

Histoire des arts Approche culturelle Les pratiques éclairantes

par Patrick STRAUB

Plan de l'intervention

1. Rappel synthétique des programmes
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 .

Aller à la rencontre des œuvres

Au programme

Aux cycles 1 et 2, l'enseignement de l'histoire des arts se saisit de toutes les occasions d'aborder des œuvres d'art autour de quelques repères historiques.

Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux.

Au cycle 3, l'approche chronologique est privilégiée.

L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs :

D'amener les élèves à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de référence.

La question de la trace

IV. Suivi, évaluation et validation

● Suivi

A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l'élève garde mémoire de son parcours dans un "cahier personnel d'histoire des arts". A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant assuré l'enseignement de l'histoire des arts. Il permet le dialogue entre l'élève et les enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.

Pour l'élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.

Aller à la rencontre des œuvres

Techniques pédagogiques permettant une rencontre sensible
« pour entrer dans la chair de l'œuvre ».

Faire de l'œuvre un objet d'émerveillement

→ **Le cahier personnel HA** : support de partage de cet émerveillement

5

La culture : le double effet
kiss cool !

Aller à la rencontre sensible de l'œuvre

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Katsushika Hokusai (1831)

7

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

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

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

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

11

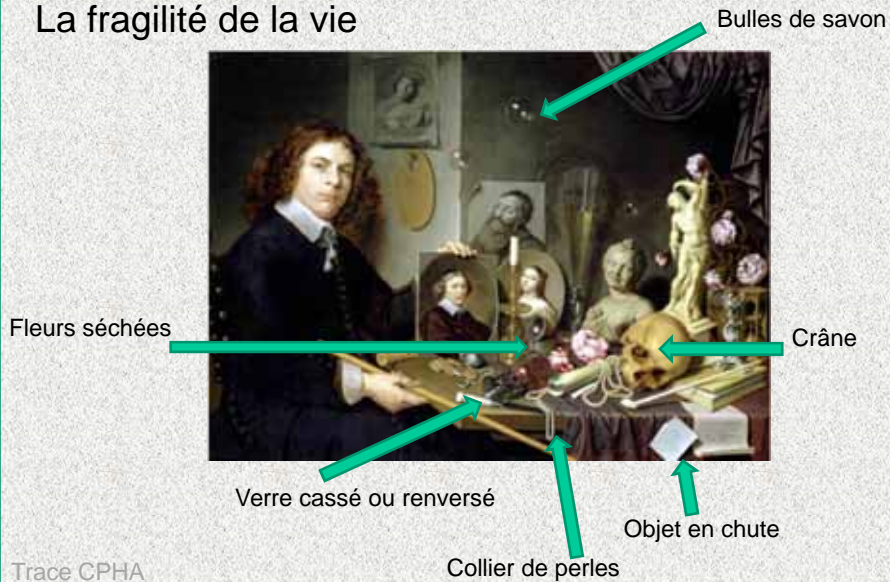
David Bailly (1584- 1657)
Vanitas^o 1651

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

12

Une trace possible dans le CPHA

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 **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

15

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

16

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)

19

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

Aller à la rencontre des œuvres

Arrière des posters comme aide.

41

HOKUSAI (1760-1848)

LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (1831)
Gravure sur bois, estampe couleur (6,1x16,5x16,5)

L'œuvre identifiée

Époque : XIXe siècle
Domaine artistique : Arts du visuel
Forme d'expression : Gravure sur bois, estampe
Genre : Paysage, scène marine
D'autres informations page 100 d'Histories d'Arts en Poésiques.

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 baigneurs 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 « Fronton vu du Mont Fuji / au large de Kanagawa / Sous la vague ». La vague fait partie d'une série de 36 vues consacrées au Mont Fuji.

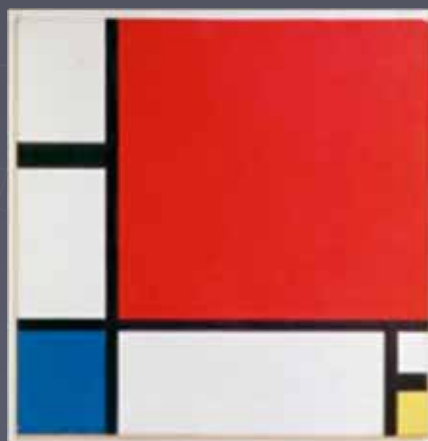
→ Qu'est-ce qui est écrit à gauche du cartouche ?
C'est la signature de l'artiste.

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Inventaire dénotatif

Nommer

- Les couleurs
- Les lignes,
- Les formes
- Les localiser si possible

Composition in red, blue and yellow, 1930

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 ?

23

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens

Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

Katsushika Hokusai (1831)

24

La technique des 5 sens

 Vers une lecture connotative

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

Aller à la rencontre des œuvres

Parler des ressentis

Ce que je ressens

Reprendre la technique des éléments qualifiés

Les moyens plastiques mis en œuvre par l'artiste

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 :

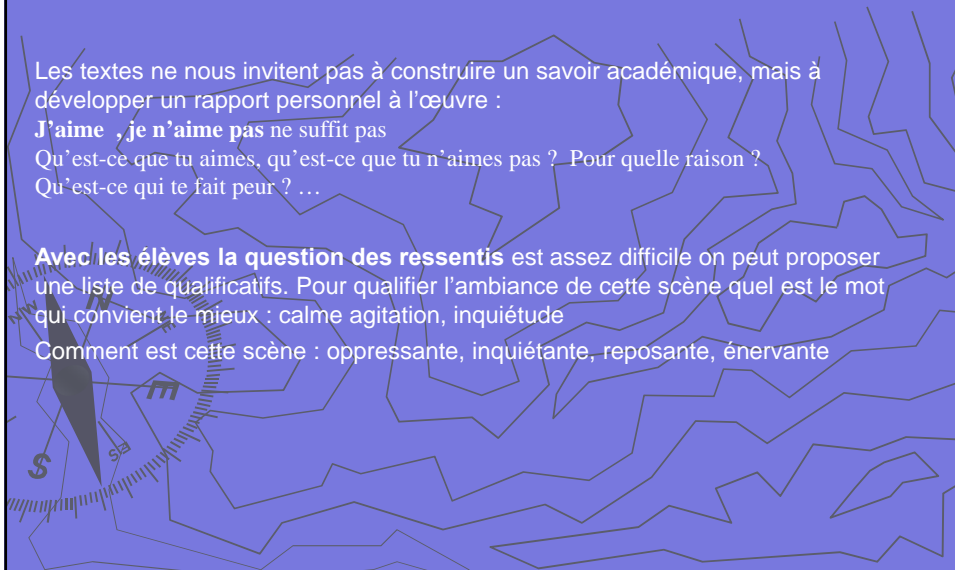
J'aime , je n'aime pas ne suffit pas

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

Le cahier d'histoire des arts et de rencontre...

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

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel **Domaine**

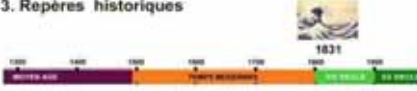
Taille relative de l'oeuvre

REM. Cette image peut être une photocopie en noir et blanc, car ce visuel n'est pas un support d'étude mais un simple repère.

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

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Moyen Age Temps modernes Les siècles récents

1831

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 repère.

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

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Moyen Age Temps modernes Les siècles récents

1831

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

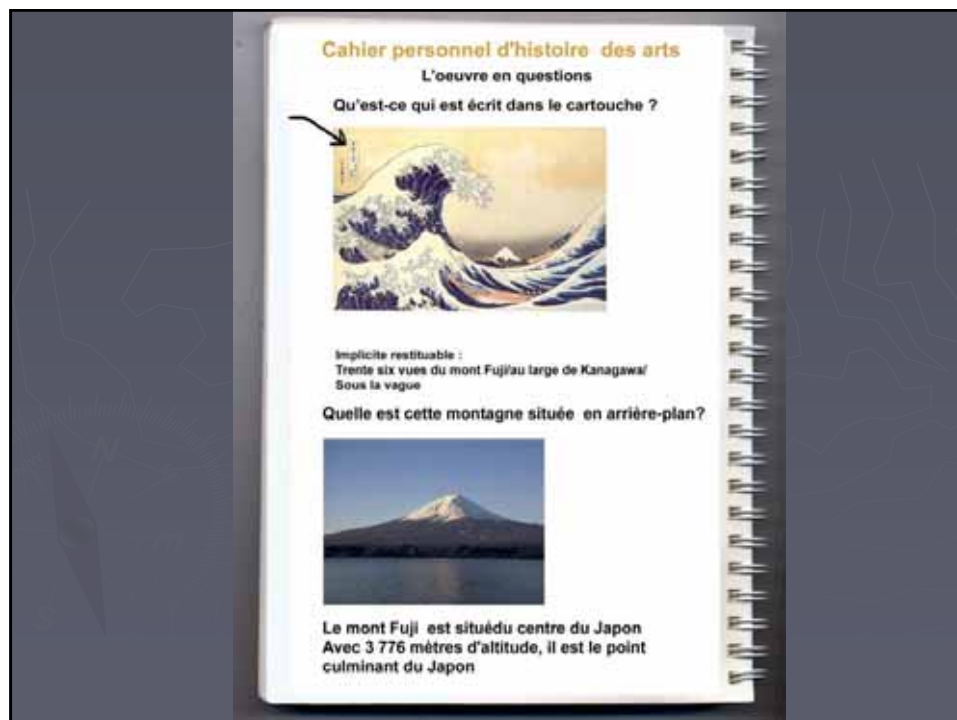
491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Le cahier d'histoire des arts et de rencontre...
Second niveau : approche de l'oeuvre

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 ⁴⁷

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

Éclairer la technique

52

La taille d'épargne

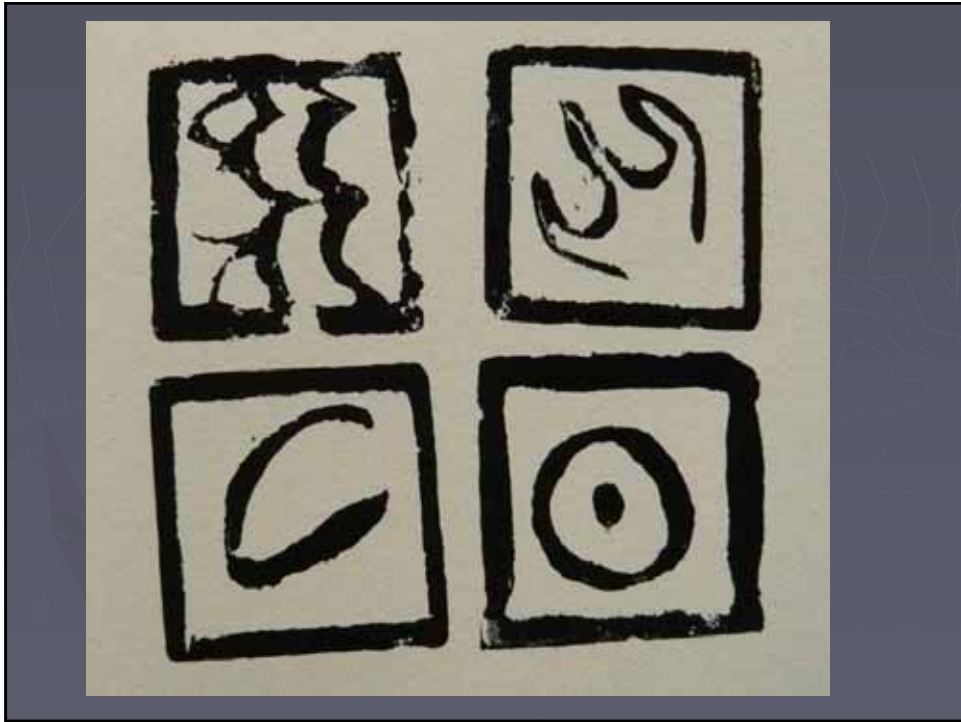
Et pour quel motif?

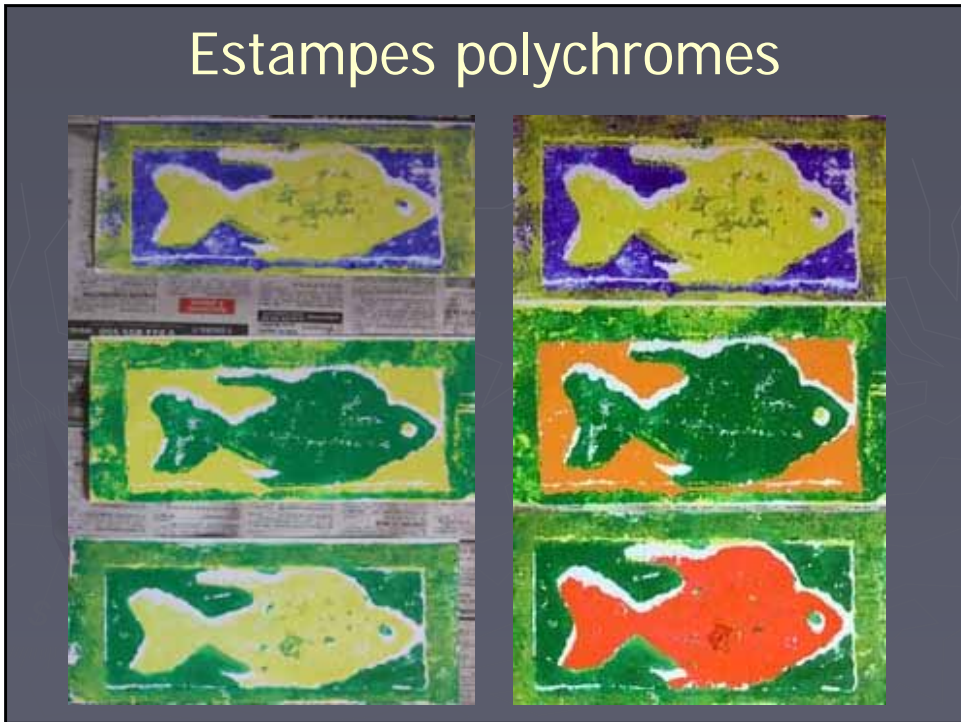
33

© Histoires d'Arts en Pratiques, extrait - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Estampes polychromes

Pratique éclairante :
le traitement de l'espace

Ce que l'on éclaire : La superposition des plans

59

60

Cahier personnel d'histoire des arts

Proposition de pratique éclairante

Réaliser une composition tridimensionnelle par superposition des plans (papiers déchirés)

Reconstituer un espace tridimensionnel à partir d'une vue en 2 dimensions

Pratique éclairante autour du Serment des Horaces de J.L. David

Ce que j'ai appris :

La signification du tableau est modifiée lorsqu'on change la position des personnages. L'artiste est aussi un metteur en scène.

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 ».

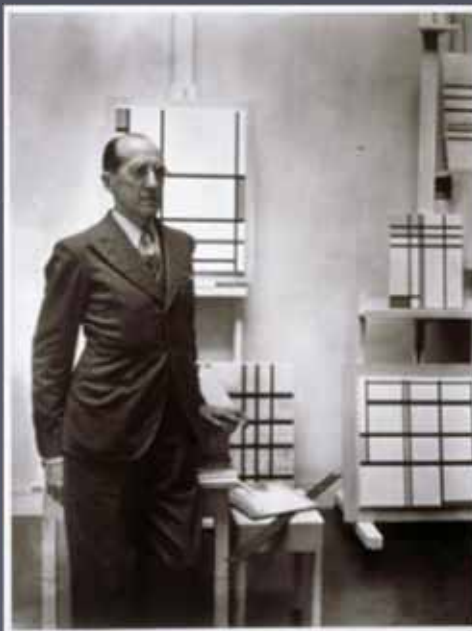
Ce que nous voulons éclairer

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 (188), 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 l'appelles... Et Mondrian comme toi tu l'appelles...

L'image en questions

Questions

- 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 haine 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.

→ **Vit-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 recroquer 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.

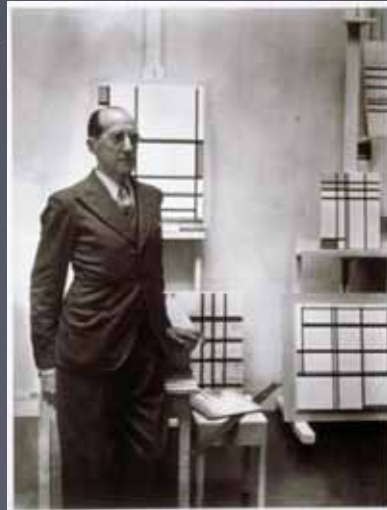
Retoucher la photocopie de la photo avec de la gouache et des feutres noirs.

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

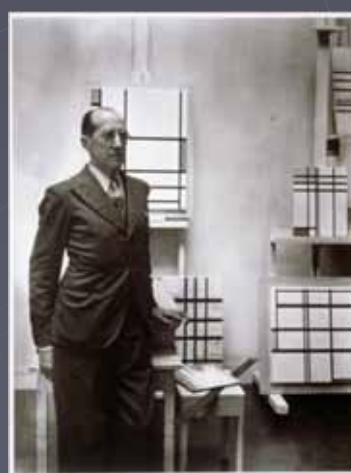
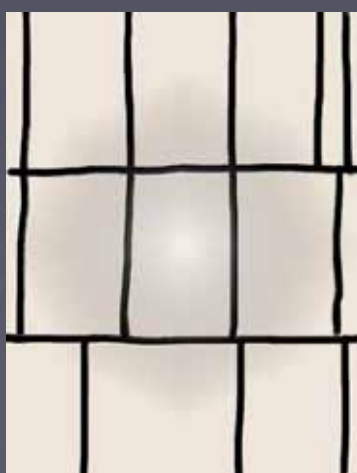

Le vocabulaire en accompagnement

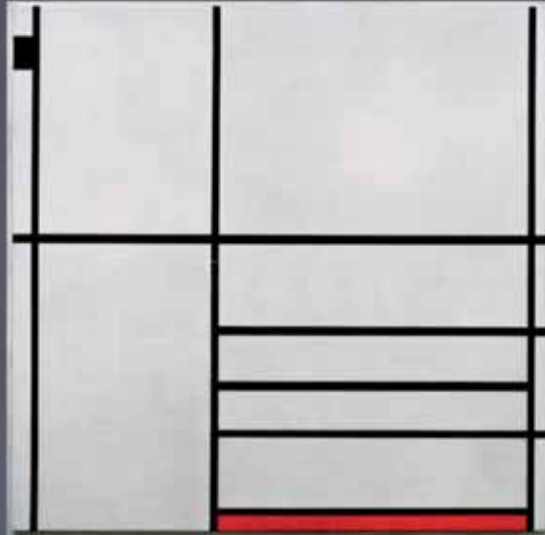

Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers, le cadre...

Troublant !

Interroger l'œuvre pour comprendre comment elle est faite

2ème phase (bis)

PIET MONDRIAN (1872-1944)

COMPOSITION EN BLANC, NOIR ET ROUGE (1936)

Huile sur toile, 102 x 104 cm

Projet cible

Aider Monsieur Mondrian à construire des placards.

L'œuvre en questions

Objectif

• Parler de la structure de l'œuvre.

→ Combien l'artiste a-t-il tracé de lignes verticales ? (lignes debout)

Trois lignes verticales qui traversent la toile de bas en haut.

→ Combien l'artiste a-t-il tracé de lignes horizontales ? (lignes couchées)

Six lignes horizontales en comptant celle du bas qui n'est pas très visible : deux lignes qui traversent le tableau de part en part et quatre lignes plus courtes.

→ Combien y a-t-il de « casiers » ?

Il y a 16 casiers en comptant les deux « casiers » colorés.

Remarque Il y a deux « casiers » colorés : un tout petit peint en noir et un autre en bas peint en rouge.

Si les élèves relèvent ces détails, leur dire que nous parlerons des couleurs un peu plus tard.

→ Poser le même genre de questions avec d'autres œuvres de l'artiste 83 84 85

L'œuvre en actions

Distribuer les « cartes structures »* (œuvres de Mondrian sans couleurs)

Déposer les cartes sous les œuvres correspondantes.

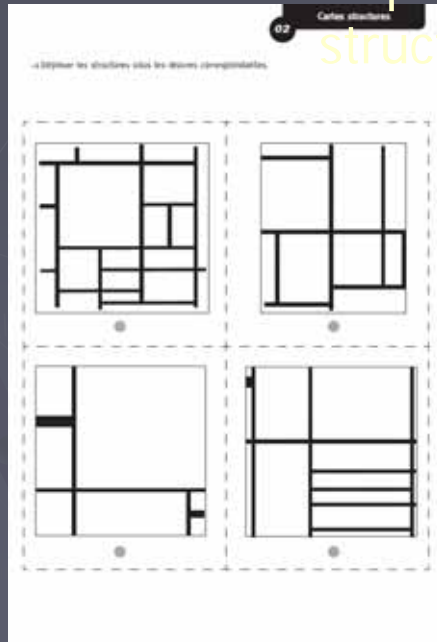
* Ressources disponibles sur le DVD et le site de l'auteur.

Remarque Le vocabulaire spécifique visé est : ligne verticale, ligne horizontale, mais de manière transitionnelle, on peut accepter la dénomination de ligne debout et de ligne couchée.

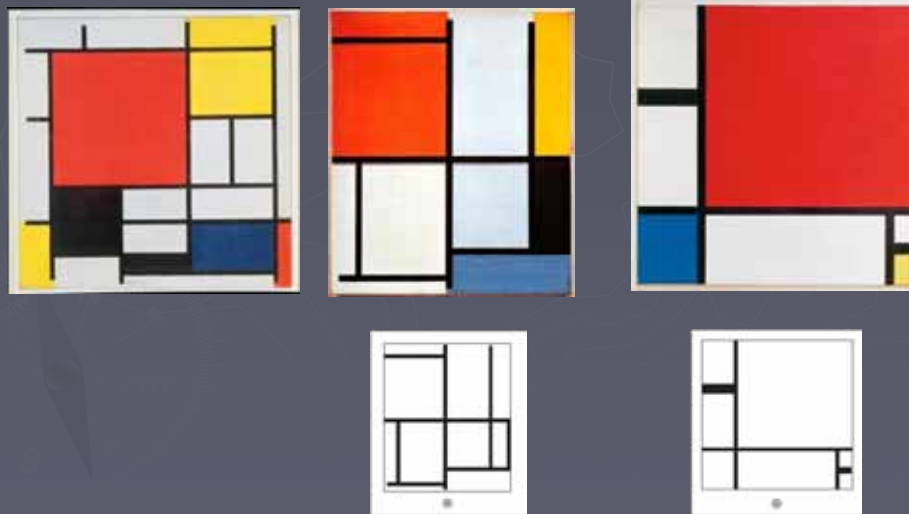
Attention ! Pour que ces notions aient du sens, il est indispensable d'orienter la construction en indiquant clairement la base de « l'édifice ».

Renforcer la perception de la structure

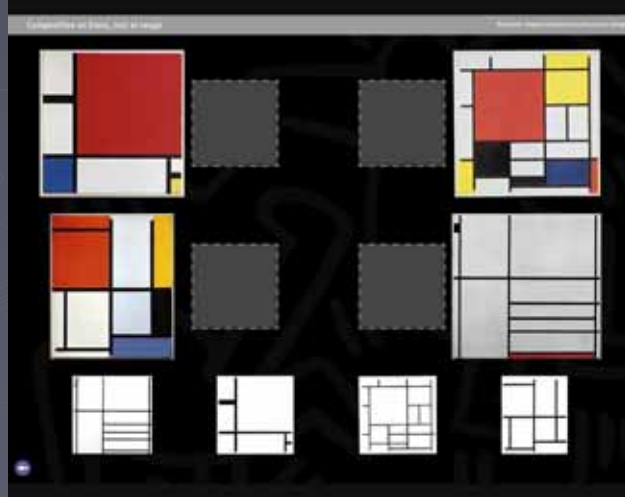

Document papier : CD Répertoire Hors d'Œuvre d'Arts
© ACCES Editions

Renforcer la perception de la structure

Renforcer la perception de la structure version numérique

Copie d'écran : CD Répertoire Hors d'Œuvre d'Arts – © ACCES Editions

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

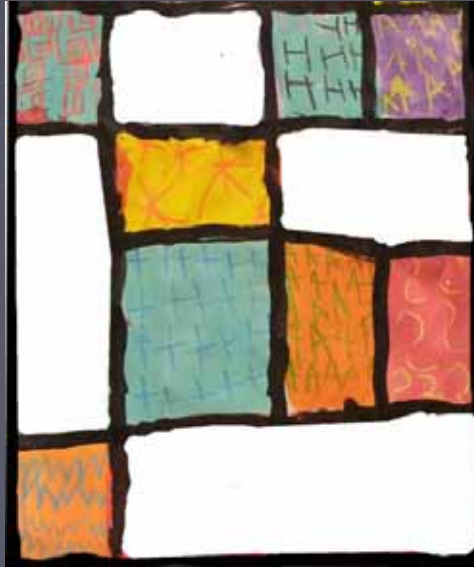

Construction de placards individuels

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

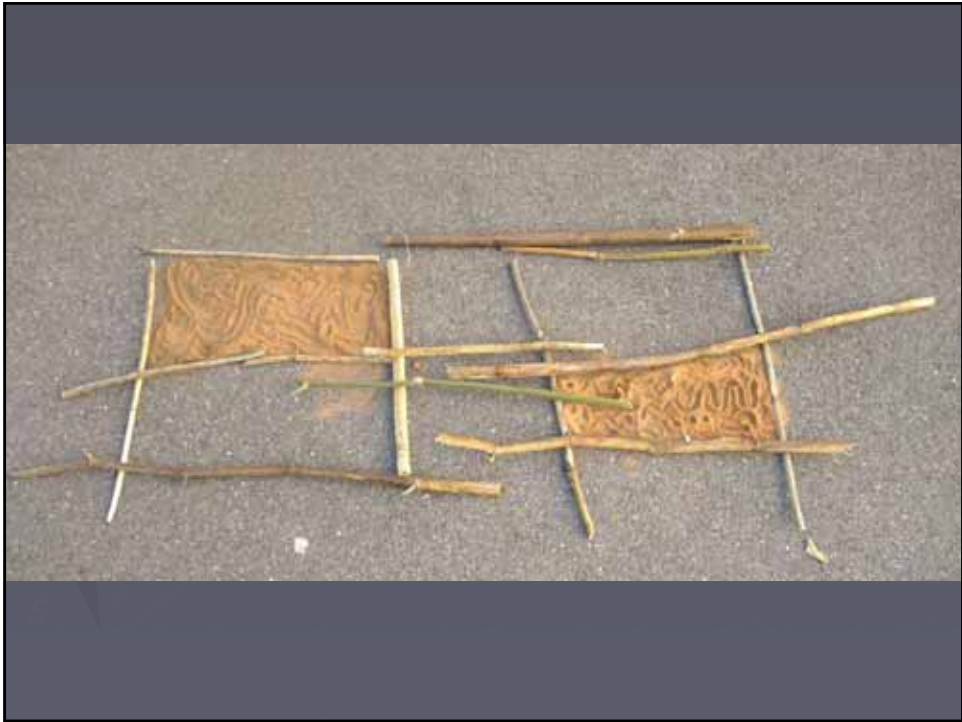
Un placard pour ranger ...des couleurs
et des graphismes

Pratiquer

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

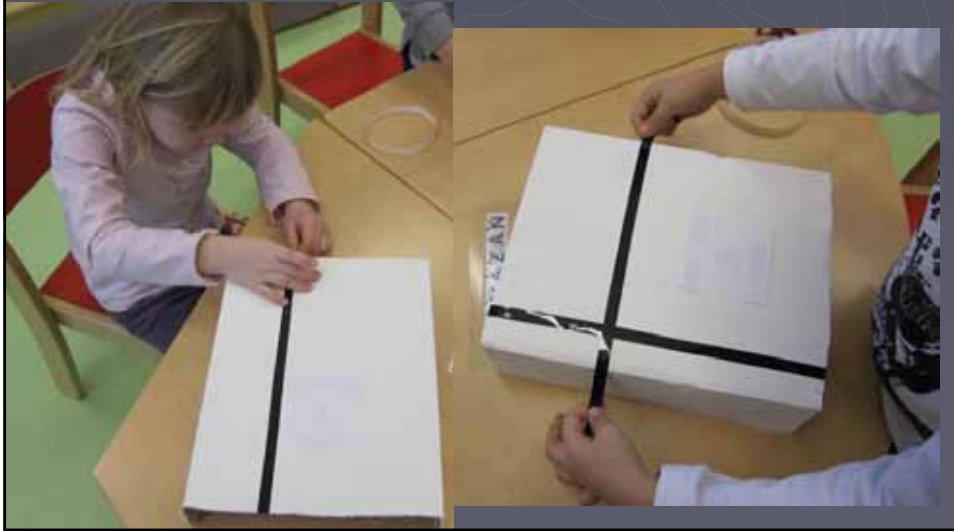
Autre sens / Mondrian des bois

Projection festive

Réinvestir dans un projet personnel

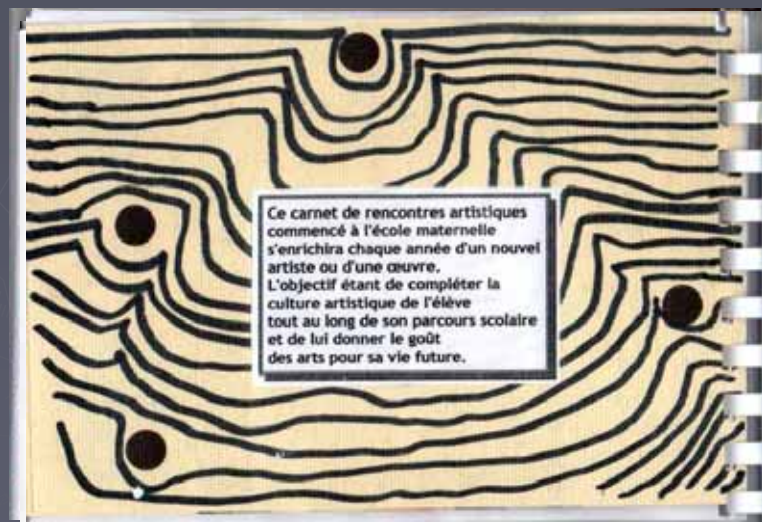

LA TRACE : Le carnet de rencontre

LA TRACE

La boîte mémoire

La boîte mémoire

Traces : Le combin'art

Traces : Le combin'art

Traces : L'affichage

Mes rencontres artistiques :

Cet artiste peintre s'appelle
PIET MONDRIAN
il est né en 1872 aux Pays Bas
il est mort en 1944.

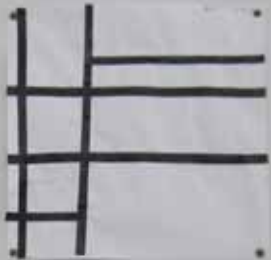

Les caractéristiques de sa peinture :

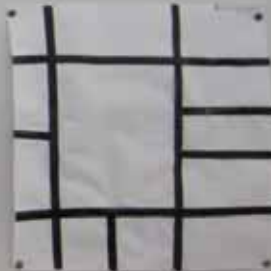
Elle se compose de lignes droites noires,
- verticales
- horizontales
- elles se croisent

C'est une peinture
^ abstraite
qui ne représente pas
le monde qui nous
entoure.

« Comme Mondrian »

1, 2, 3 ou 4 lignes droites
verticales ou horizontales
parfois longues
parfois courtes.

Les lignes se croisent
et forment des cases.

Les couleurs utilisées par Piet MONDRIAN

- le fond est blanc
- les lignes sont noires
- certaines cases des carrés ou des rectangles sont :

Il utilise le bleu, le rouge, le jaune

les trois couleurs primaires.

Compositions inspirées des œuvres de MONDRIAN

à réaliser en classe

2 ou 3 carrés
à l'aide de petits bouts
papier à grid

2 ou 3 rectangles
à l'aide de petits bouts
papier à grid

avec des horizontales
noires ou jaunes de couleur

Tous inspirés de Mondrian
Mais avec différents

différents de couleurs primaires
à l'aide de petits bouts
papier à grid

Mise en projet : situation problème.

Projet cible

Peindre les portes des « placards » en respectant le style Mondrian.

Analyser l'oeuvre et en extraire un principe

Principe :

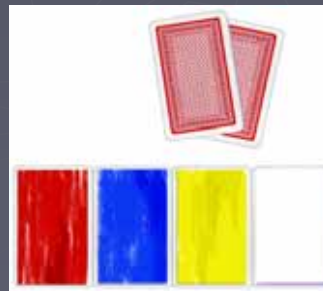
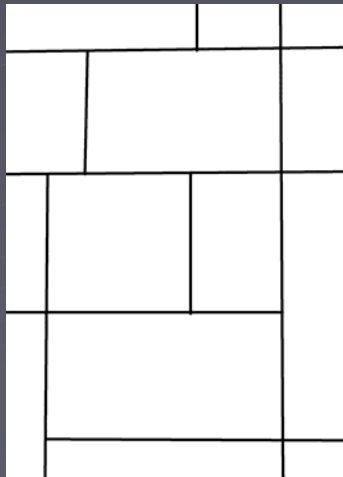
- 1 case bleue
- 1 case jaune
- 1 case rouge

Une couleur se répète 2 fois (ici le rouge)

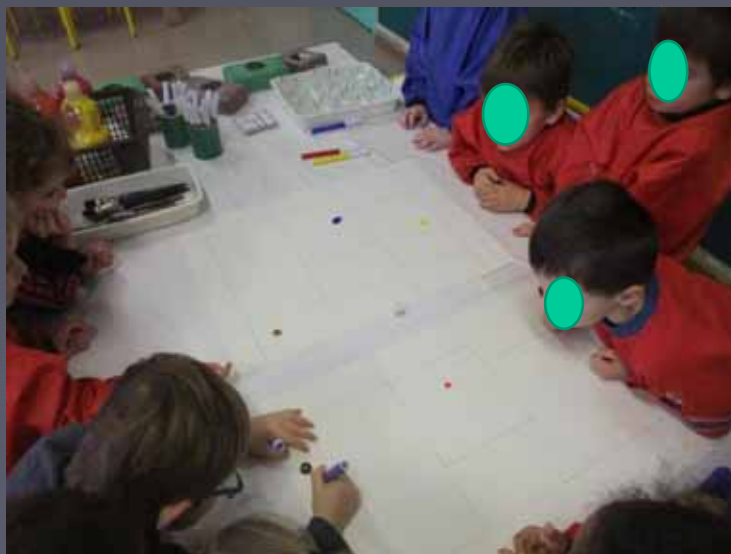
Mise en couleur ludique Appliquer la recette Mondrian

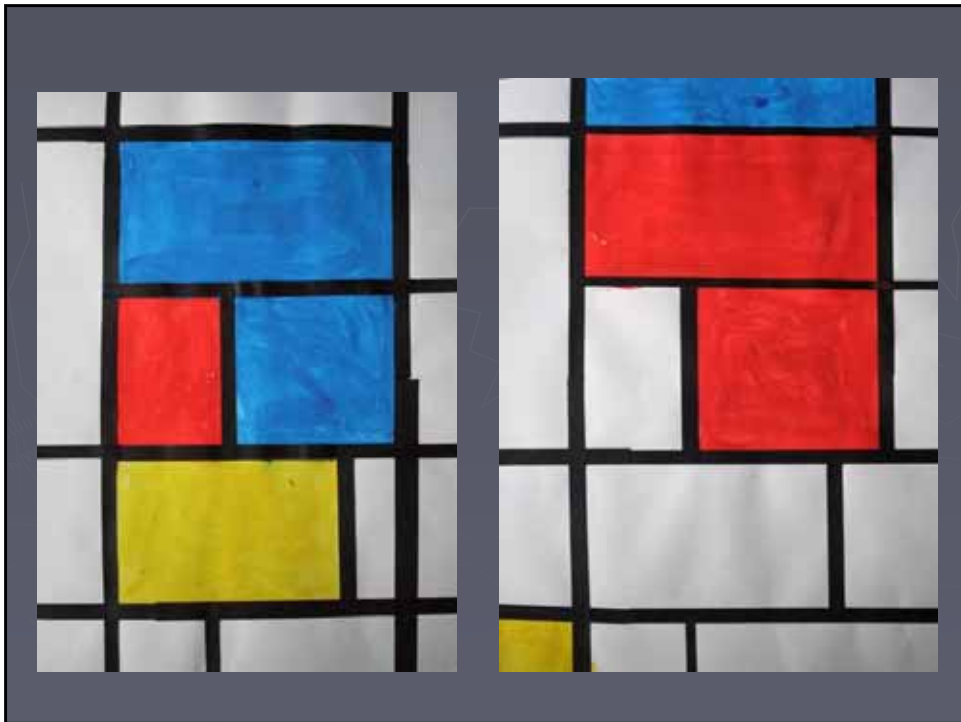
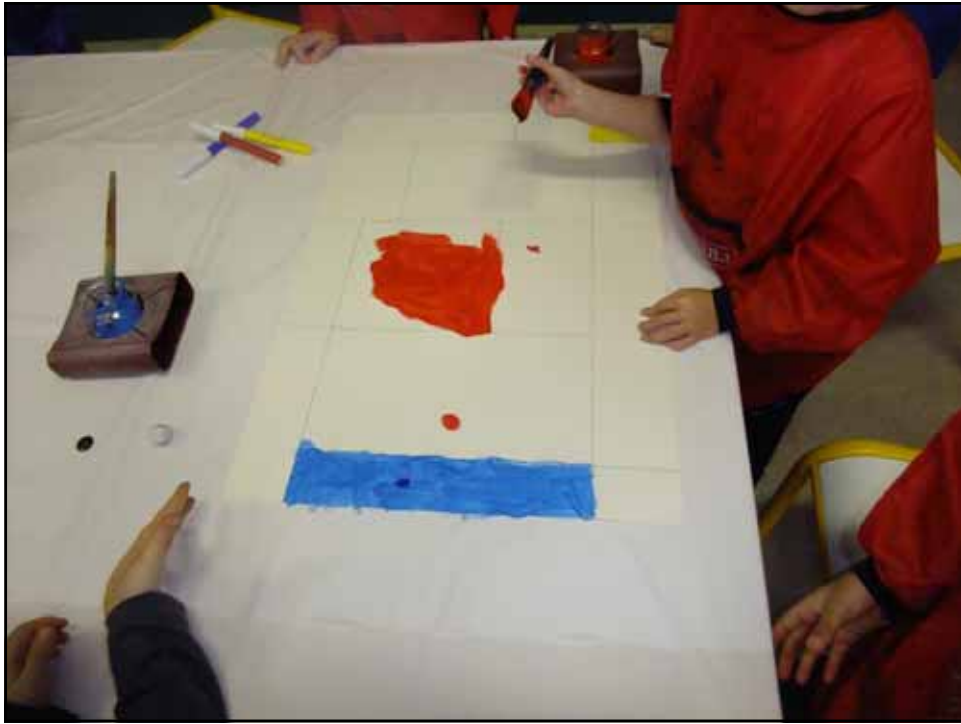
Une case bleue
Une case jaune
Une case rouge
Une couleur se
répète 2 fois

Mise en couleur en règle

Une case bleue
Une case jaune
Une case rouge
Une couleur se
répète 2 fois

Ce que l'élève apprend

En arts visuels

Observer une œuvre

Comprendre son fonctionnement, les règles formelles sous-jacentes

Réinvestir en respectant le style de l'artiste

Trier, comparer, identifier des formes et des grandeurs

Identifier les lignes verticales, horizontales

Tracer des lignes orthogonales

Identifier les formes

Valorisation : exposition de travaux d'élèves

