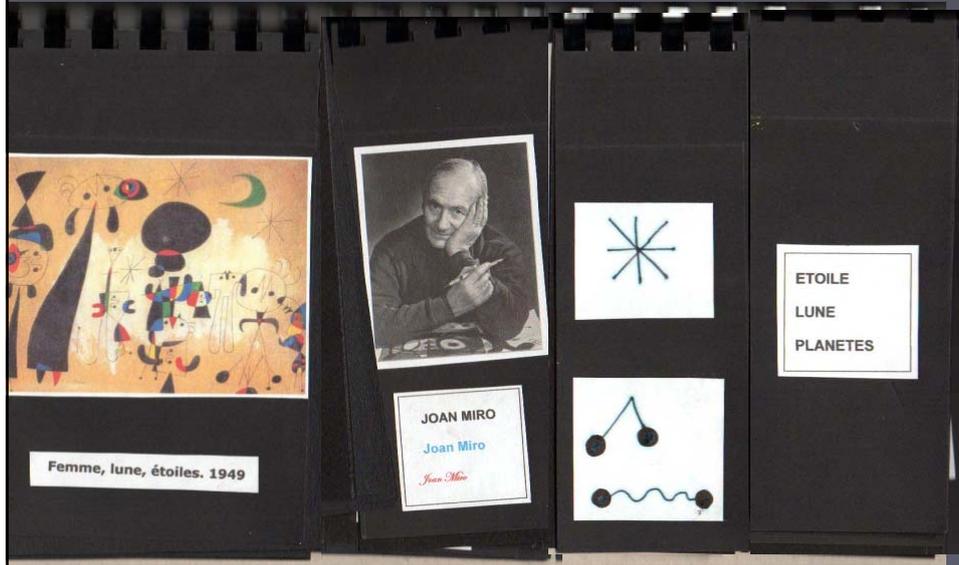
La boîte mémoire

Traces : Le combin'art

Traces : Le combin'art

Traces : L'affichage

