

Quelles pratiques associer à la découverte
des œuvres à l'école **Romans 18/11/15**

● Patrick STRAUB

Rencontrer Connaître Pratiquer

*** 1

Plan de l'intervention

- Quelle place pour la culture?
 - Où placer la pratique ?
 - Quelles pratiques ?
- L'approche en co-naissance
 - La question de la trace
 - Hors-d'œuvre d'art

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 .

2

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

*

Connaitre

La culture : le double effet kiss cool !

La pratique en entrée

- 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 que la pratique soutient la mise en mots

La place de la pratique La place de l'œuvre

- A quel moment faut-il pratiquer ?
 - Avant de rencontrer l'œuvre
 - Pendant que l'on rencontre l'œuvre
 - Après avoir rencontré l'œuvre

A quel moment faut-il montrer l'œuvre ?

- Avant la pratique
- Pendant la pratique
- après la pratique

Pratiques préalables

L'exploration fondamentale

Pour aborder l'œuvre en pré-connaissance

Prévention de l'illettrisme à l'école

Ressources pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle

Activités de classe
Quelles situations langagières proposer
aux élèves ?

septembre 2010
© MEN DGESCO ▶ eduscol.education.fr/ecole

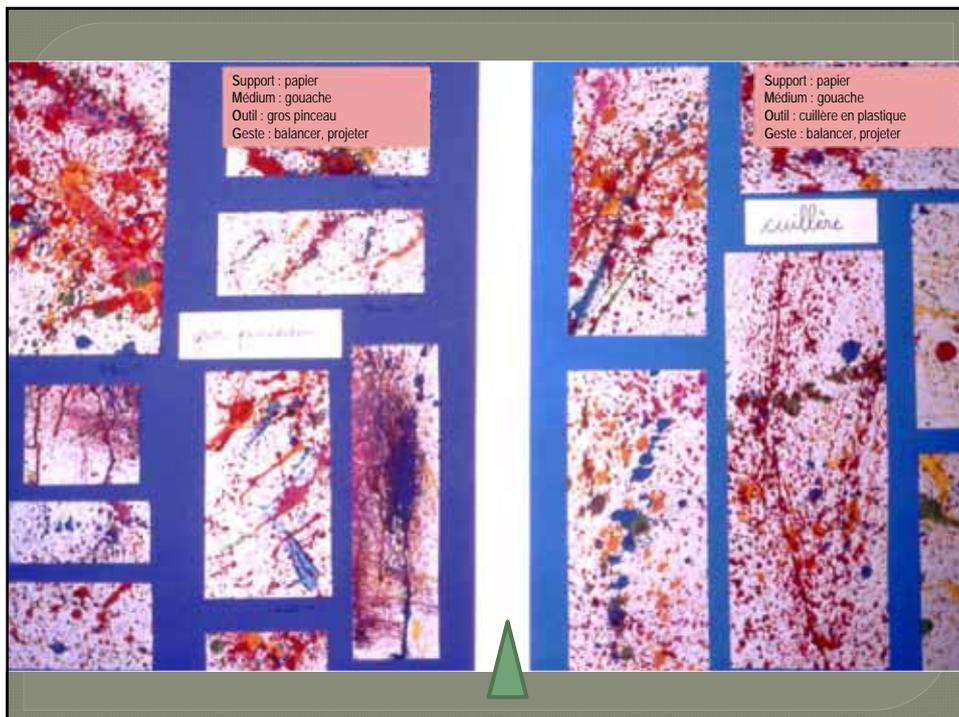
Activité : Utiliser un matériel riche et varié en atelier peinture

	Vocabulaire en production	Objectifs langagiers
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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</p>

Expérimenter le SMOG Maintenant nommé 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 ...

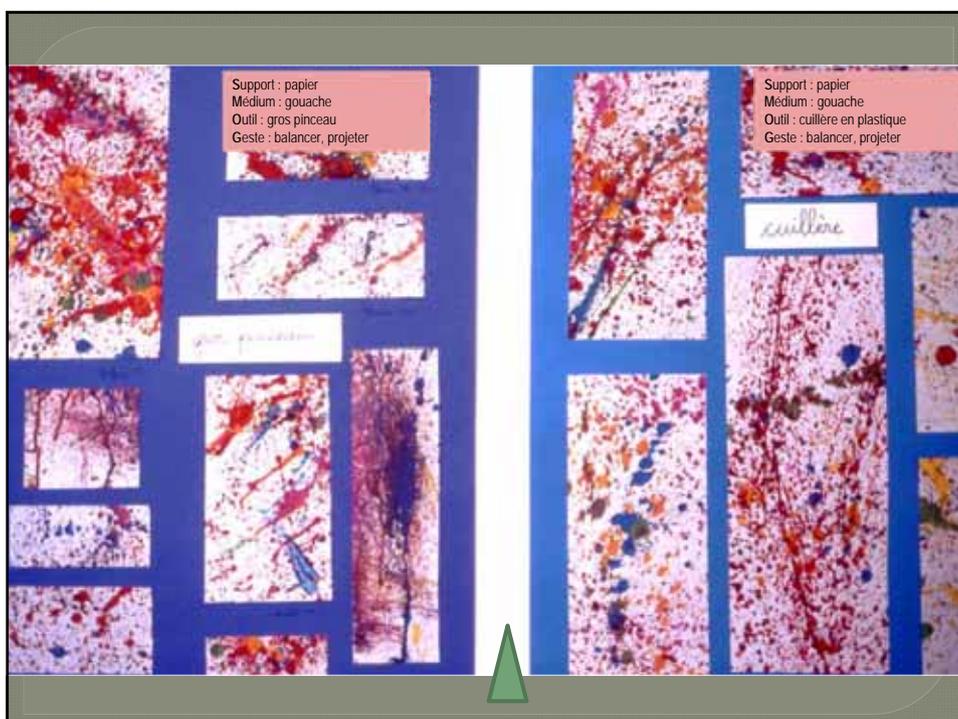
- Savoir utiliser différents outils, médiums, supports pour réaliser des traces en adaptant son geste.

Réinvestissement

- Réaliser des productions plastiques en réinvestissant des techniques et des procédés plusieurs fois éprouvés.

Ca quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 - 1994

Sans titre - acrylique sur papier

Comprendre la peinture

L'expérimentation en prolongement

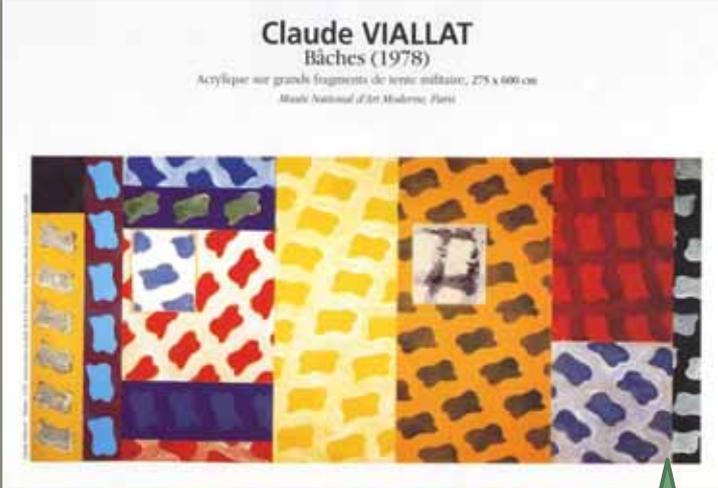

Rencontrer

S
M
I
G
T

Connaître

Interroger l'œuvre par le biais du SMIGT

Comparer pour aboutir à un concept

Claude Viallat "2005-105"
Acrylique sur tissu rouge. 199 x 142 cm

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

Conceptualiser l'œuvre

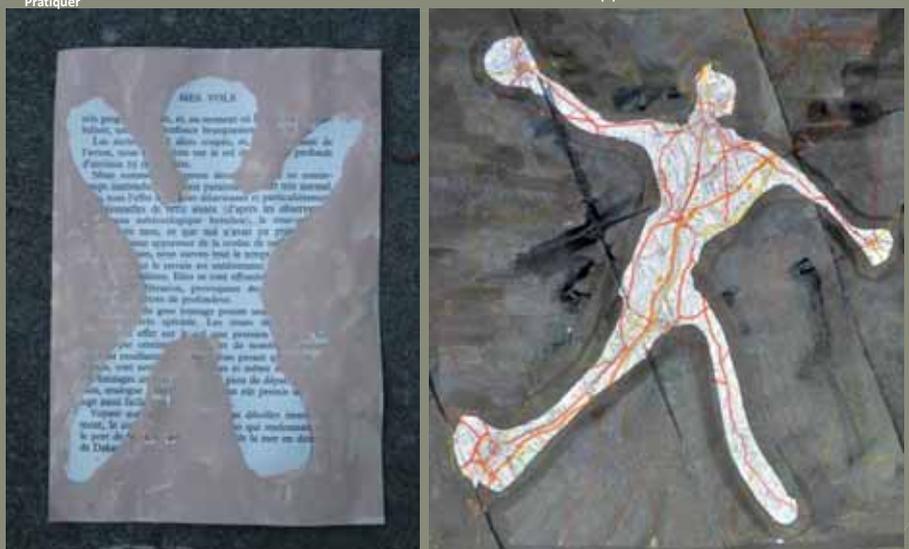
Décliner une même forme sur différents supports

Pratiquer

Décliner le principe

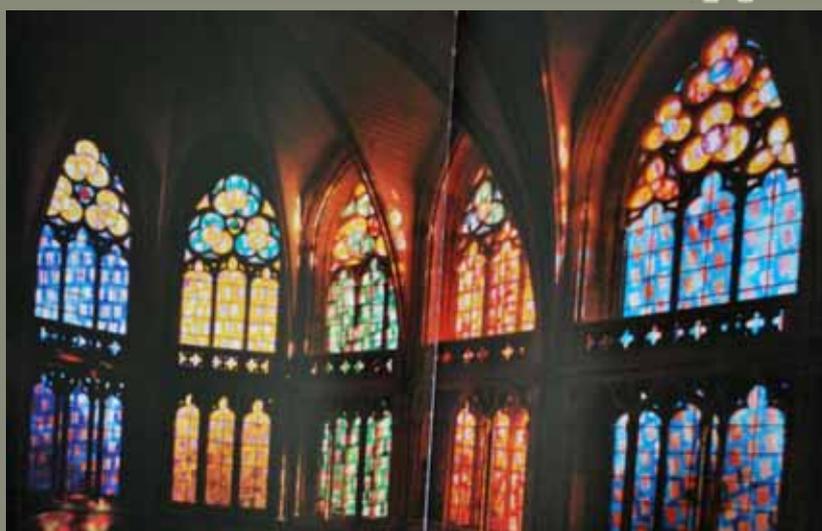
Un même motif sur différents supports

Un même sujet avec différentes techniques

S'intéresser à la spécificité du support

Pour rebondir sur la propriété du support

L'intérêt de l'approche proposée

- 1 Favorise une analyse concrète des œuvres (regarder une œuvre à travers le SMIGT).
- 2 Induit une diversification réfléchies des pratiques (prise de conscience des variables)
- 3 Contribue à l'enrichissement culturel : je connais un artiste qui ...
- 4 Constitue une base culturelle qui va servir de point d'appui à l'analyse et à la compréhension d'autres œuvres.

Patrick Straub

Les pratiques pendant la découverte des œuvres comme outil visuel

Pratiquer

Pour obliger l'élève à regarder l'œuvre

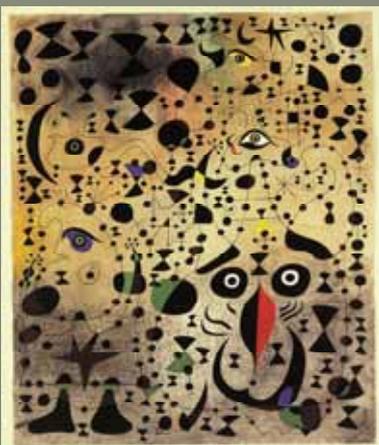
Réaliser un répertoire graphique

Rencontrer

Pratiquer

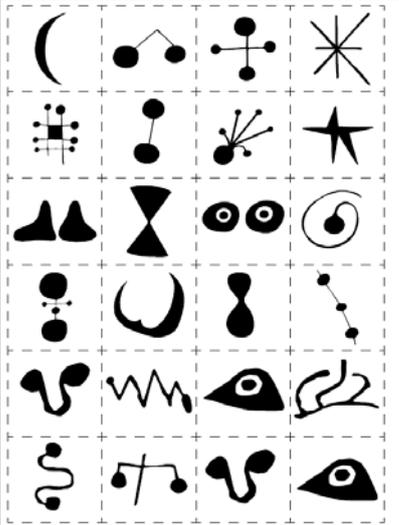

Utiliser un dispositif focalisant

Repérer des signes

Pour une observation sélective

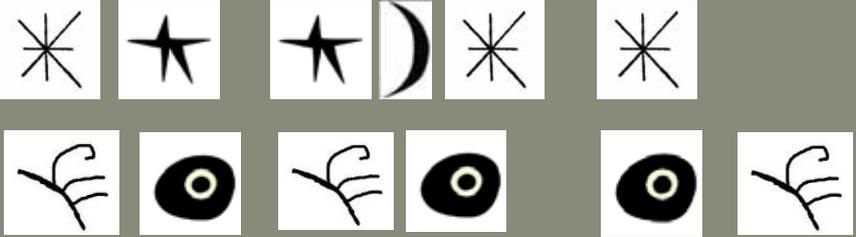

Exemple de documents présents dans Hors d'Œuvres d'Arts Répertoire

Pour observer la récurrence de certains signes

Pratiquer Comprendre

Femmes et oiseau dans la nuit.

Œuvre en action : Autres pratiques

• La représentation en volume

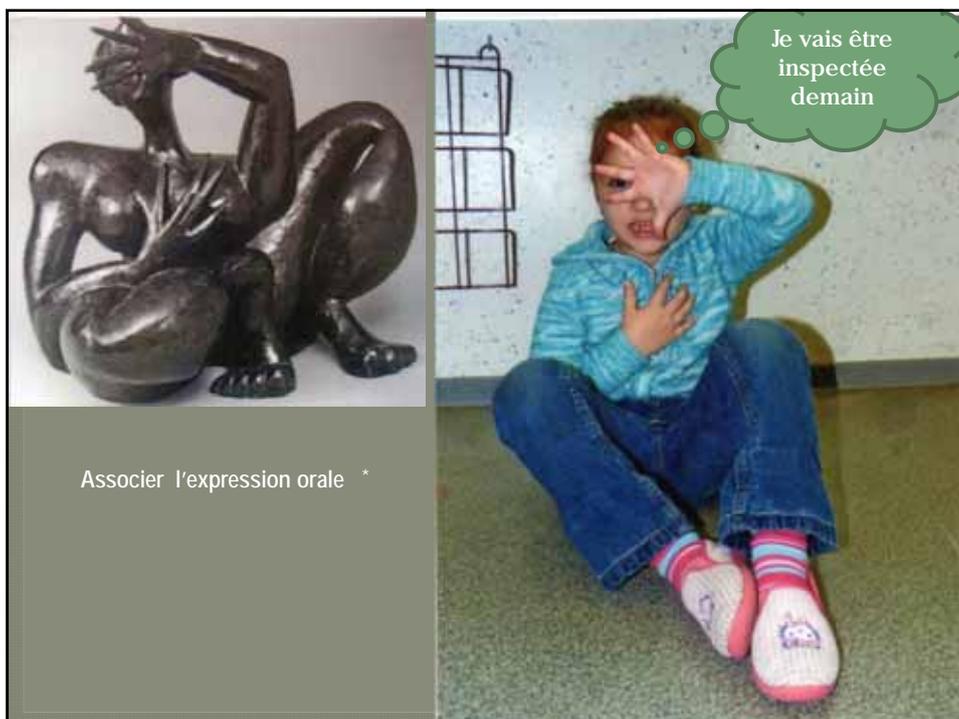
REM. D'autant plus important si l'œuvre présentée est une reproduction.

Autres pratiques

Comprendre avec son
corps

L'entrée problématique

- Le projet**
Réaliser une signalétique de parcours sportif
- La problématique**
Représenter des personnages qui sautent, courent ...
- Les recherches personnelles**
- Voir du côté des experts**

Aller à la rencontre d'un artiste pour percer ses secrets

Keith Haring
1958 - 1990

Rencontrer

Connaître

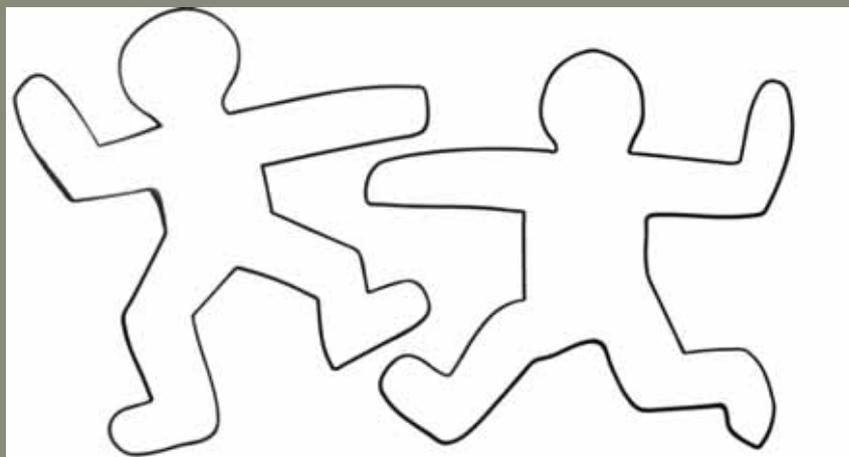
Les secrets du mouvement chez Keith Haring

Récapitulatif :

- Les traits dynamiques
- Les postures

S'entraîner Les traits dynamiques

Utiliser le langage pour conscientiser l'action

Réaliser des traces en adaptant son geste.
Contourner la forme – maintenir la forme - ...

À qui perd gagne

Projection hors d'œuvre d'art

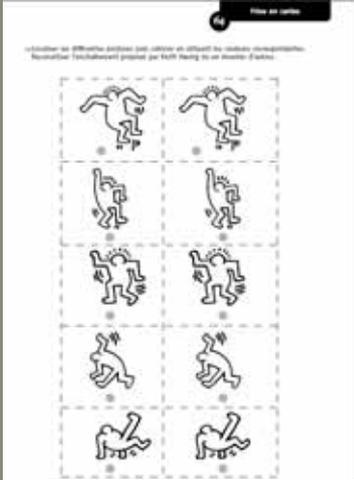

Questions de postures ***

Confronter l'œuvre à des images de rappers ou de Hip-hop
Imiter

Discrimination visuelle

Pour : ***

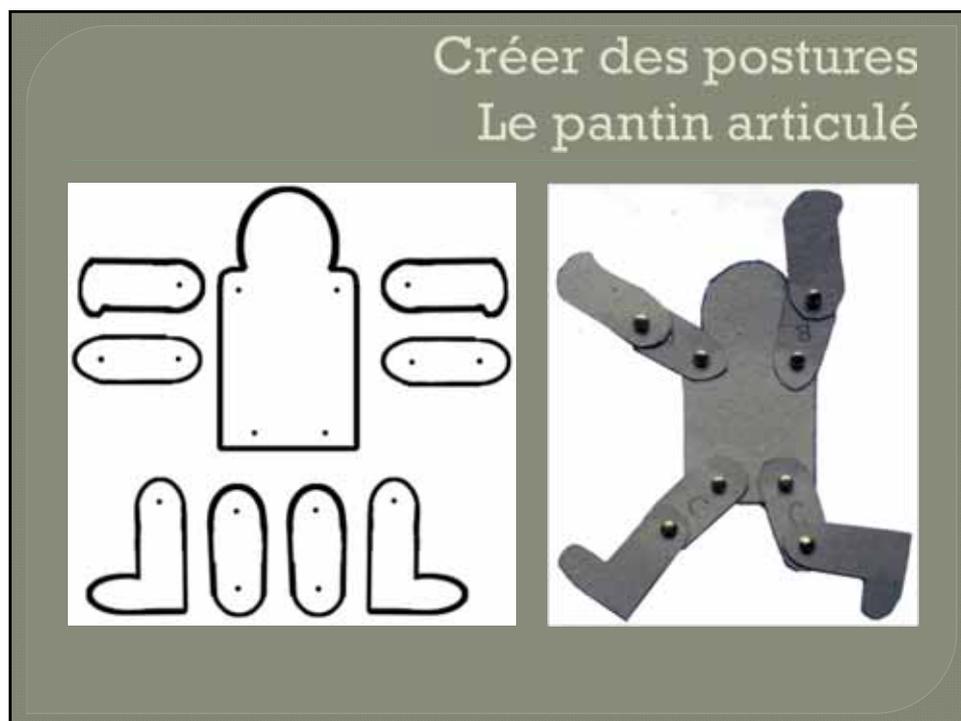
- Identifier les postures
- Reconstituer la scène
- Pour évaluer la reconnaissance des postures

Travailler la posture

La co-naissance

Mettre ses observations à l'épreuve d'un projet

- Réaliser une signalétique pour un parcours sportif
- Aider Keith Haring à dessiner ses personnages
- Réinvestir ses apprentissages dans un projet calendaire

Projection hors d'œuvres d'art

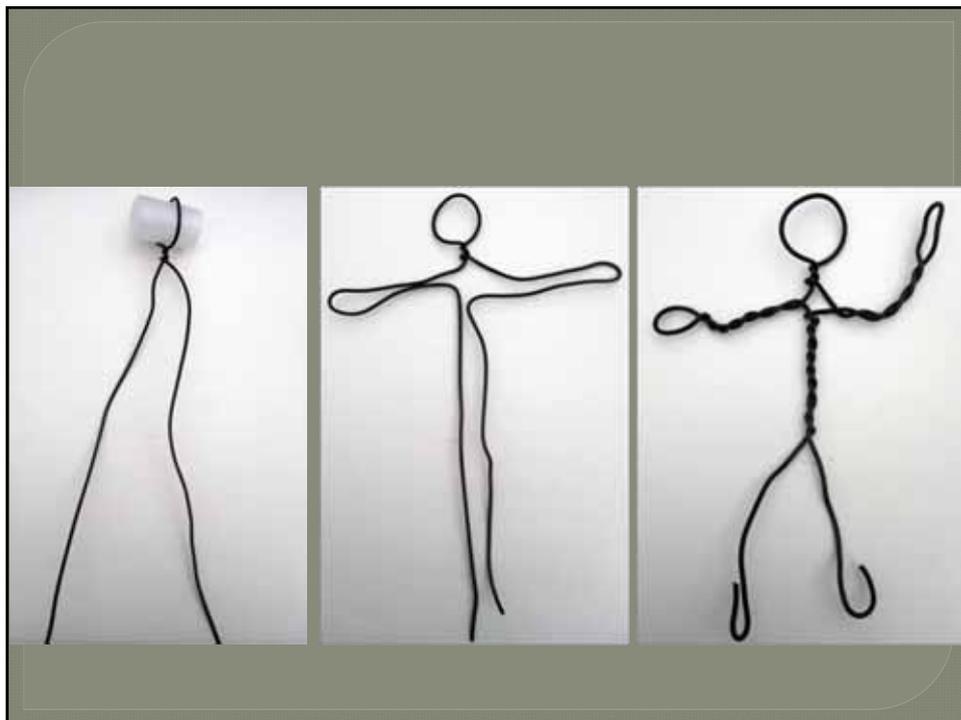

La maîtrise des outils pour dessiner, couper, coller... favorise la possibilité de mener à terme des réalisations.

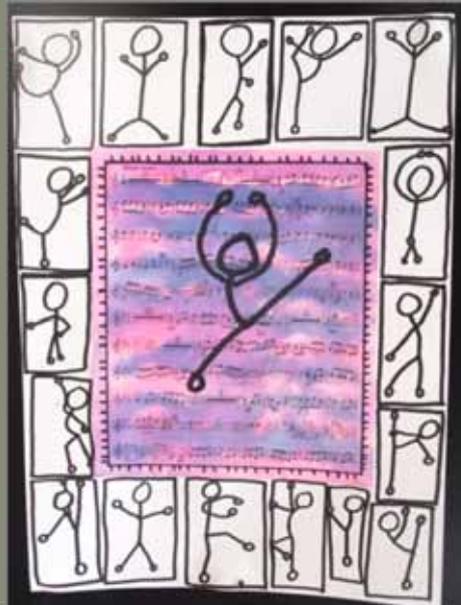

Les postures ne s'inventent pas

Les pratiques liées directement aux œuvres la jungle des faire ...

- Faire à la manière de ...
- Faire comme ...
- Faire pour ...

- Une question de dénomination
- Une question de mot

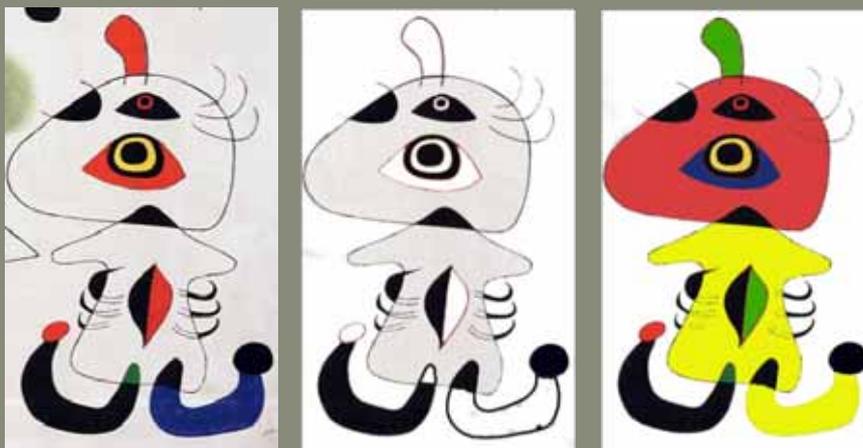
Sans animaux

À la manière de ...

- En quoi consiste ce type de pratique ?
- → Des pratiques reproductives *
- → Qu'est-ce qui est critiquable ? *

Ce truc sur le ventre : Une araignée ? ! Ah Bon !

Il faut être Miró pour ne pas le voir !

Faire pour ...

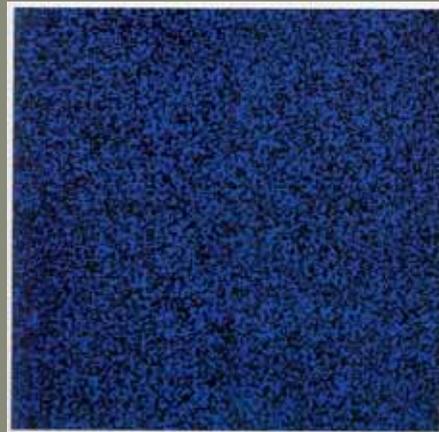

Pratique opportuniste

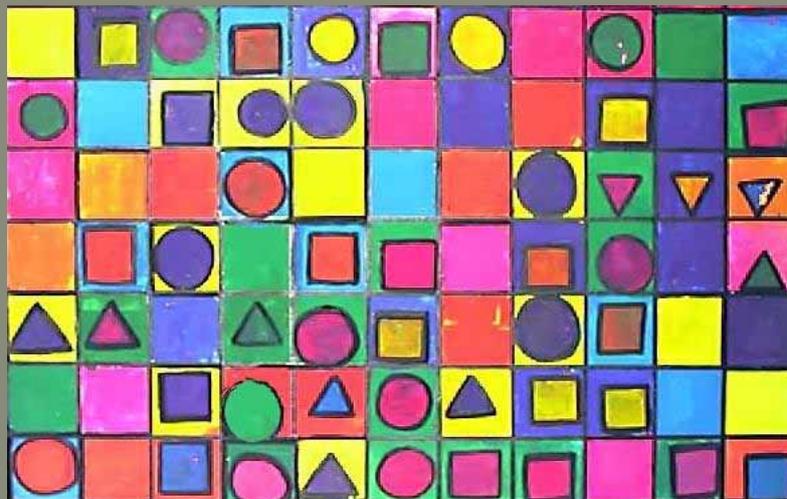
« Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux » BO.

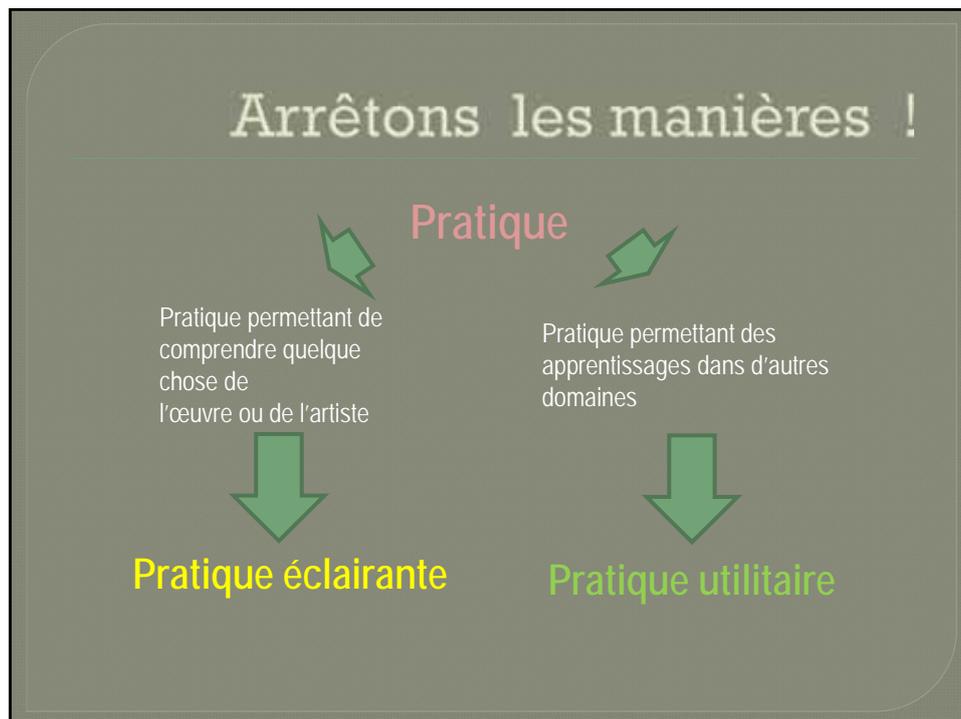
Faire comme...

François Morellet
40000 petits carrés noirs et bleus 1960

Selon les lois du hasard

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.
- A l'école maternelle, la compréhension peut être prise au sens étymologique du terme. Comprendre : prendre ensemble.

 Impressionnisme - Pariétal

La voie du compagnonnage ...

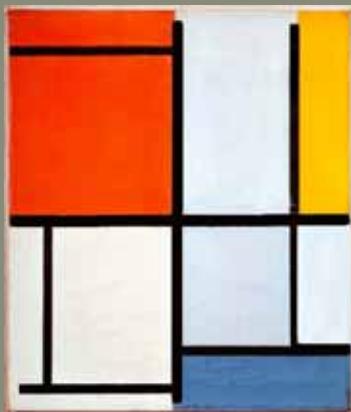
- Entrainer les élèves dans une démarche de co-naissance.

DEGAGER 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

Rencontrer

UN ARTISTE AU CARRE

01 **PIET MONDRIAN (1872-1944)**
PORTRAIT DE L'ARTISTE (1937)
Photographie de Rogi André (1911), 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.
• Choisir une image de manière méthodique.

→ **Comment appelle-t-on ce genre d'image ?**
C'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 quel 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

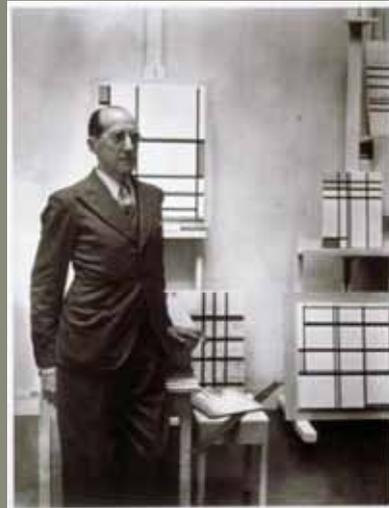
L'hypothèse placard *

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.

Connaitre

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Vérifier l'hypothèse placard

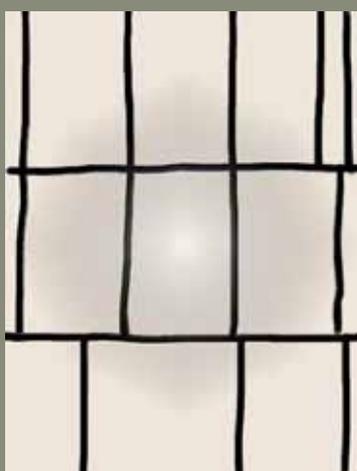

Le vocabulaire en accompagnement

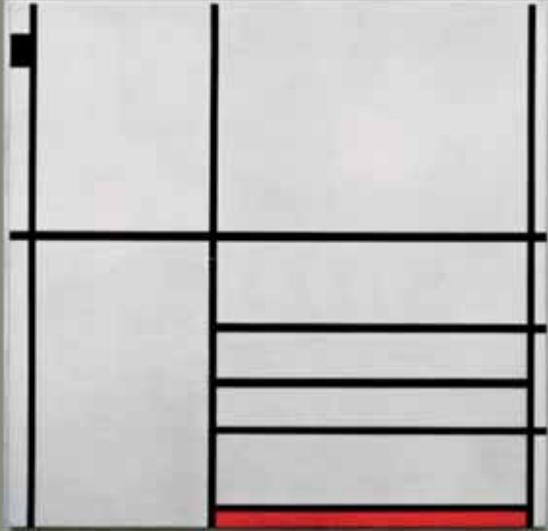

Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers, le cadre... *

Troublant !

Interroger l'œuvre pour comprendre comment elle est faite

2ème phase (bis)

Rencontrer

Connaître

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.

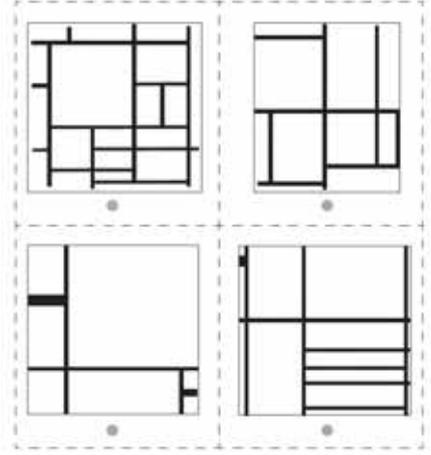

Remarque Le vocabulaire spécifique visé est : ligne verticale, ligne horizontale, mais de manière transitionnelle, on peut accepter la dénomination de ligne debout et de ligne couchée.
ATTENTION ! Pour que ces notions aient du sens, il est indispensable d'orienter la construction en indiquant clairement la base de « l'édifice ».

Renforcer la perception de la structure

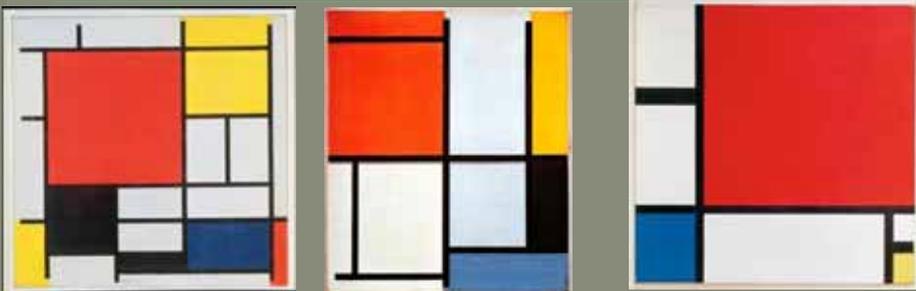
02 Cartes structures

« Déterminer les structures selon les formes conceptuelles »

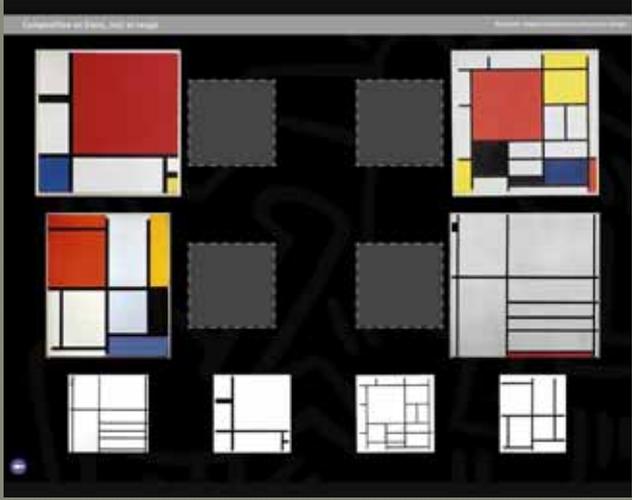

Document papier : CD Répertoire Hors d'Œuvre d'Arts
© ACCES Editions

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.

Pratiquer

Bienvenue chez IKEA

En salle de jeu

Pratiquer

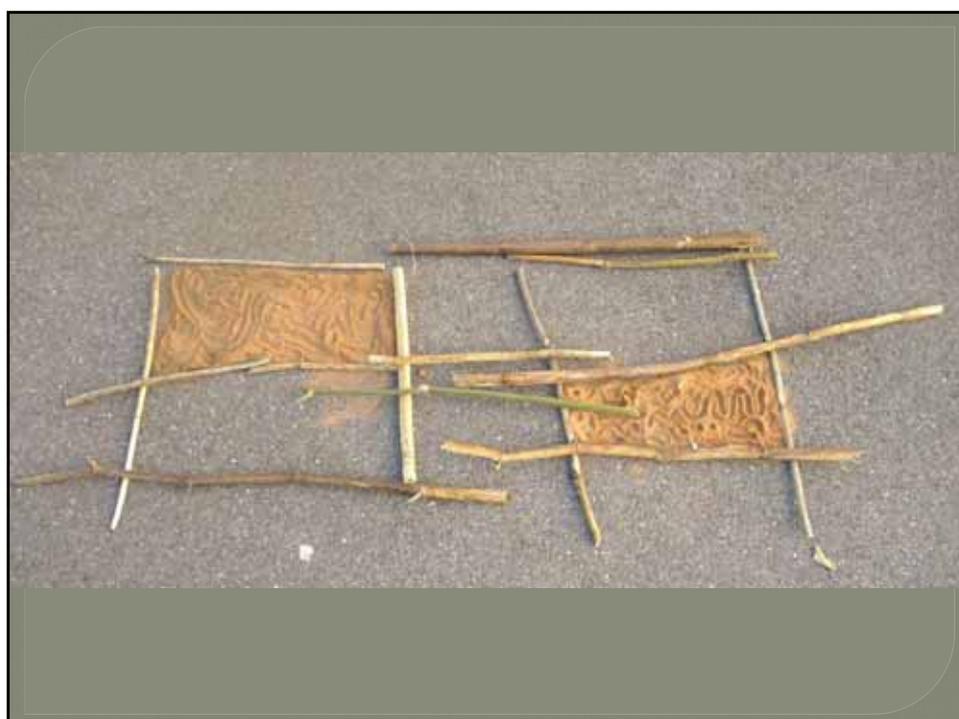

Pratiquer

Construction de placards individuels

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

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

Autre sens / Mondrian des bois

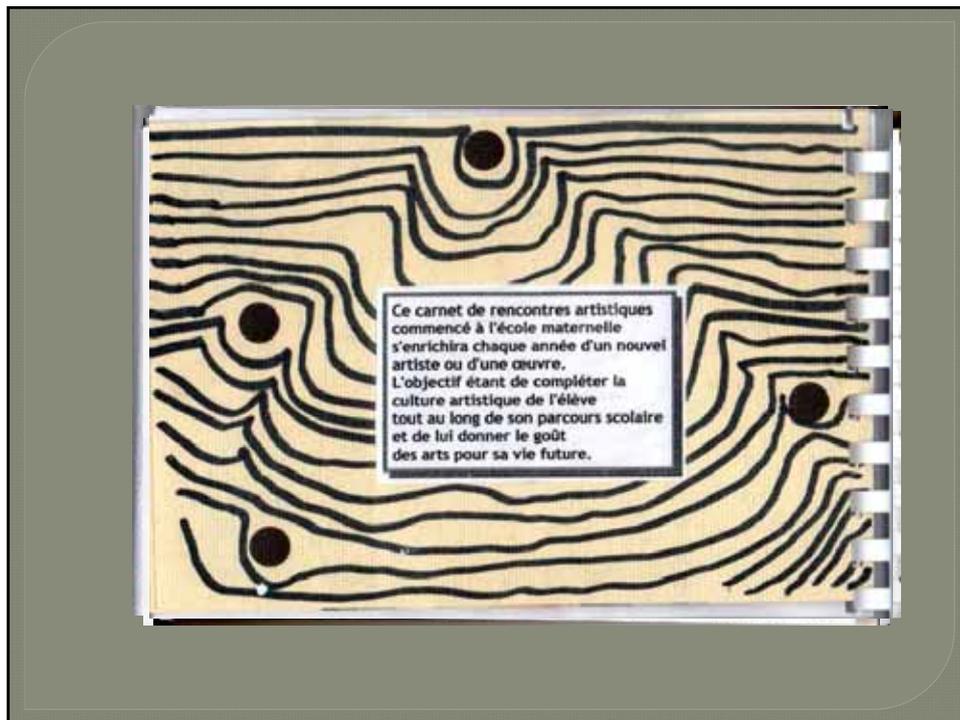
Projection festive

A propos de la taille des œuvres

La boîte mémoire

Traces : Le combin'art

Mes rencontres artistiques :

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

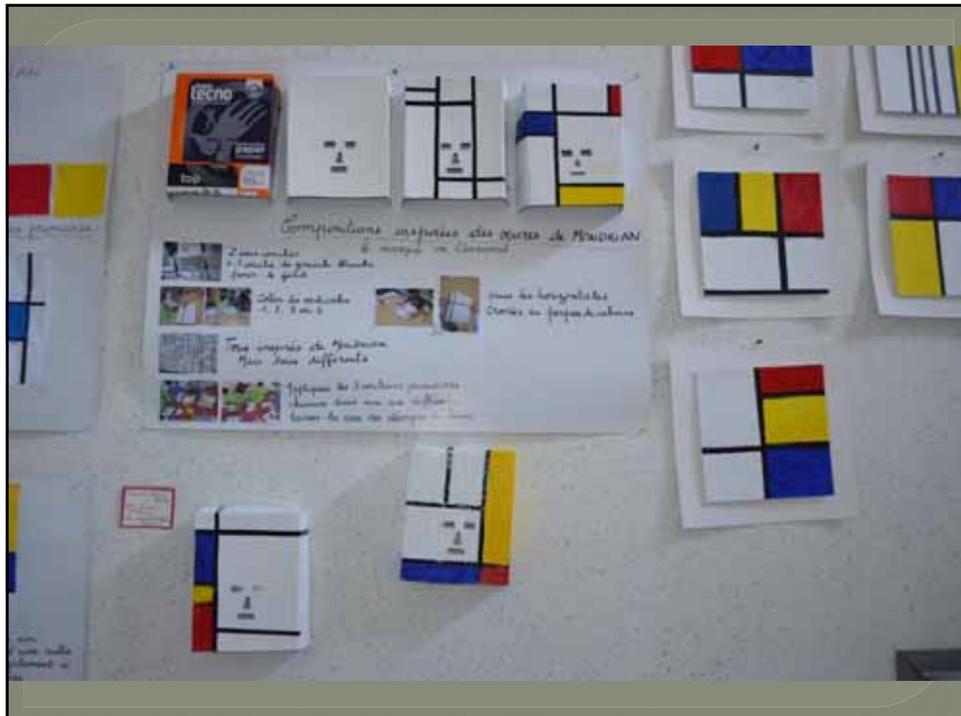
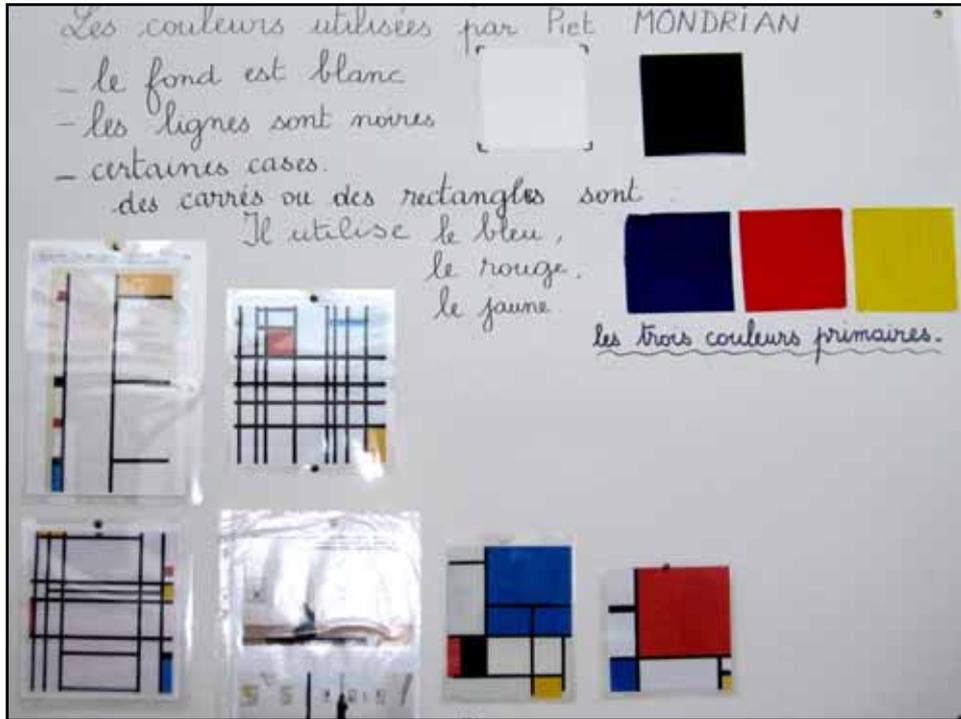

Les caractéristiques de sa peinture :
Elle se compose de lignes droites noires,
- verticales
- horizontales
- elles se croisent

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.

Remerciements

• Je remercie les enseignantes suivantes pour leurs contributions :

- Anne Christophe
- Brigitte Fondeur
- Laëtitia Martin
- Yasmine Osswald
- Doriannick Salmon
- Léa Schneider
-