

Quelles pratiques associer à la découverte des œuvres

• Patrick STRAUB

1

PEAC Les 3 piliers

Pratique

Connaissance

Rencontre

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.

3

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

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
 - Pour être en conformité avec les programmes
AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE à TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES

La place de la pratique La place de l'œuvre

• À quel moment faut-il pratiquer ?

- Avant de rencontrer l'œuvre
- Pendant que l'on rencontre l'œuvre
- Après avoir rencontré l'œuvre

À quel moment faut-il montrer l'œuvre ?

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

Pratiquer

Pratiques préalables L'exploration fondamentale

Pour aborder l'œuvre en pré-connaissance

Expérimenter 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.

SMIGT Constantes et variables

Yann C.P.
brosse dure

Elodie C.P.
couteau

E
t
a
l
e
r

Pierre C.P.
balle

Florian C.P.
papier w.c.

Rac

SMIGT

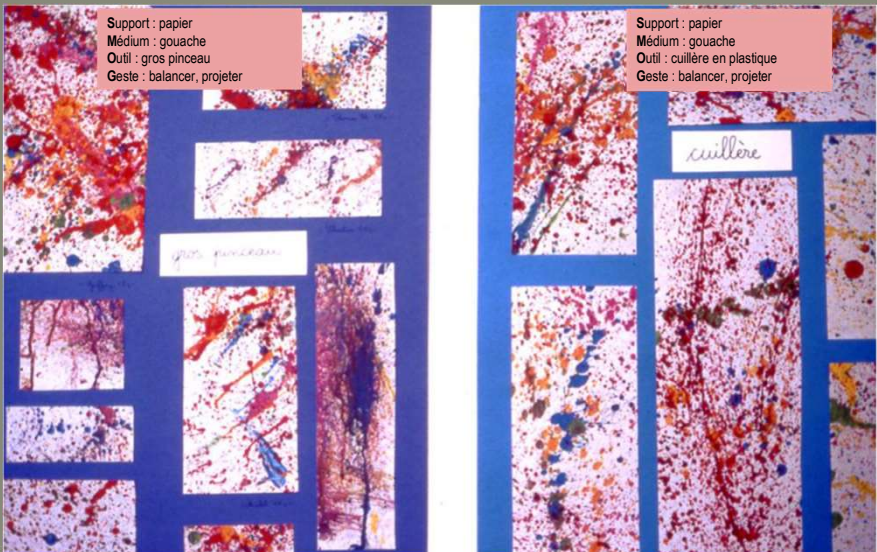
Réinvestir, rendre visible

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

SMIGT

Réinvestir, effet stellaire

Support : papier
Médium : gouache
Outil : gros pinceau
Geste : balancer, projeter

Support : papier
Médium : gouache
Outil : cuillère en plastique
Geste : balancer, projeter

cullère

Valorisation signifiante

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

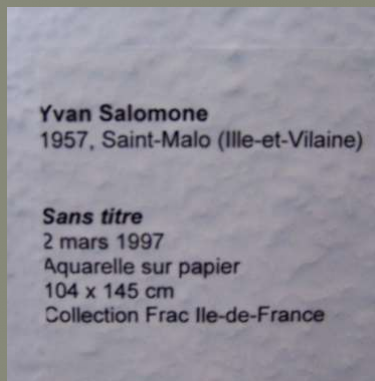
Bénéfices collatéraux

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

Ca quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 – 1994

Sans titre - acrylique sur papier

L'expérimentation en prolongement

Claude VIALLAT
Bâches (1978)
Acrylique sur grands fragments de tente militaire, 275 x 600 cm
Musée National d'Art Moderne, Paris

Rencontrer

S
M
I
G
T

Connaître

Interroger l'œuvre par le biais du SMIGT

Comparer pour aboutir à un concept

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

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

oniris art gallery

Conceptualiser l'œuvre

Décliner une même forme sur différents supports

Pratiquer

Décliner le principe

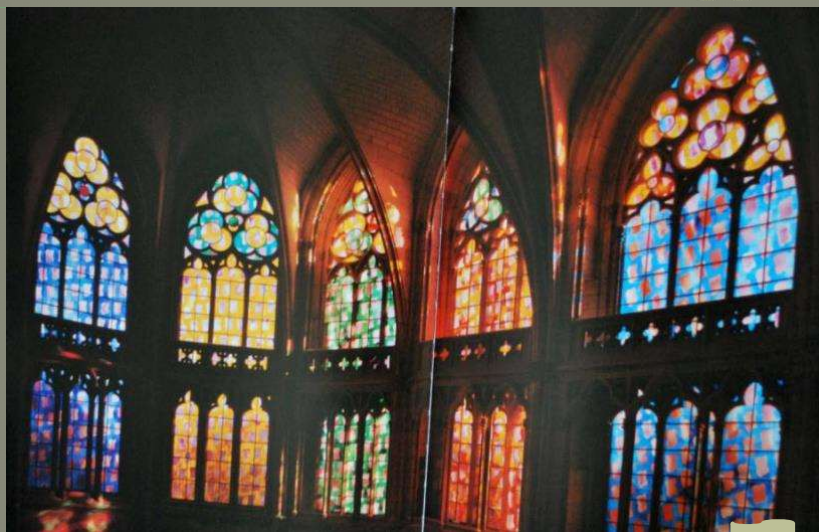
Un même motif sur différents supports

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 réfléchie 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.

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**
Quels sont leurs secrets

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

Keith Haring
1958 - 1990

Rencontrer

Connaître

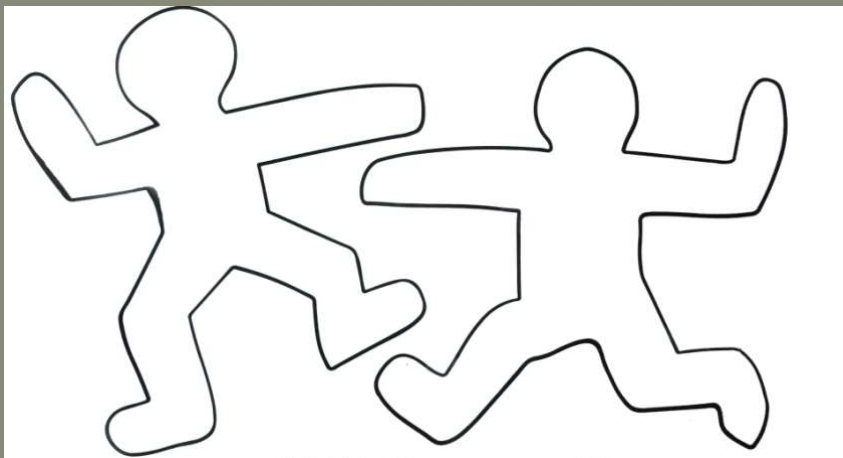
Les secrets du mouvement chez Keith Haring

Récapitulatif :

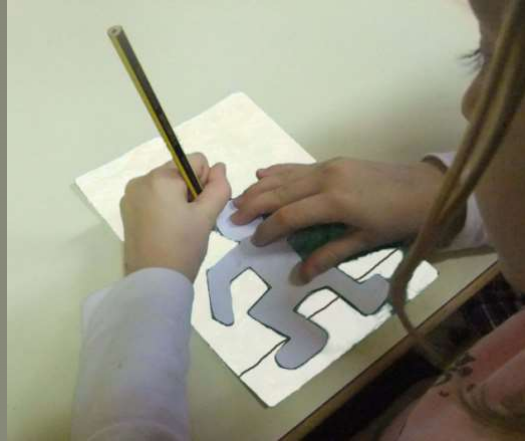
- Les traits dynamiques
- Les postures

S'entraîner Les traits dynamiques

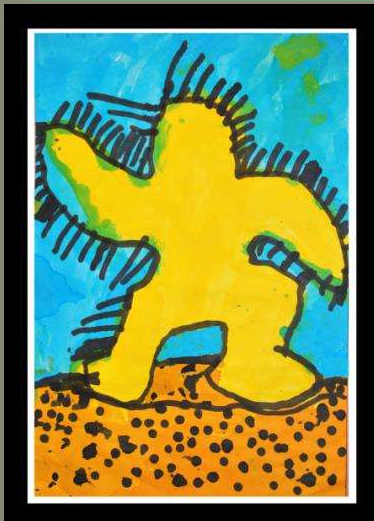

Utiliser le langage pour conscientiser l'action

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 ****

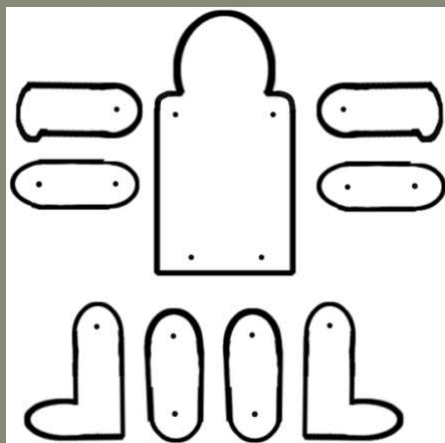

Confronter l'œuvre à des images de rappeurs ou de Hip-hop
Imiter

Créer des postures Le pantin articulé

Les postures ne s'inventent pas

La co-naissance

Mettre les apprentissages à l'épreuve d'un projet

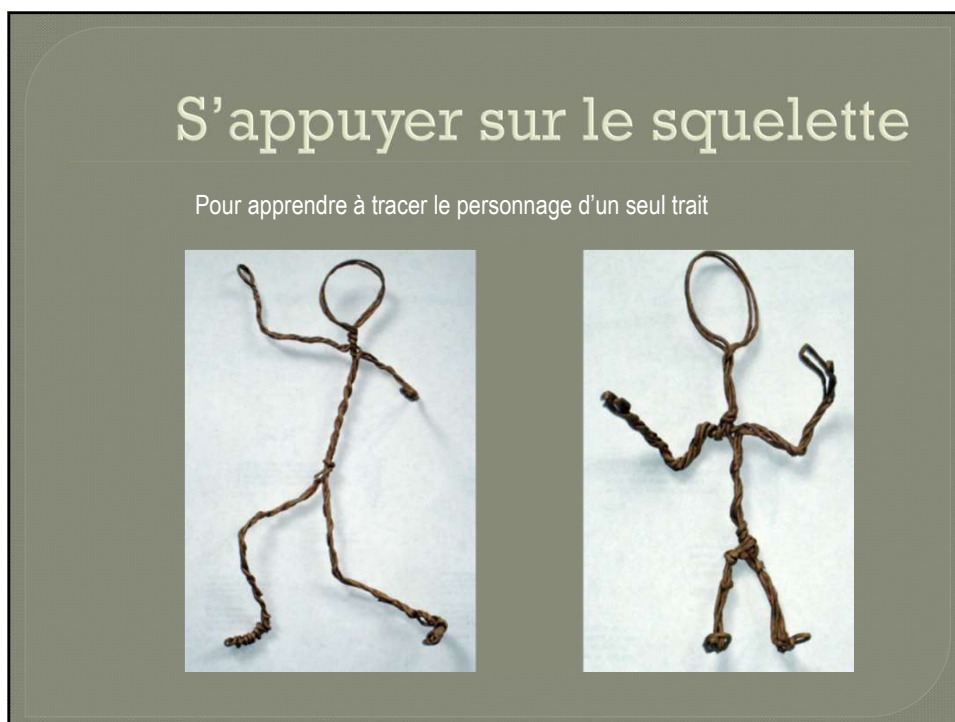
- Réaliser une signalétique pour un parcours sportif
- Aider Keith Haring à dessiner ses personnages
- Réinvestir ses apprentissages dans un projet calendaire

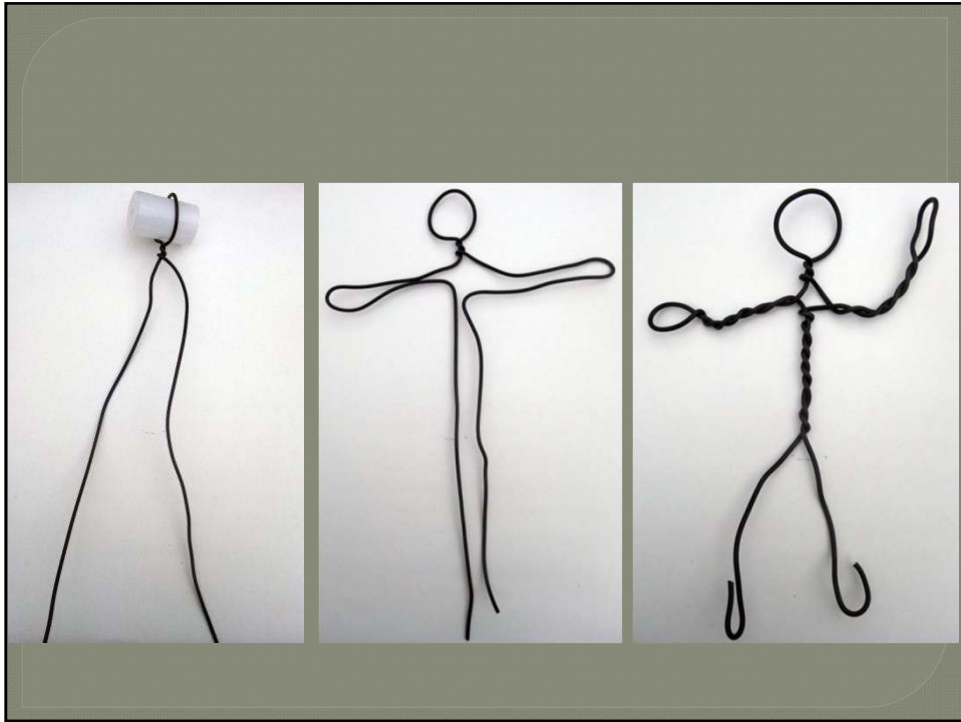

Projection hors d'œuvres d'art

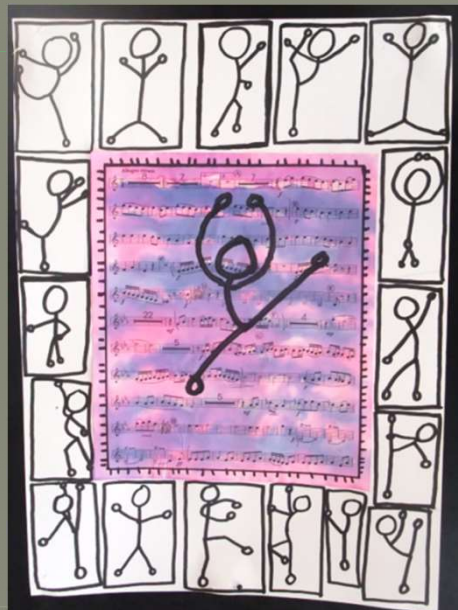

Les postures ne s'inventent pas

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

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 ...

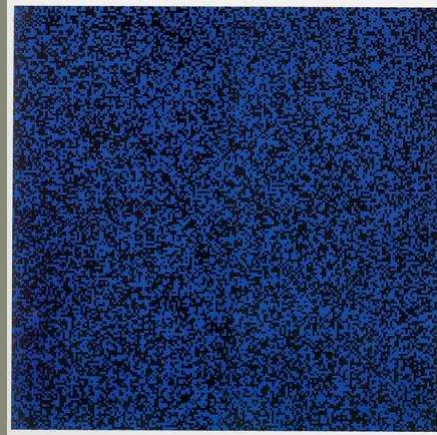

Pratique opportuniste

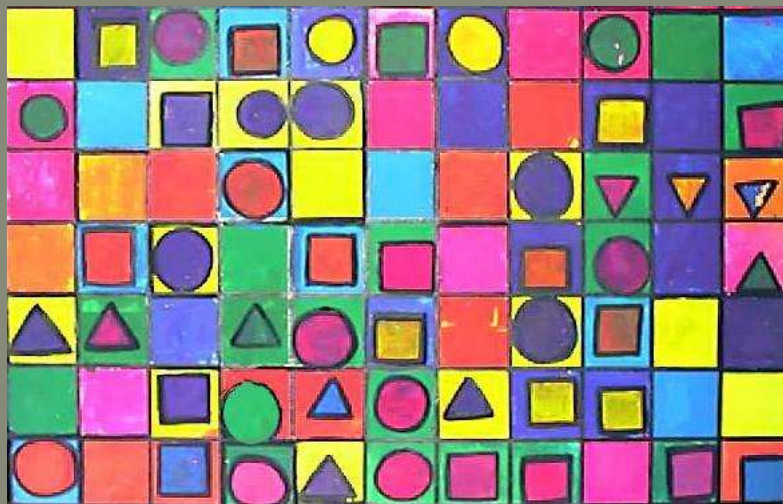
« Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux » BO.

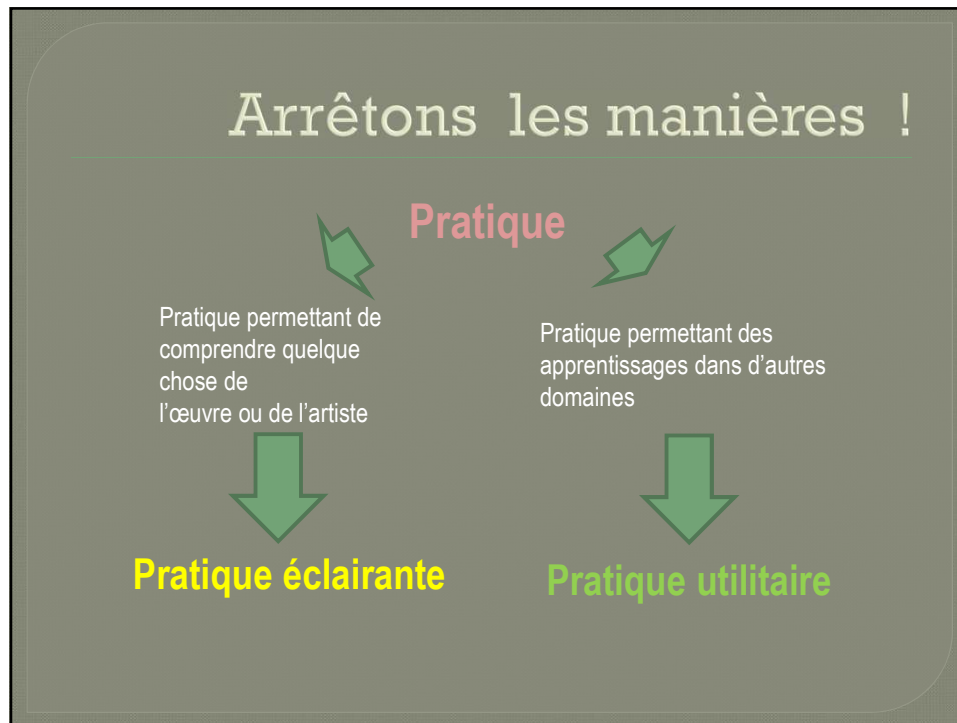
Faire comme...

François Morelet
40000 petits carrés noirs et bleus 1960

Selon les lois du hasard

La voie du compagnonnage ...

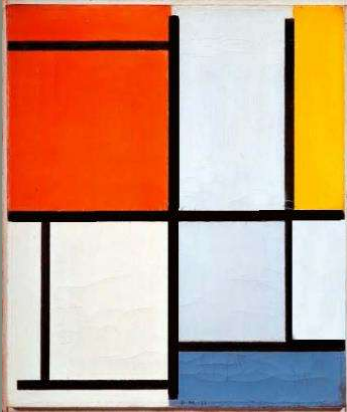
- Entrainer les élèves dans une démarche de co-connaissance.

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

Rencontrer

UN ARTISTE AU CARRE

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.

Connaitre

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Vérifier l'hypothèse placard

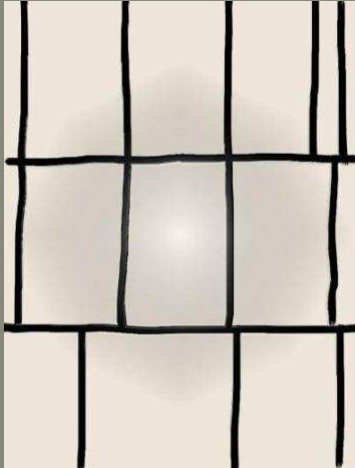

Le vocabulaire en accompagnement

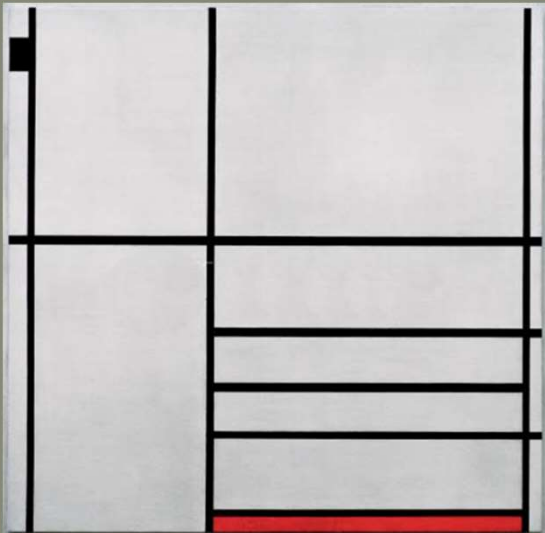
Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers, le cadre... *

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** 03 04 05

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.*

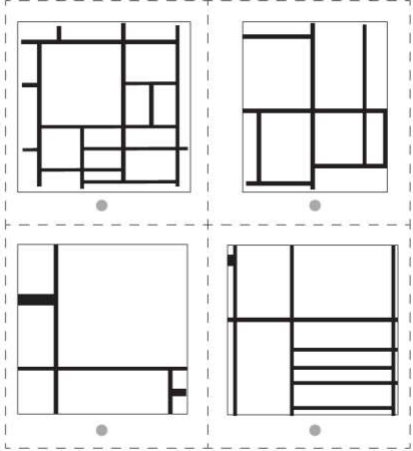

REMARQUE Le vocabulaire spécifique visé est : ligne verticale, ligne horizontale, mais de manière transitionnelle, on peut accepter la dénomination de ligne debout et de ligne couchée.
ATTENTION ! Pour que ces notions aient du sens, il est indispensable d'orienter la construction en indiquant clairement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

Renforcer la perception de la structure

02 Cartes structures

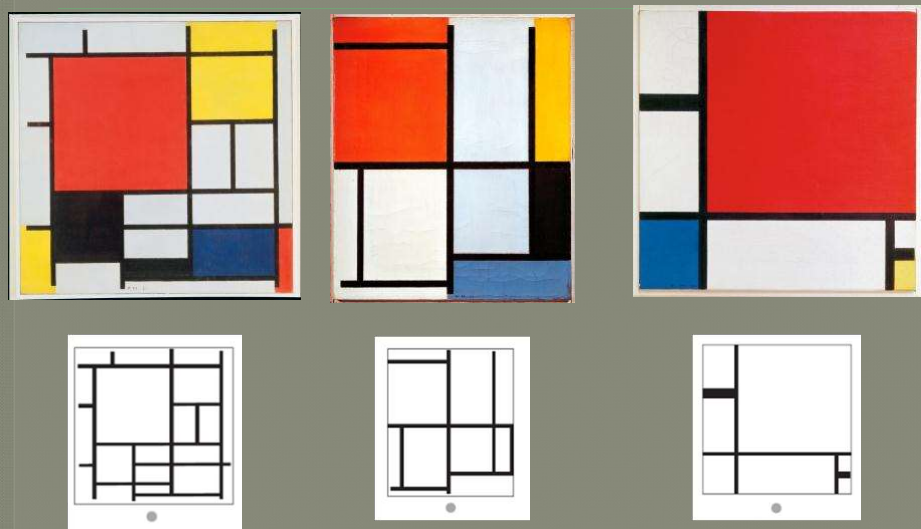
→ Déposer les structures sous les œuvres correspondantes.

Proposer des activités de discrimination.

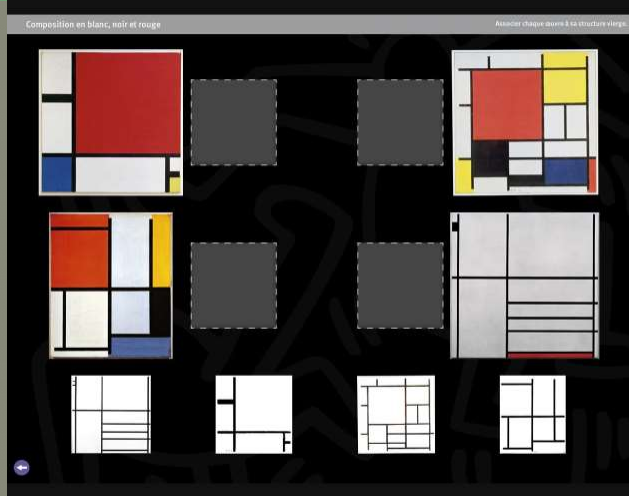
Document papier : CD Répertoire Hors d'Œuvre d'Arts
© ACCES Editions

Renforcer la perception de la structure*

This slide illustrates the concept of 'structure' in Piet Mondrian's abstract art. It features three original paintings in the top row, each with a corresponding line drawing below it. The first painting is a complex composition with multiple overlapping lines and colored blocks (red, yellow, blue, black). The second painting is a simpler composition with fewer lines and colored blocks. The third painting is the most minimalist, consisting of a few thick lines and a large red block. The line drawings below each painting show the underlying grid structure, with some lines highlighted in black to show how they define the composition's form.

Renforcer la perception de la structure version numérique

This slide shows a digital interface for analyzing Piet Mondrian's structure. It features a grid of eight images arranged in two rows and four columns. The top row contains four images: a Piet Mondrian painting, a gray square with a dashed border, a gray square with a dashed border, and another Piet Mondrian painting. The bottom row contains four line drawings of the same Piet Mondrian paintings shown in the top row. The interface includes a title bar at the top with the text 'Composition en blanc, noir et rouge' and 'Associer chaque dessin à la structure vierge.' and a footer at the bottom with the text '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.

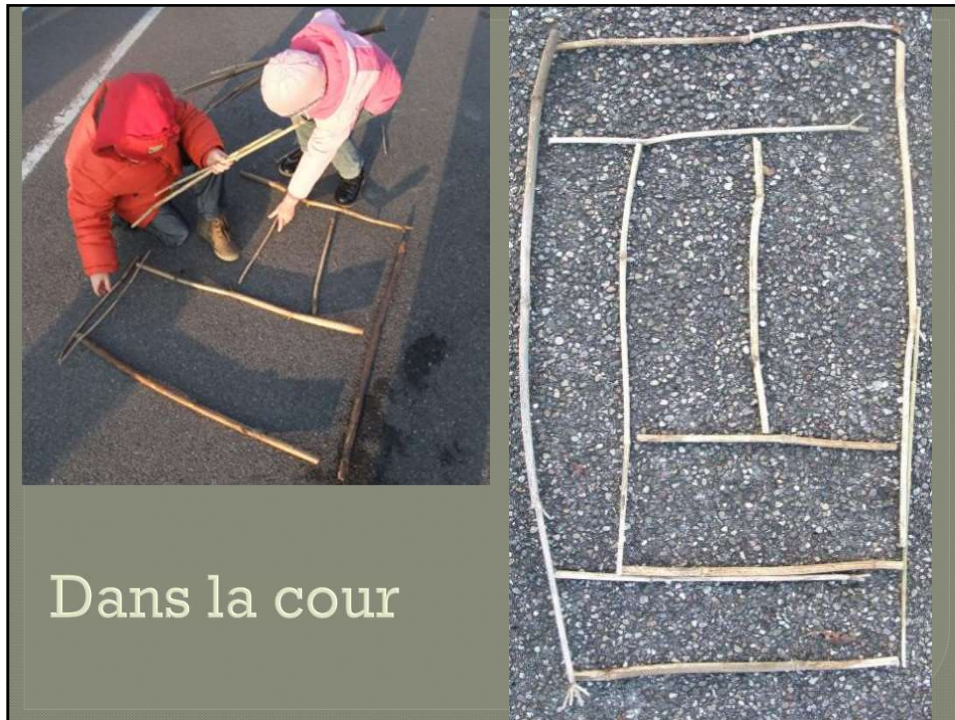
Pratiquer

Bienvenue chez IKEA

Pratiquer

En salle de jeu

Pratiquer

Construction de placards individuels

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

Pratiquer

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

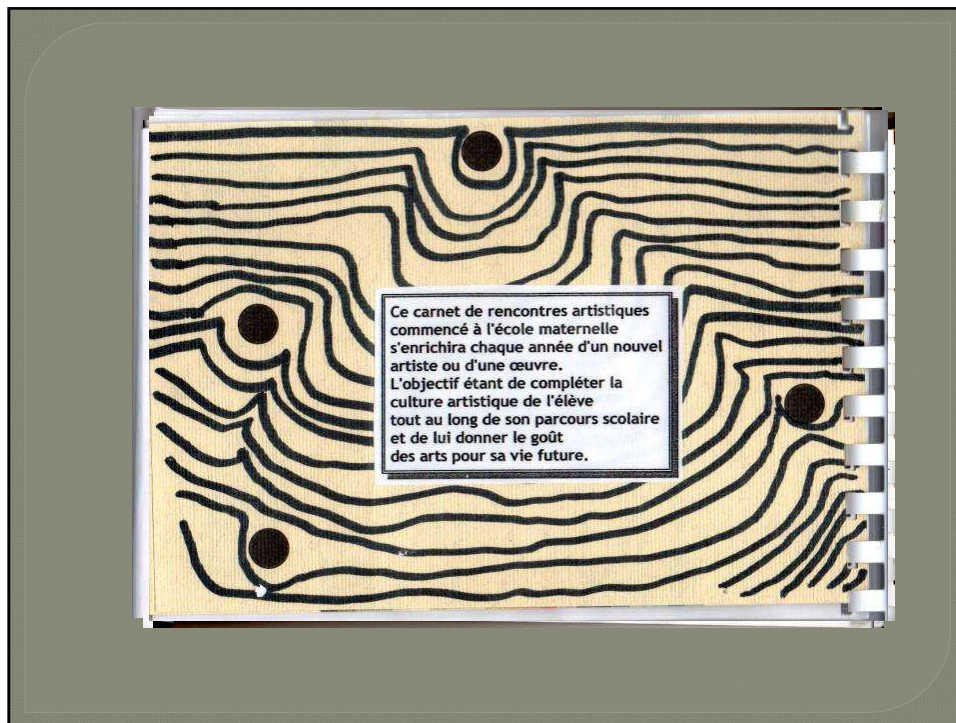

Autre sens / Mondrian des bois

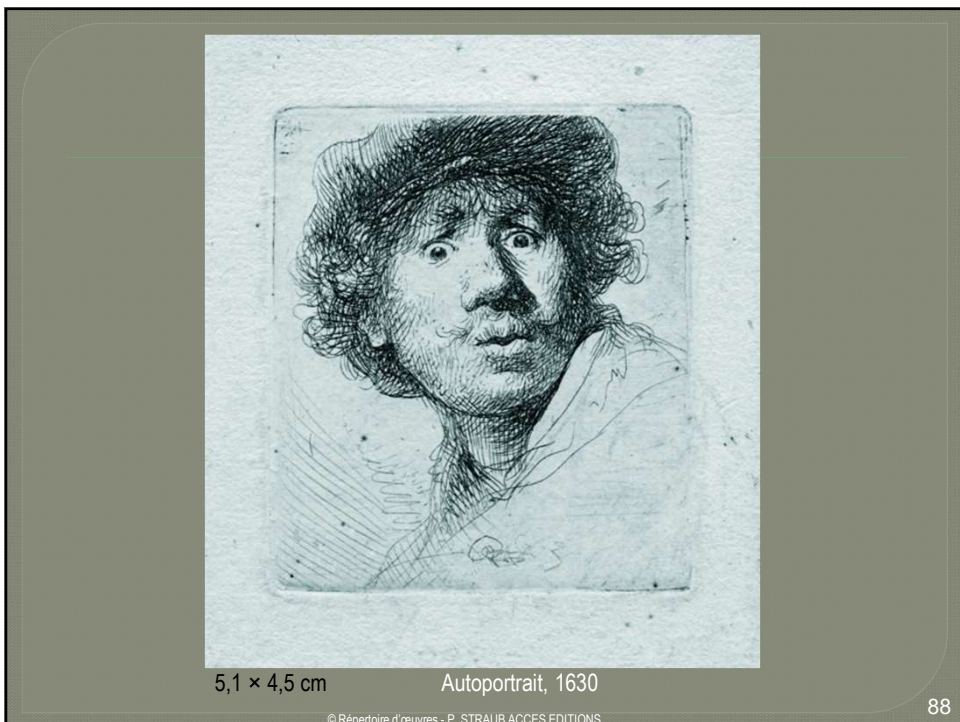

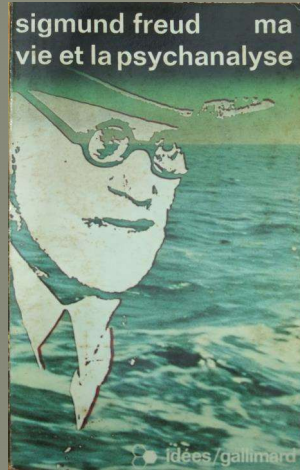

A propos de la taille des œuvres

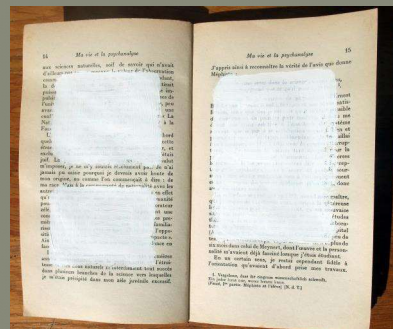

Trace palimpseste

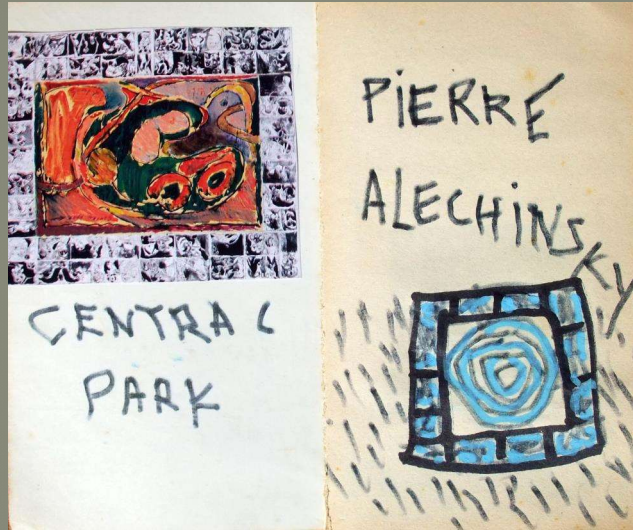

Neutraliser le support

Utiliser le support

Coller
Dessiner
Ecrire
Utiliser le support

L'implicite restituable

« Là, la maîtresse nous a demandé de montrer qu'il y a différentes manières de composer une œuvre. »

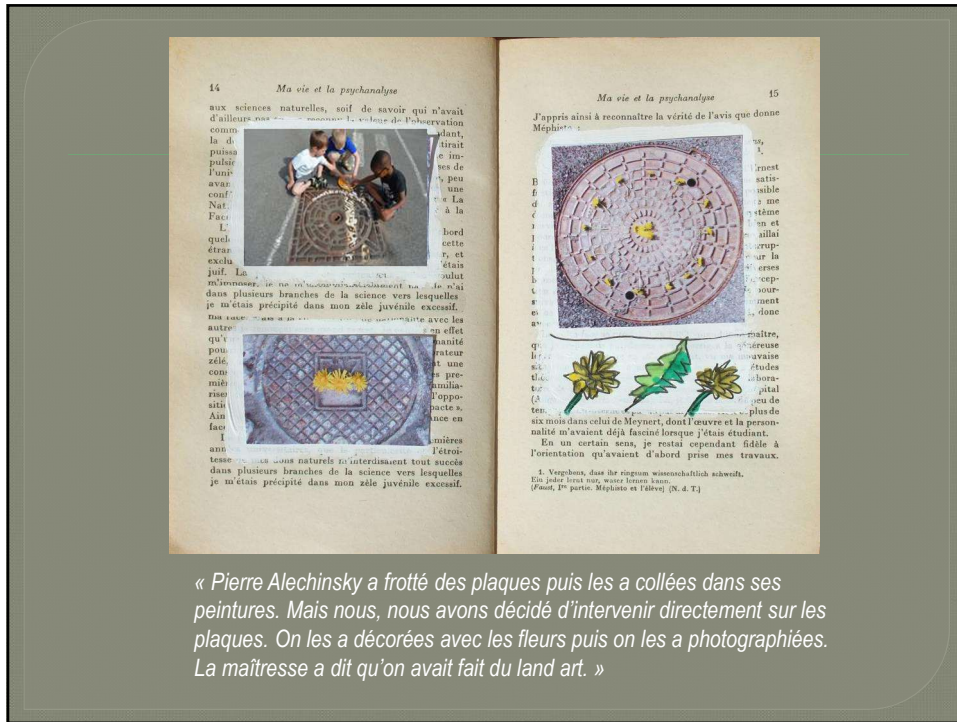
Se servir de la structure

L'implicite restituable

« Nous nous sommes inspirés de photographies de plaques d'égouts pour faire des dessins et des peintures. Comme Pierre Alechinsky, nous sommes laissé séduire par la beauté des plaques d'égout. »

Friedensreich Hundertwasser 1928 - 2000

La boîte mémoire

Traces : Le combin'art

