

Quelles pratiques associer à la découverte des œuvres à l'école maternelle

● Patrick STRAUB

Rencontrer

Connaître

Pratiquer

1

Plan de l'intervention

- Quelle place pour la culture?
- Les œuvres à l'épreuve du SMICT
 - Quelques exemples sur le thème de la lumière

Quelles pratiques ?

- L'approche en co-connaissance
 - 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

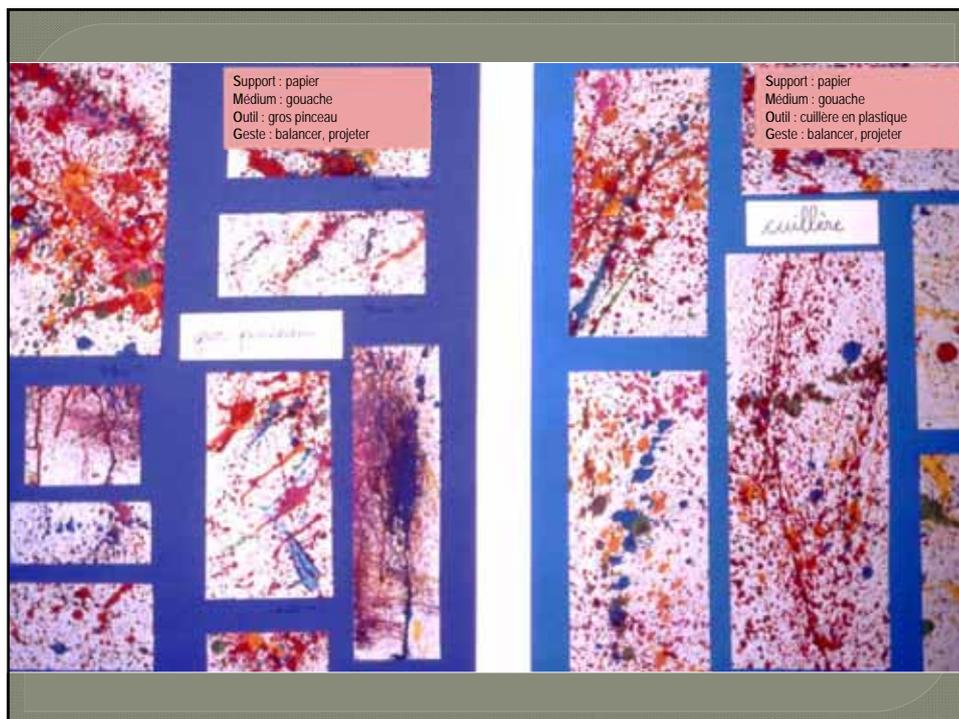

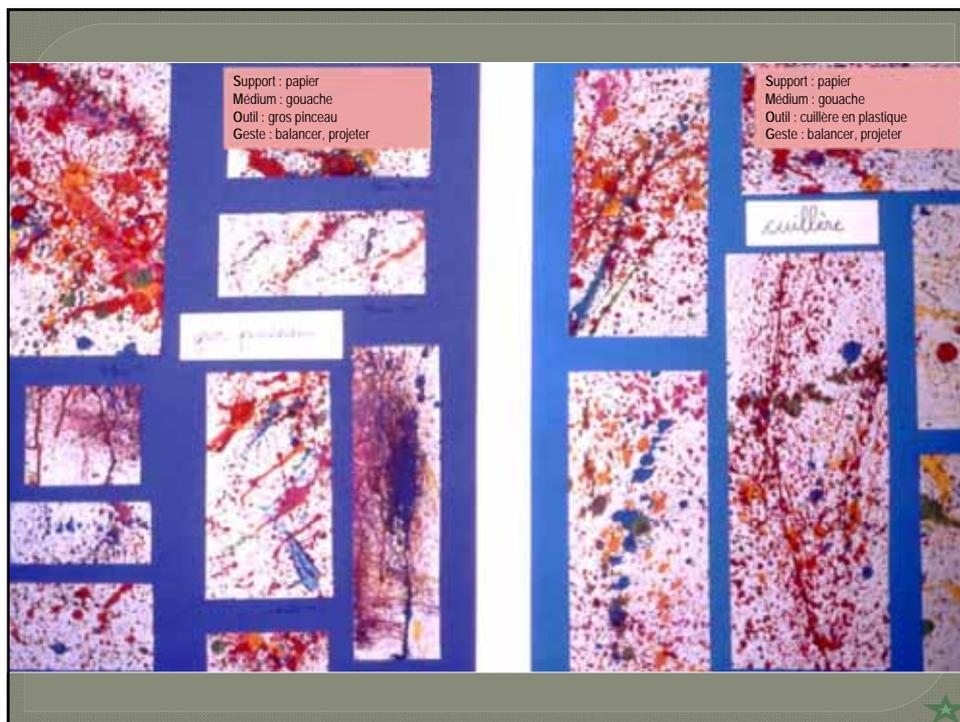

Expérimenter le SMOG

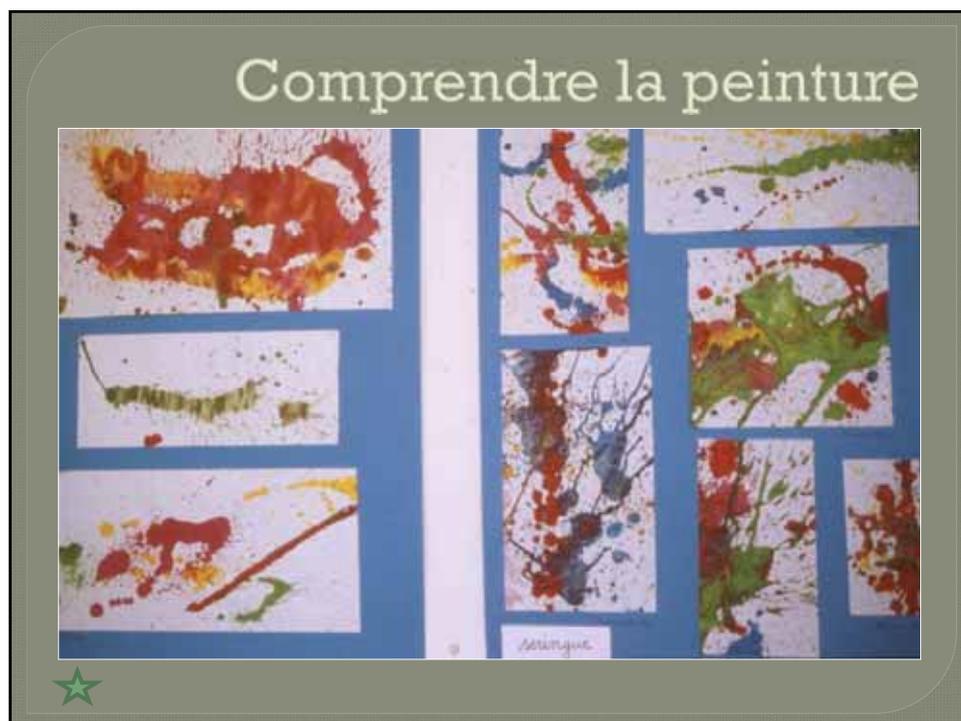
Maintenant nommé SMIGT

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.

L'expérimentation en prolongement

Claude VIALLAT
Bâches (1978)
Acrylique sur grands fragments de terre 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

The slide features a central image of Claude Viallat's painting 'Bâches' (1978), which is a colorful abstract composition of squares and rectangles in red, yellow, blue, and black. To the left of the painting, there is a vertical text 'S M I G T' and two small icons of a classical building with columns, one labeled 'Rencontrer' and the other 'Connaître'. Below the painting, the text 'Interroger l'œuvre par le biais du SMIGT' is written.

Comparer pour aboutir à un concept

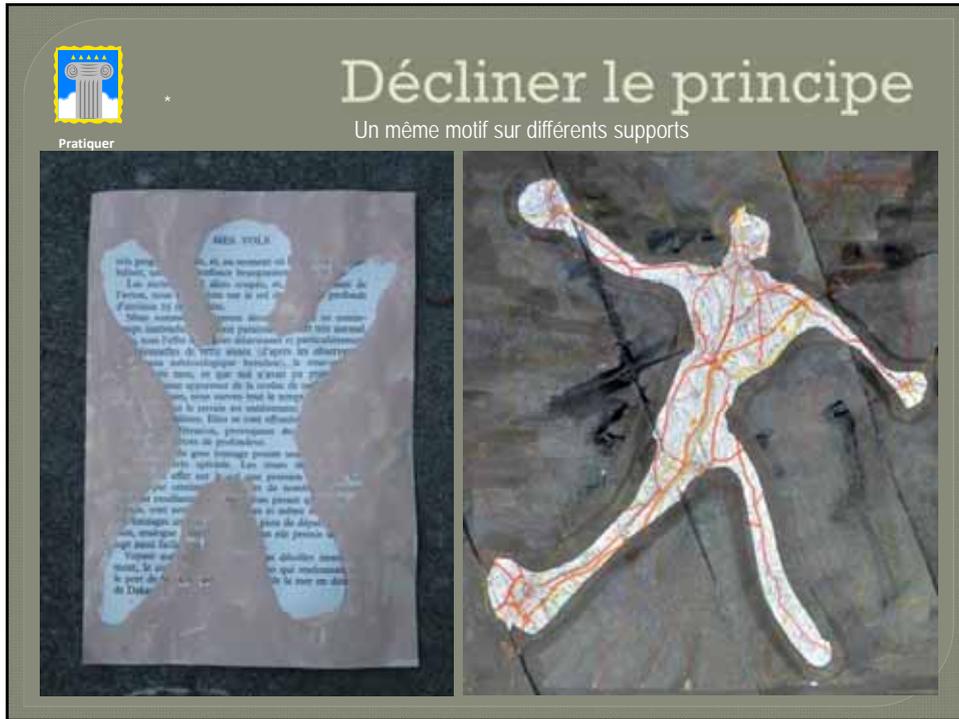

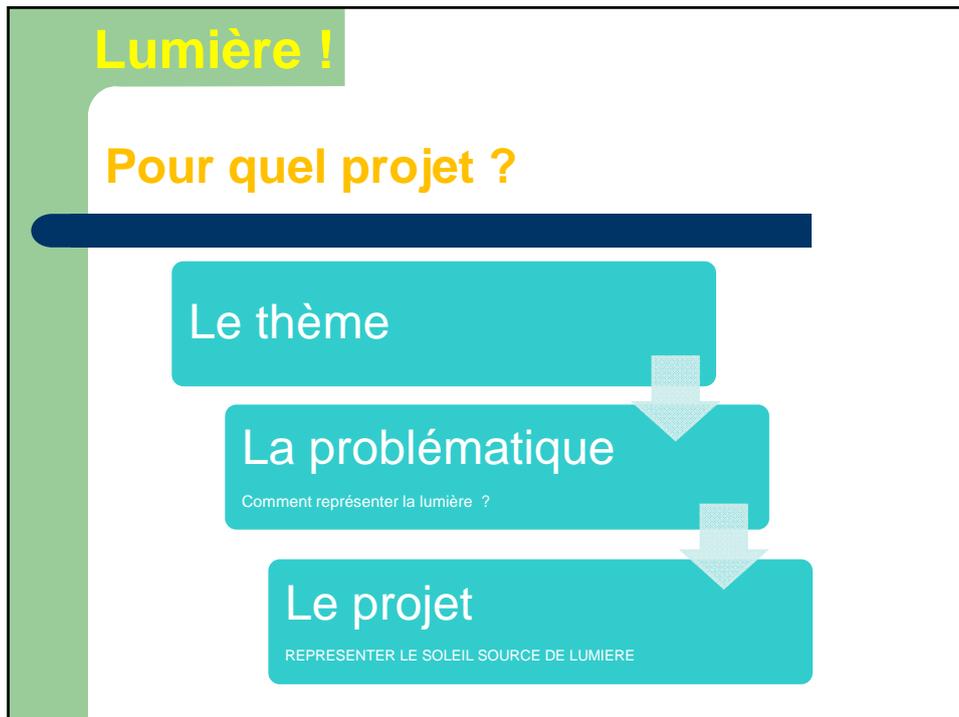
« Sans titre »
2002 - Sérigraphie sur registres de mercerie
- 29 x 27 cm -

Conceptualiser l'œuvre

Décliner une même forme sur différents supports

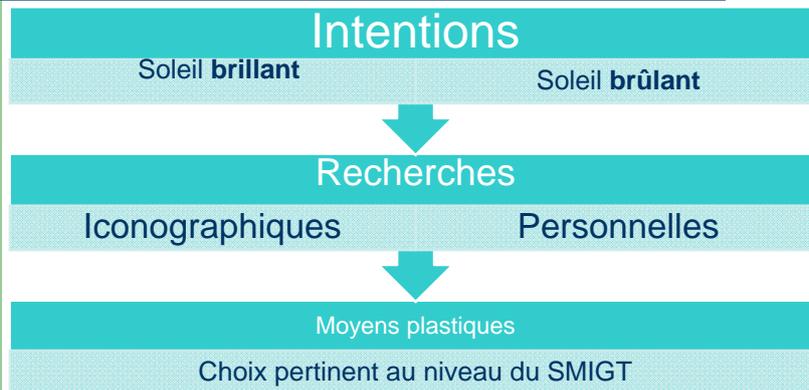
Lumière !

L'exploitation du «SMIGT » au service d'un effet attendu

En terme de consigne, la demande doit être qualifiée

- Un soleil **brillant**
- Un soleil **lumineux**
- Un soleil **chaud**
- Un soleil

Les moyens plastiques au service d'une intention

Lumière !

Enrichir l'imaginaire

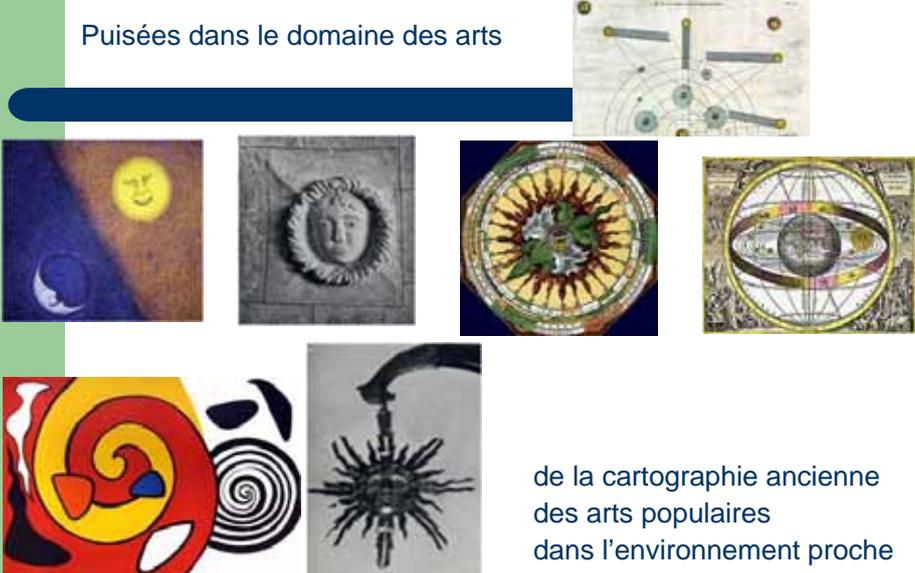
Enrichir son imaginaire à travers la rencontre
d'images.

**Dans le cadre du musée de classe et
de la création de répertoires graphiques.**

Lumière !

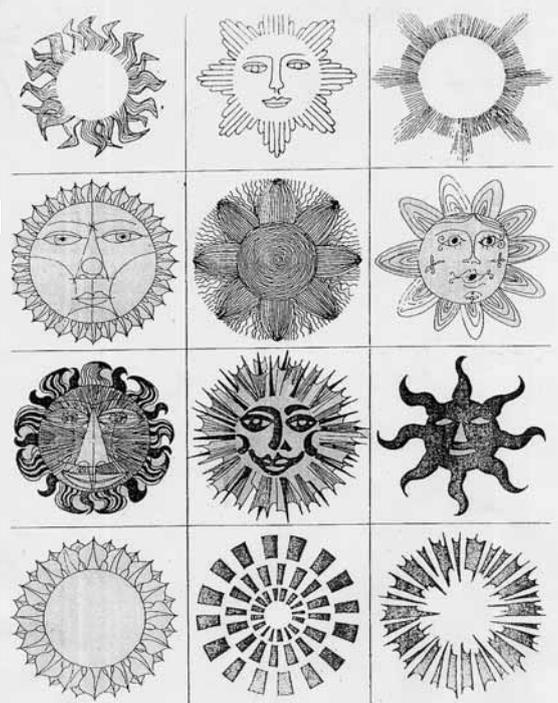
Se constituer une collection d'images

Puisées dans le domaine des arts

de la cartographie ancienne
des arts populaires
dans l'environnement proche

Répertoires graphiques

Lumière !

Montrer un soleil brillant ...

En choisissant un médium adapté

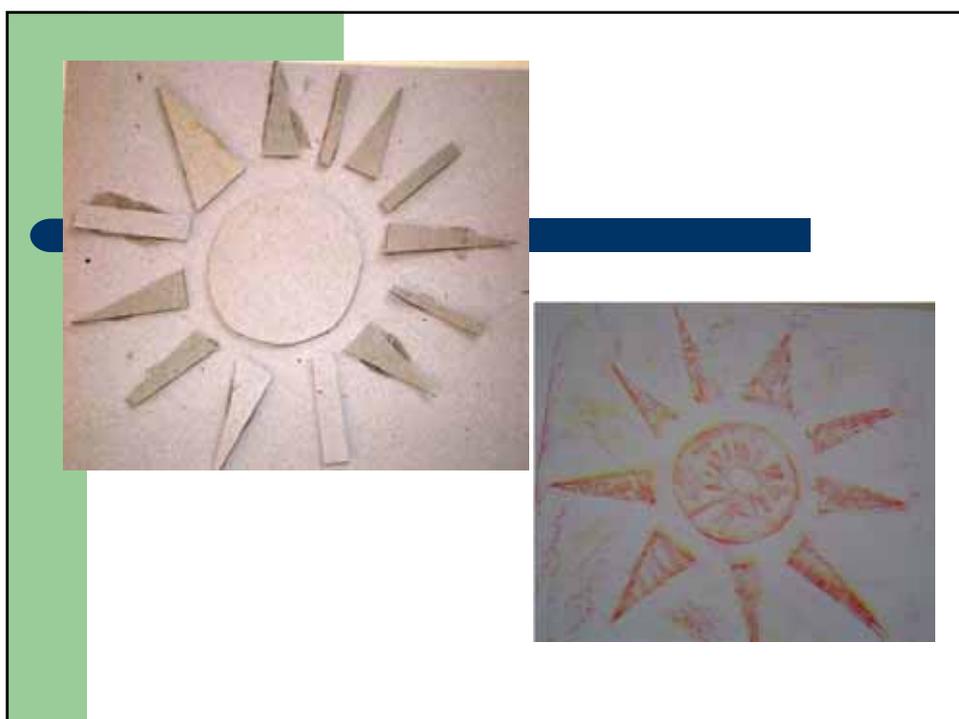

Montrer un soleil brillant ...

en utilisant un support « photographique » !

Autres supports « photographiques »

Pour ... dessiner avec la lumière

Estampage

Références

The image shows two pages from a book titled 'Arts Plat du Jour'. The left page is titled '1. La gravure sur...' and features several circular ceramic plates with different textures and designs, including sun motifs and abstract patterns. The right page is titled '2. L'embossage sur support mou' and features similar plates, some with sun motifs and some with abstract patterns. Both pages include text and small images of the plates.

Arts Plat du Jour - Patrick Straub - ACCES Editions

Gravure sur support mou

The image shows four square pieces of material, two orange and two yellow, arranged in a 2x2 grid. Each piece has a sun motif embossed on it. A blue arrow points from the left towards the top-left piece.

Pour ... dessiner avec la lumière

Supports textiles

Pour ... tester la diffusion des médiums et représenter la propagation de la lumière

Techniques « archéologiques »

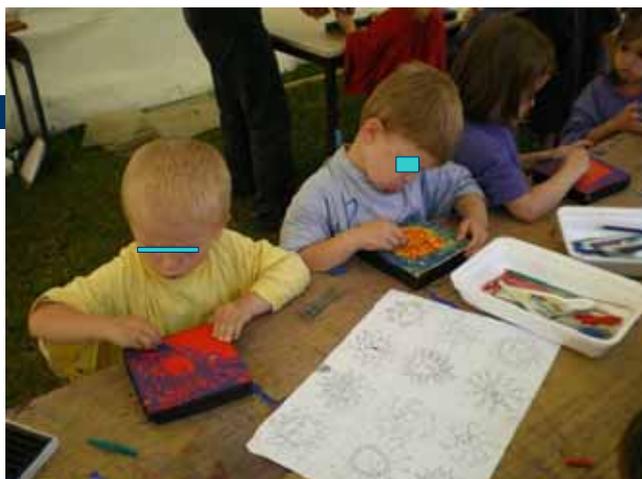
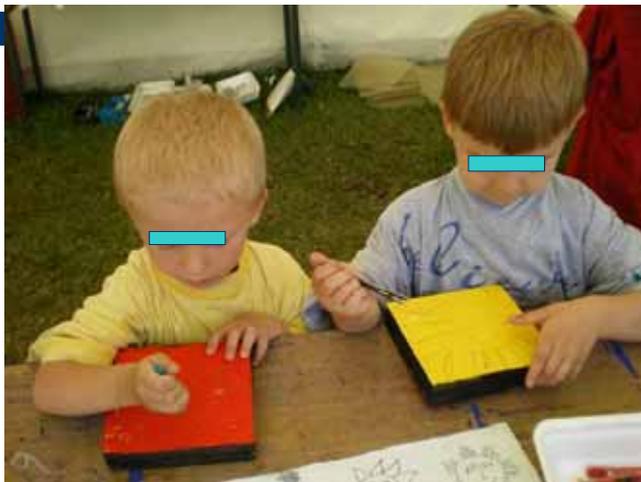

Pour ... traduire l'émergence de la lumière.

Carte à gratter

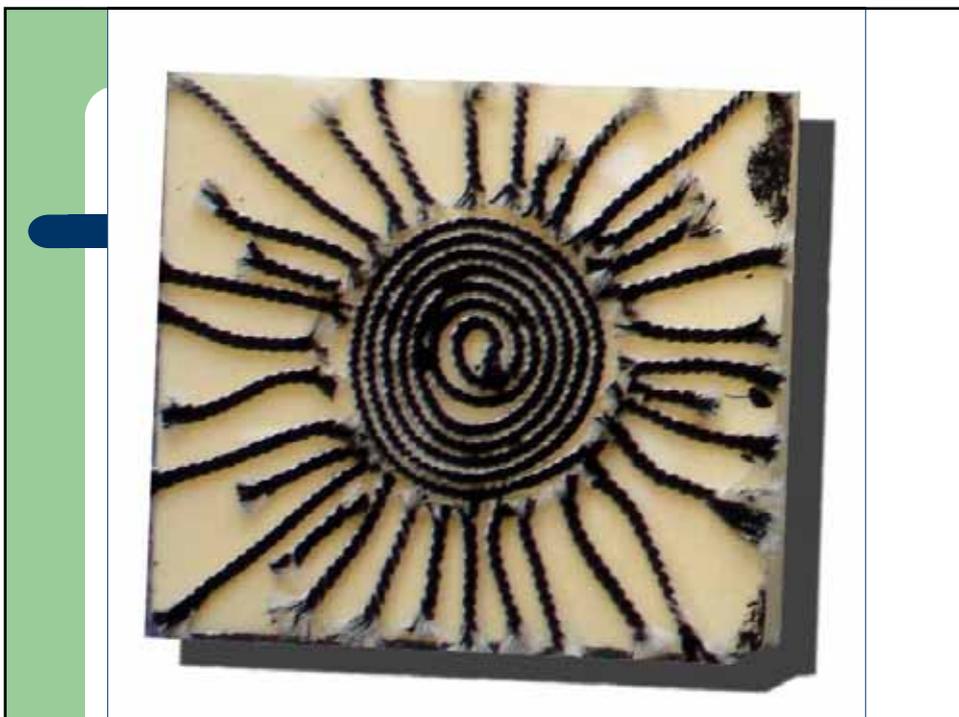

Quand vient la nuit, le soleil... se met à briller !

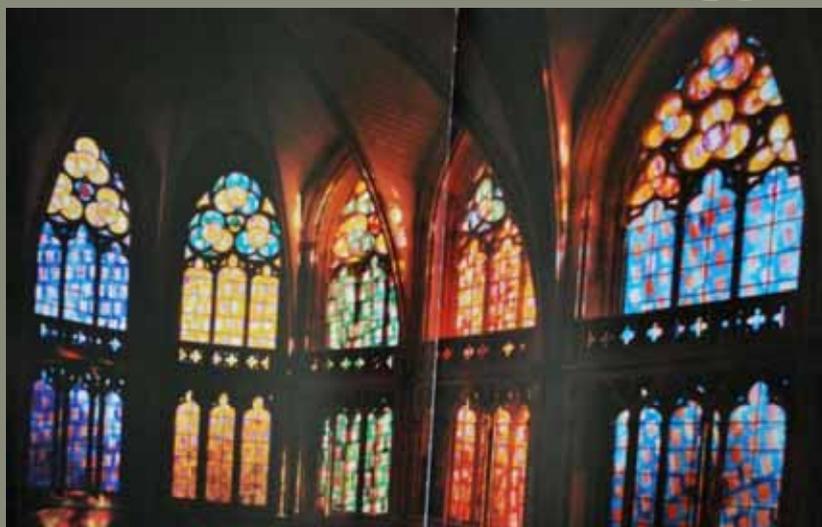

Enrichir la structure solaire en s'appuyant sur son environnement

Les rosaces des cathédrales

S'intéresser à la spécificité du support

Pour rebondir sur la propriété du support

Supports translucides

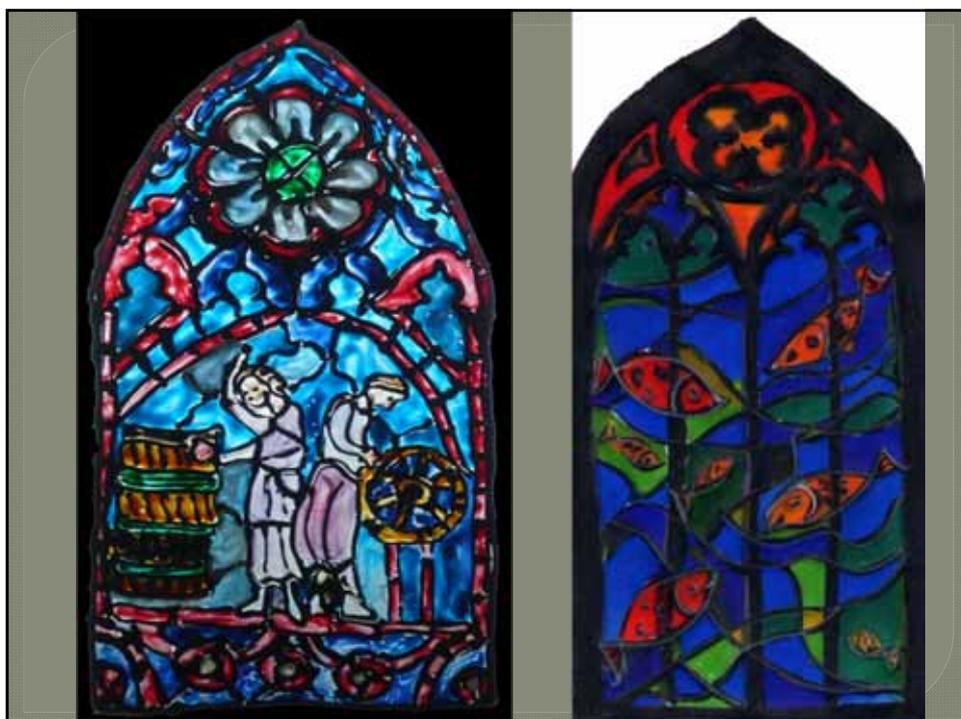
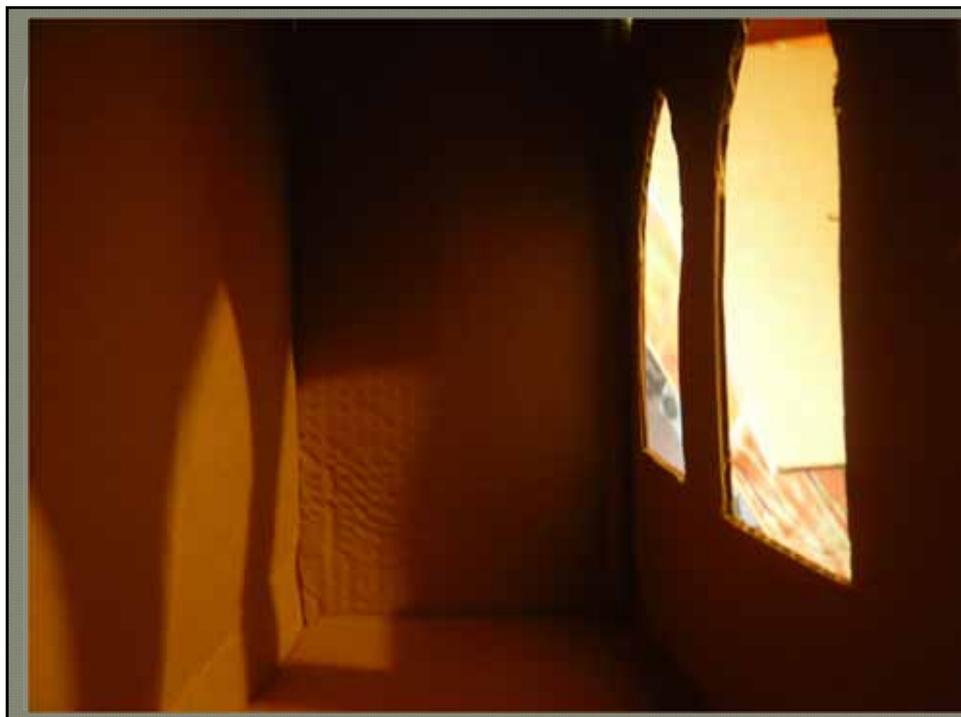
Pour ... laisser passer la lumière, reproduire des modèles, recomposer

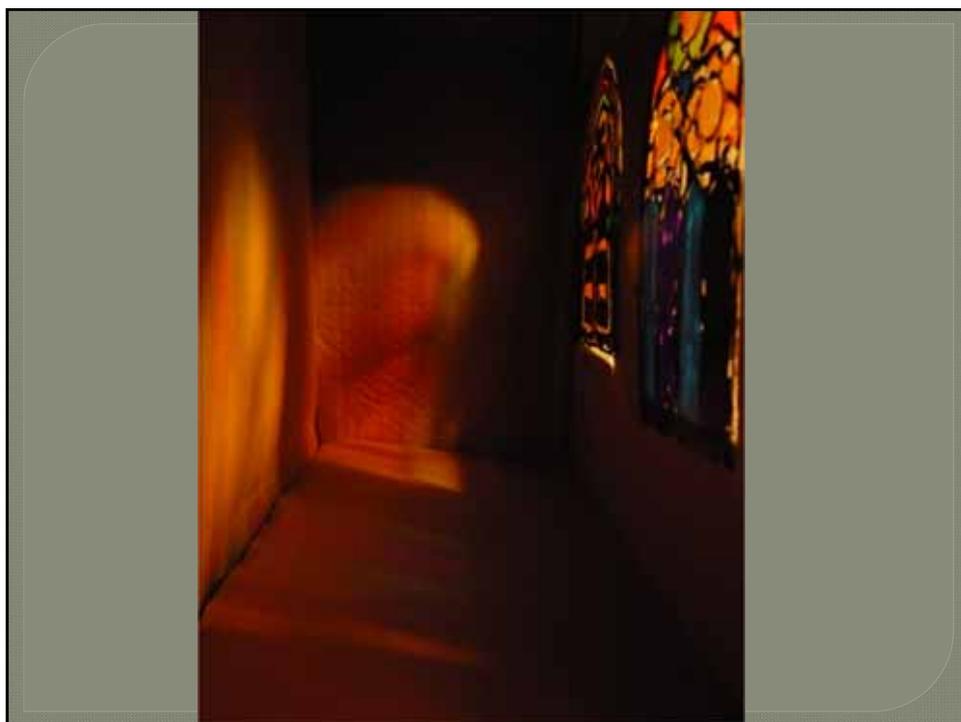

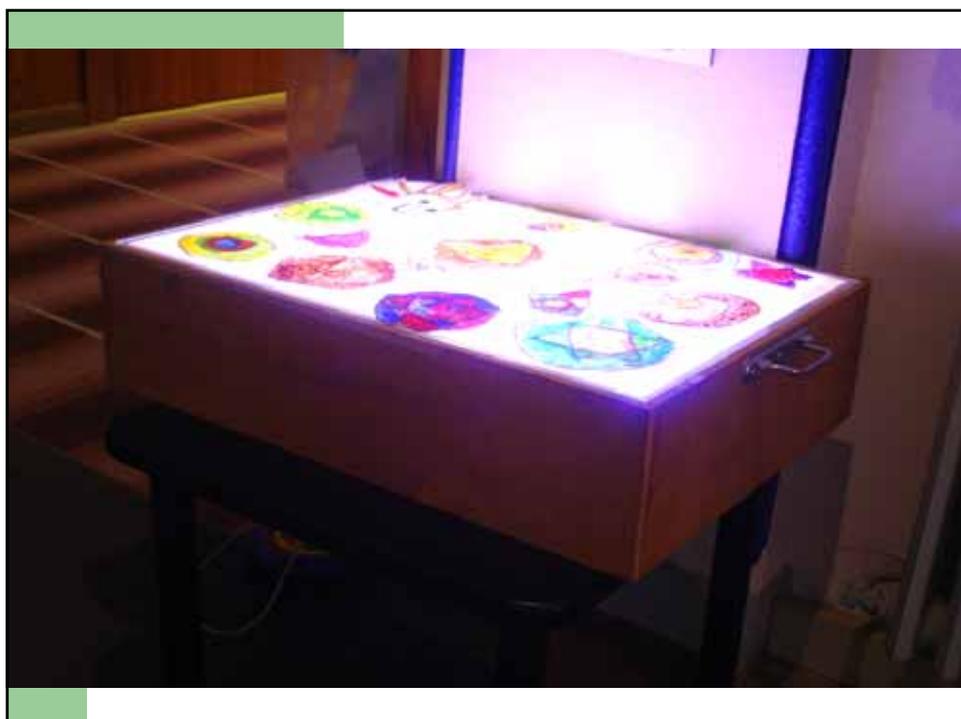

Faire l'expérience de la lumière
colorée

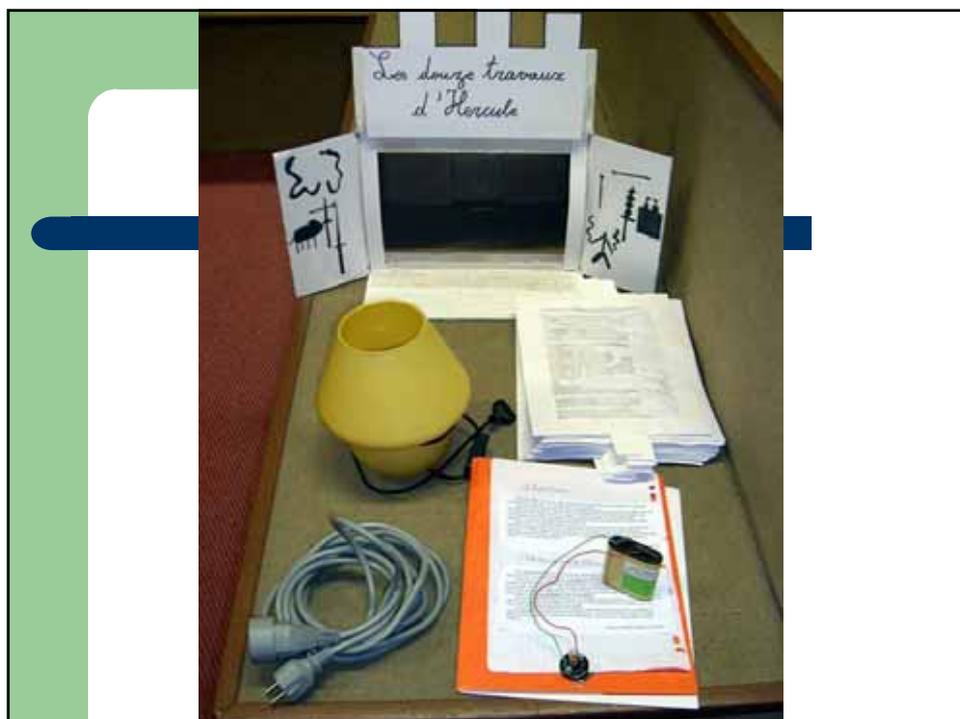

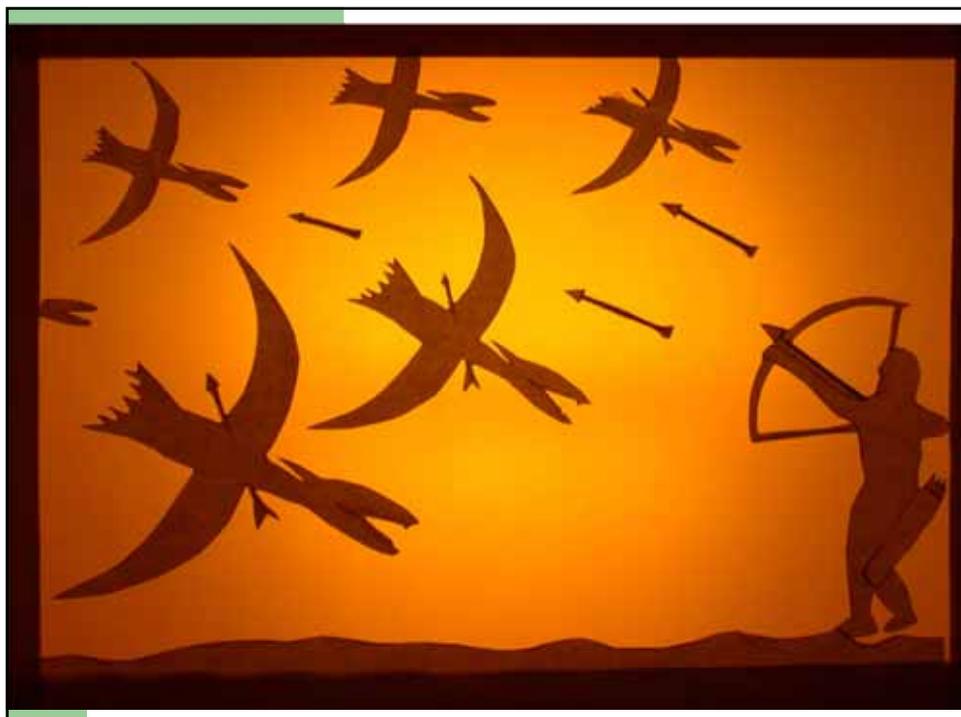

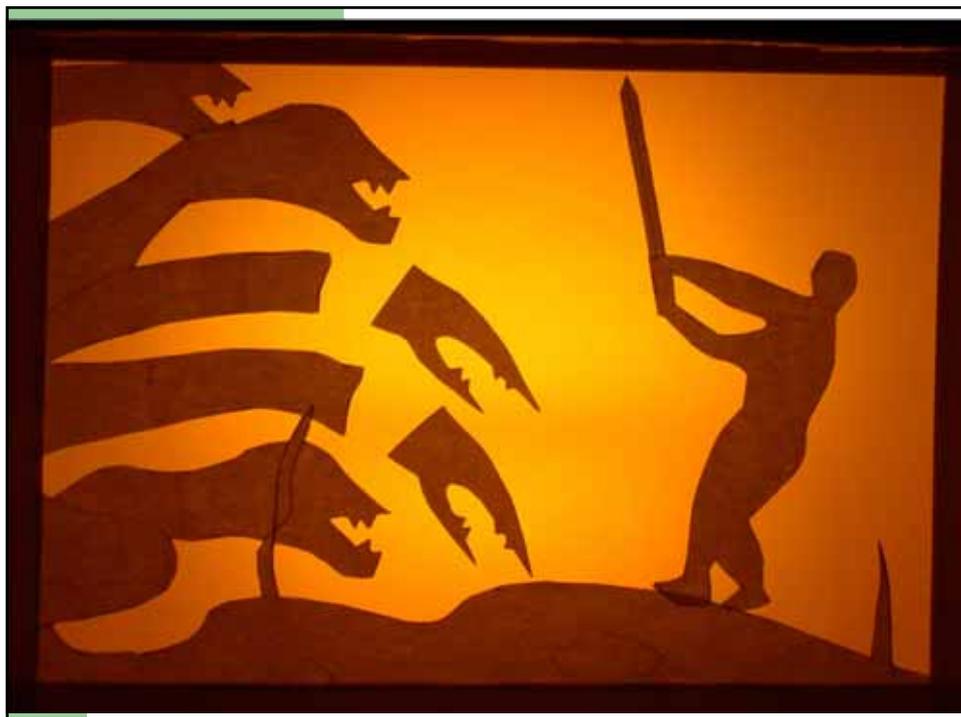

Dispositifs de narration

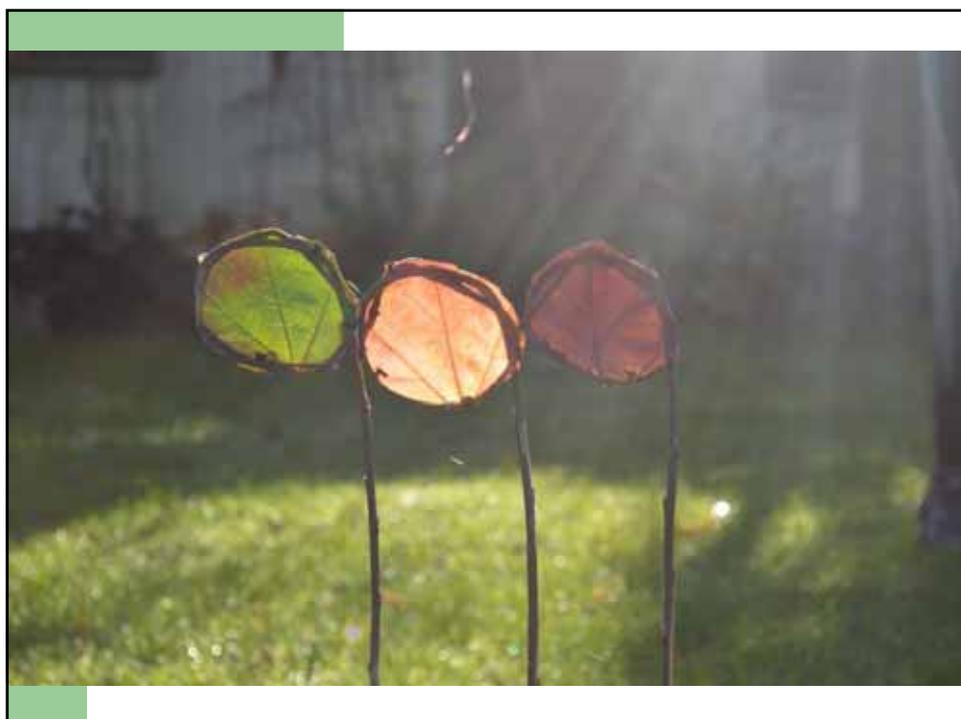

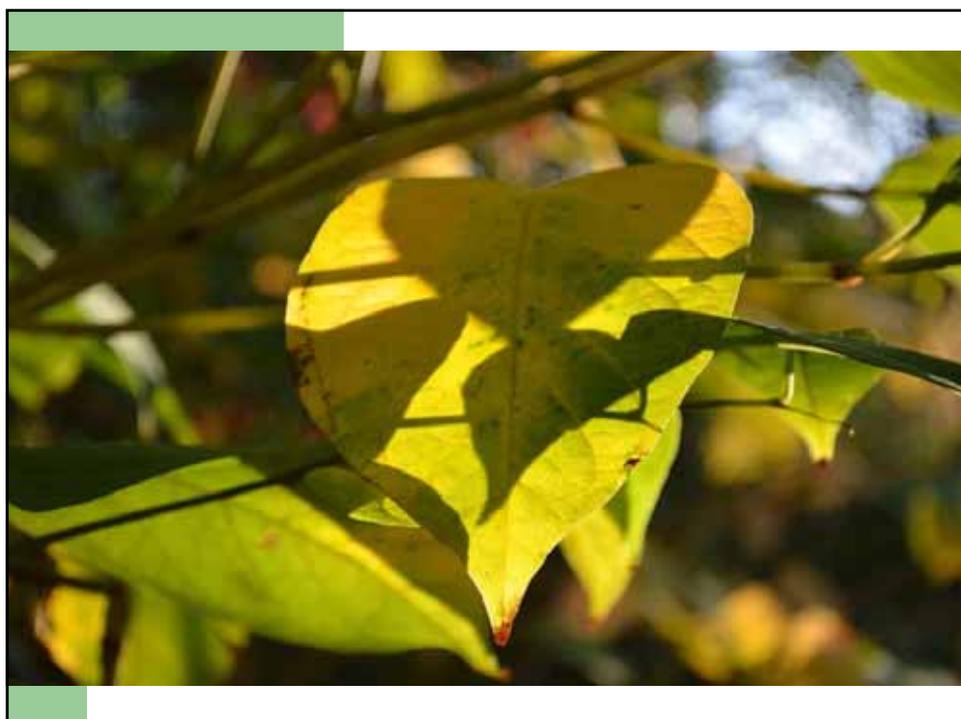
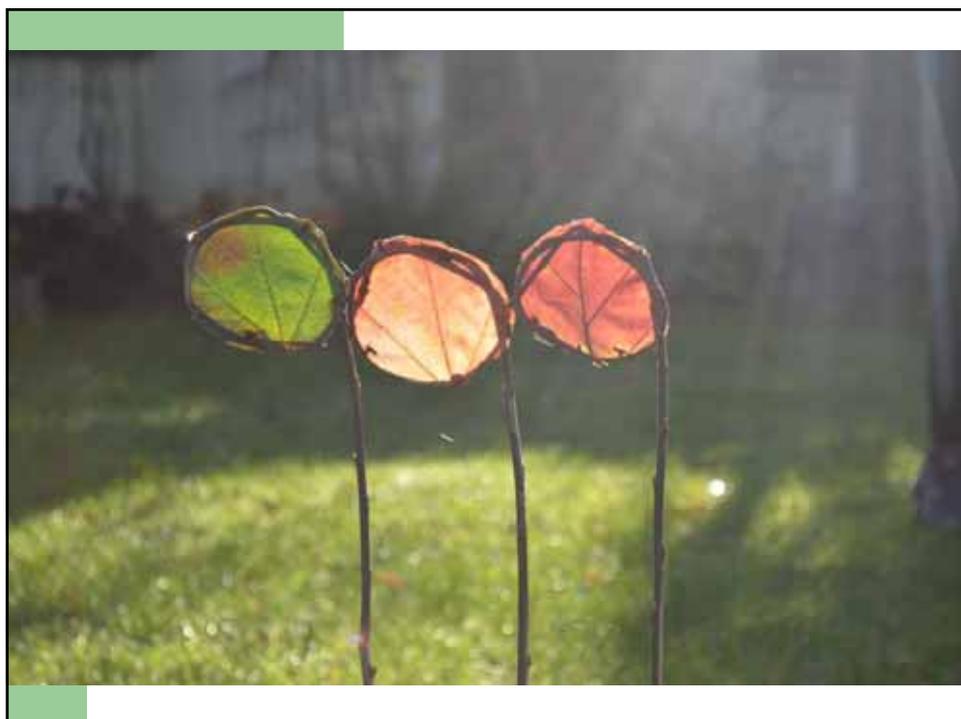

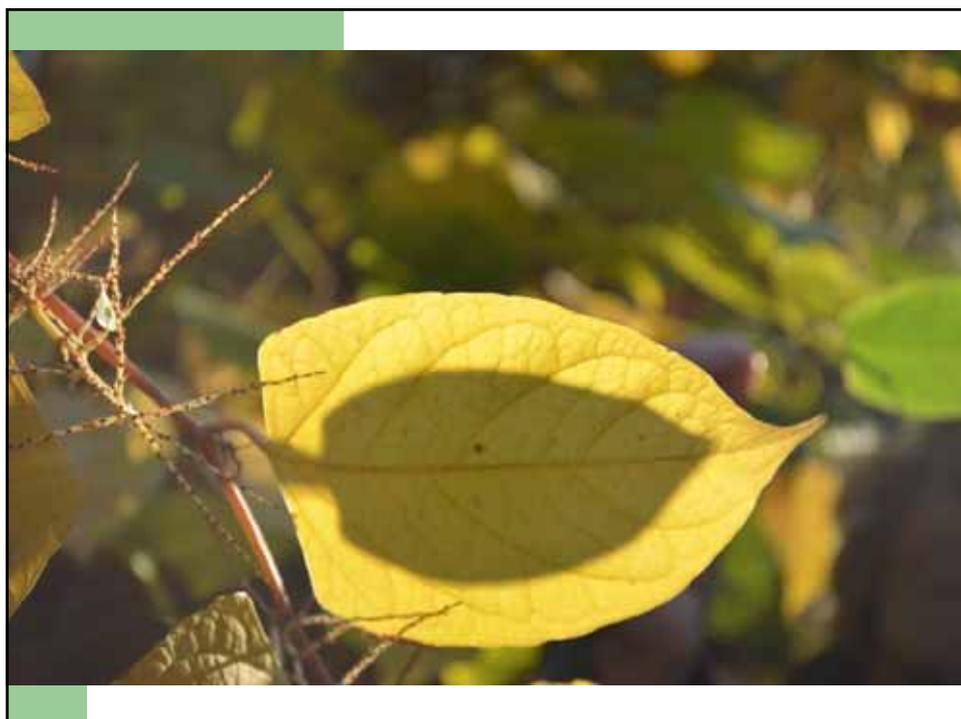

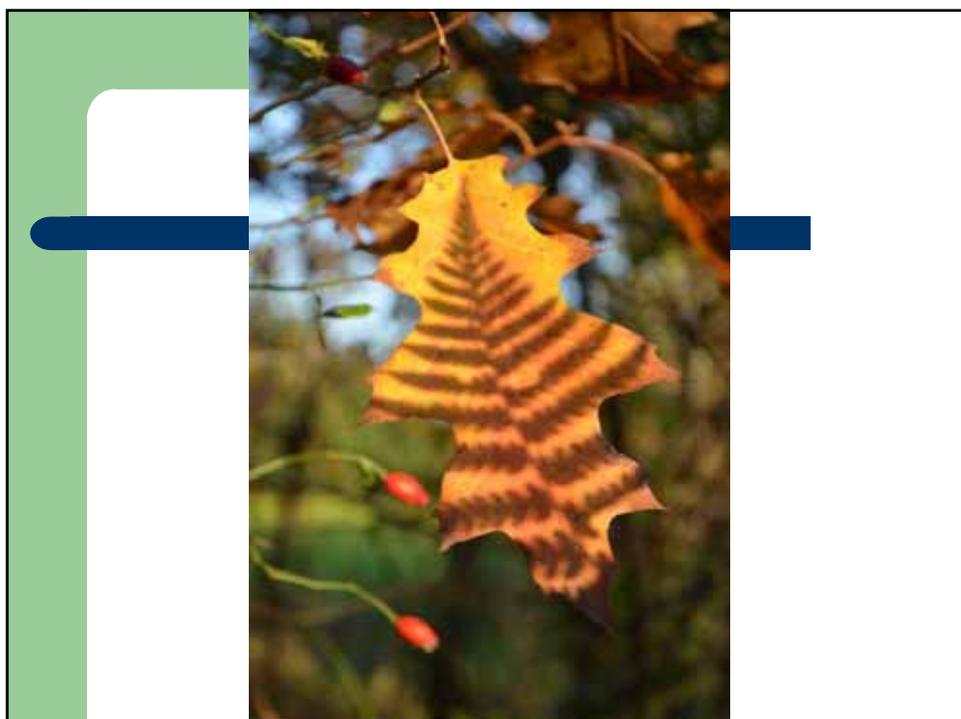
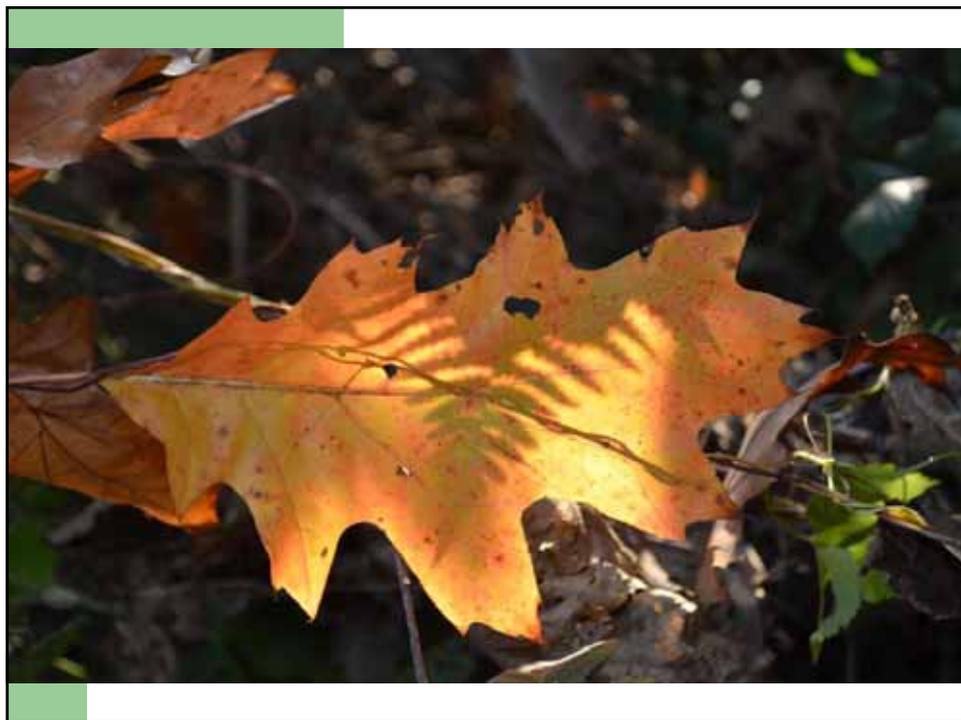

Les pratiques liées directement aux œuvres la jungle des faire ...

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

- Une question de dénomination
- Une question de mot

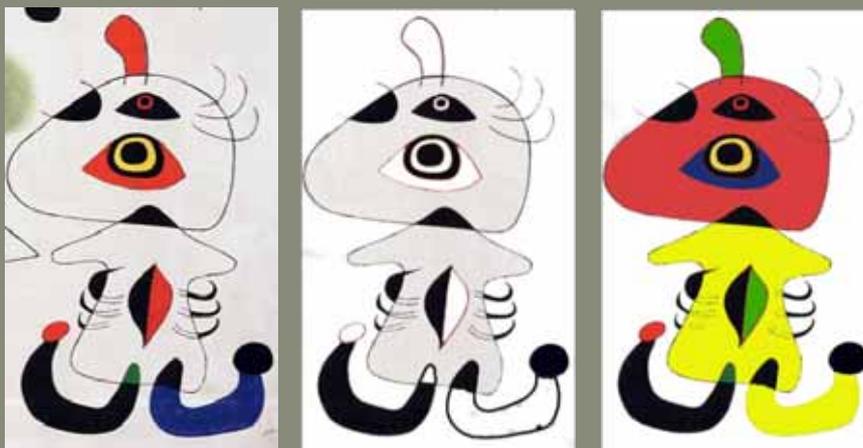
Sans limites

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...

- Contourner : collections de silhouettes

...c'est en traçant le contour de l'ombre de son fiancé, pour en garder la mémoire, avant qu'il ne parte à la guerre, que la fille du potier corinthien Boutadès de Sicyone aurait le dessin en silhouette.

Ombres

L'ombre comme support d'étude, moyen d'expression, procédé créatif : lumineux !

Le côté obscur de la force

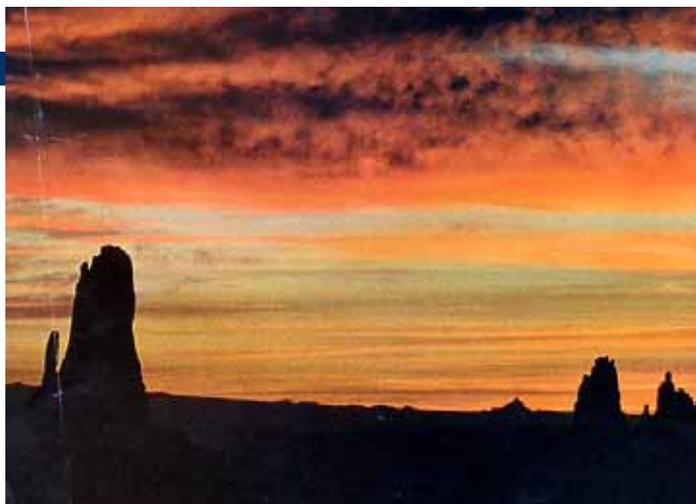
Réaliser des silhouettes d'objets

Les ombres comme matériaux à transformer.

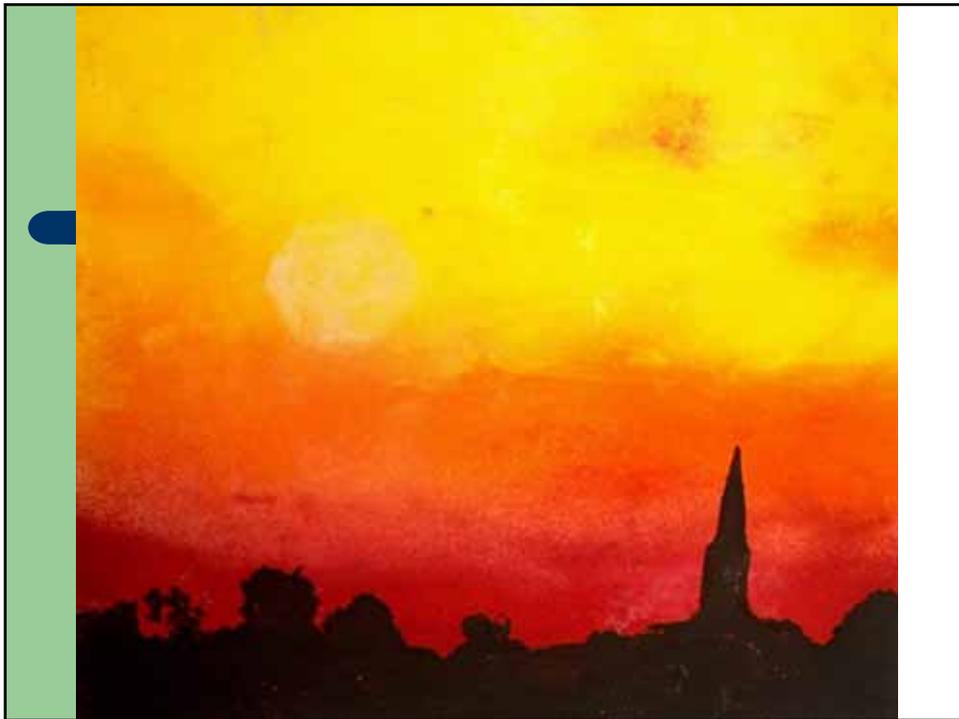

Effet contre-jour

Silhouettes découpées sur fonds lumineux

Pascale Lefebvre

Une pratique d'artiste en référence

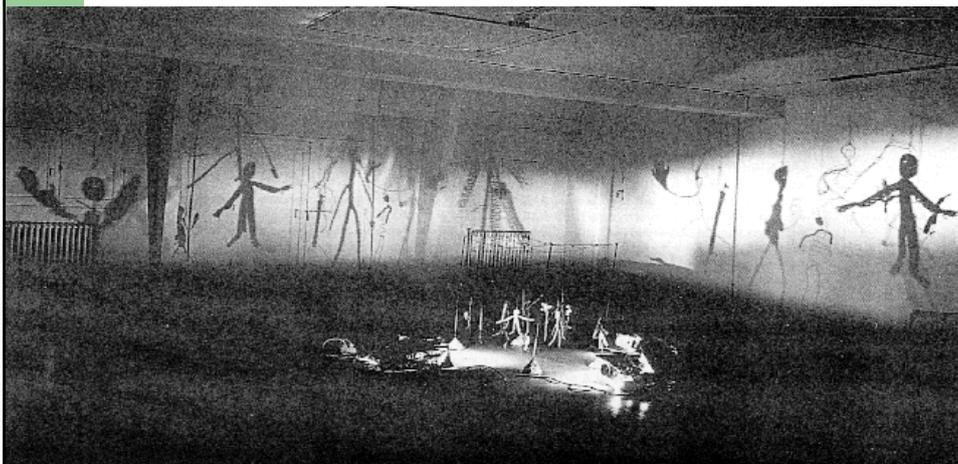

Du côté des artistes

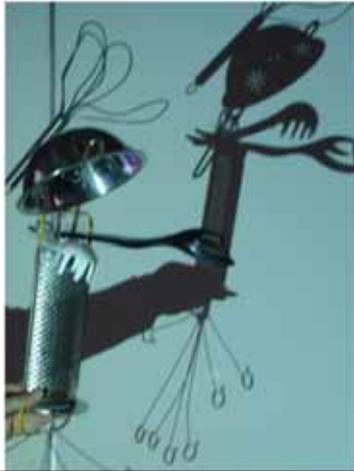

Christian Boltanski

Mises en scène éclairées

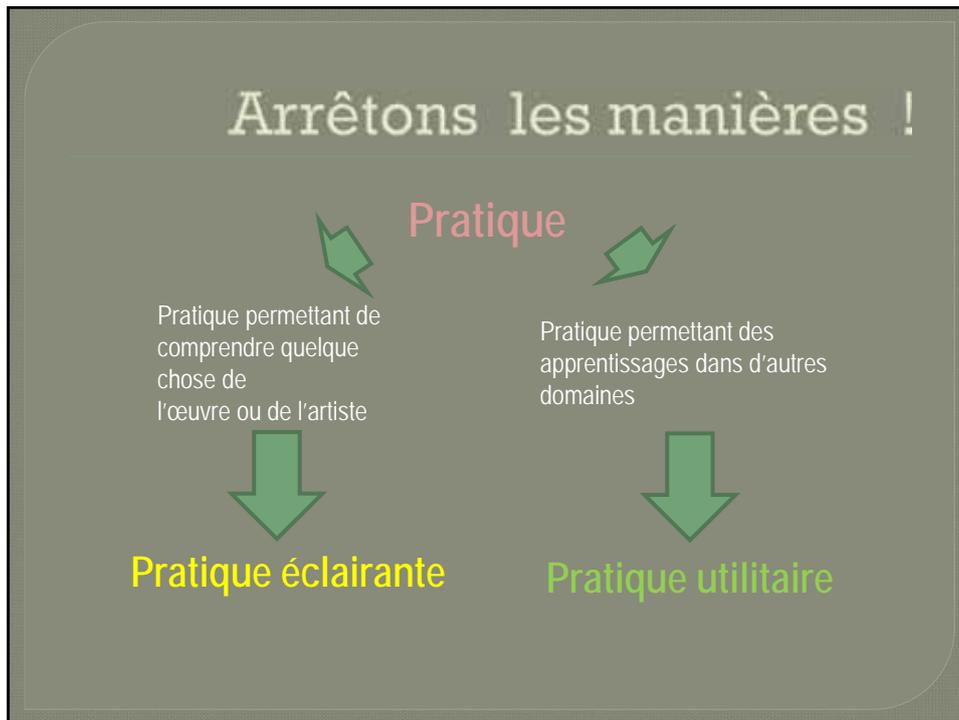

Jeux d'ombres

Mises en scène lumineuses

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-t-il 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 ...

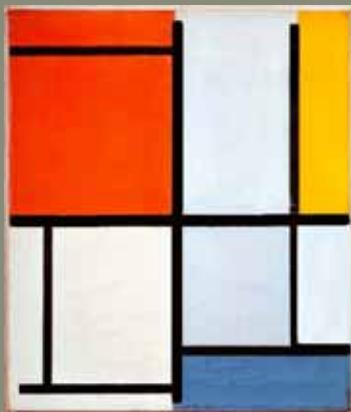
- Entrainer les élèves dans une démarche de co-naissance.

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 (188), Elise Buz (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
Observez
• Observer un vocabulaire précis.
• Observer 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 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 dirait qu'il est tîné 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 ?**
Laissez les élèves s'exprimer et noter toutes les « hypothèses » : des routes, des immeubles, des champs, des cahiers... 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

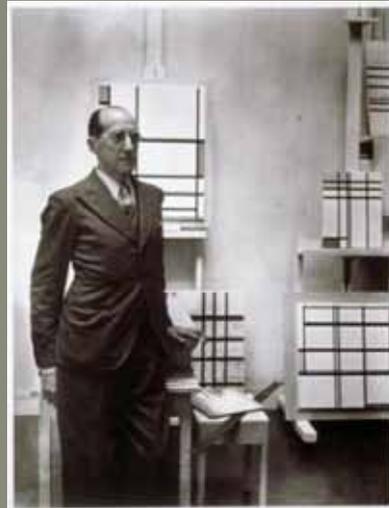
L'hypothèse placard *

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

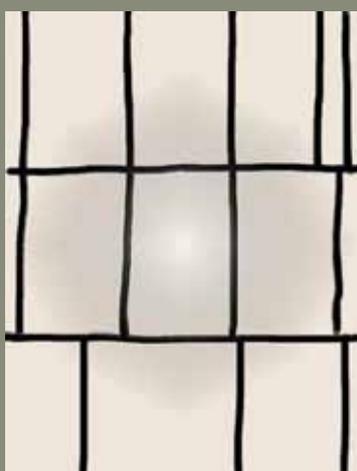

Le vocabulaire en accompagnement

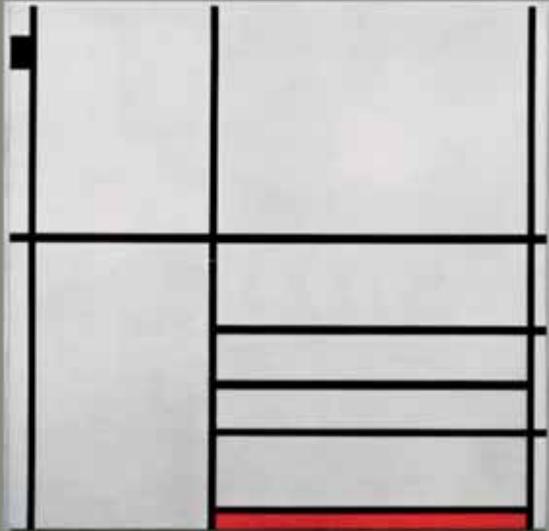

Lexique en situation : le rangement, le placard, les étagères, les montants, les casiers, le cadre... *

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

62 Cartes structures

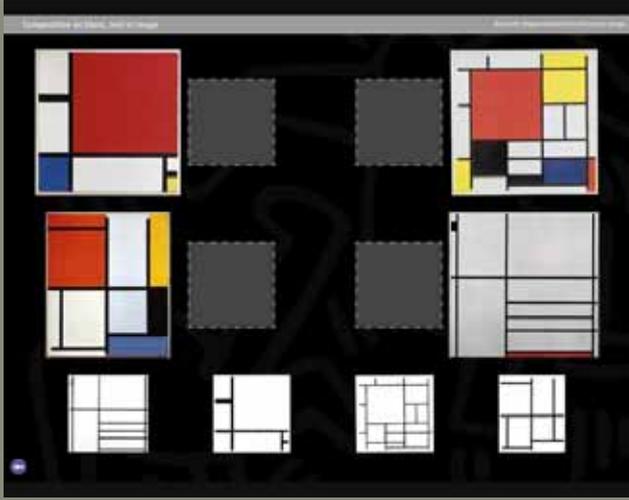
→ Déposer les structures sous les titres correspondants.

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

Renforcer la perception de la structure

65

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

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

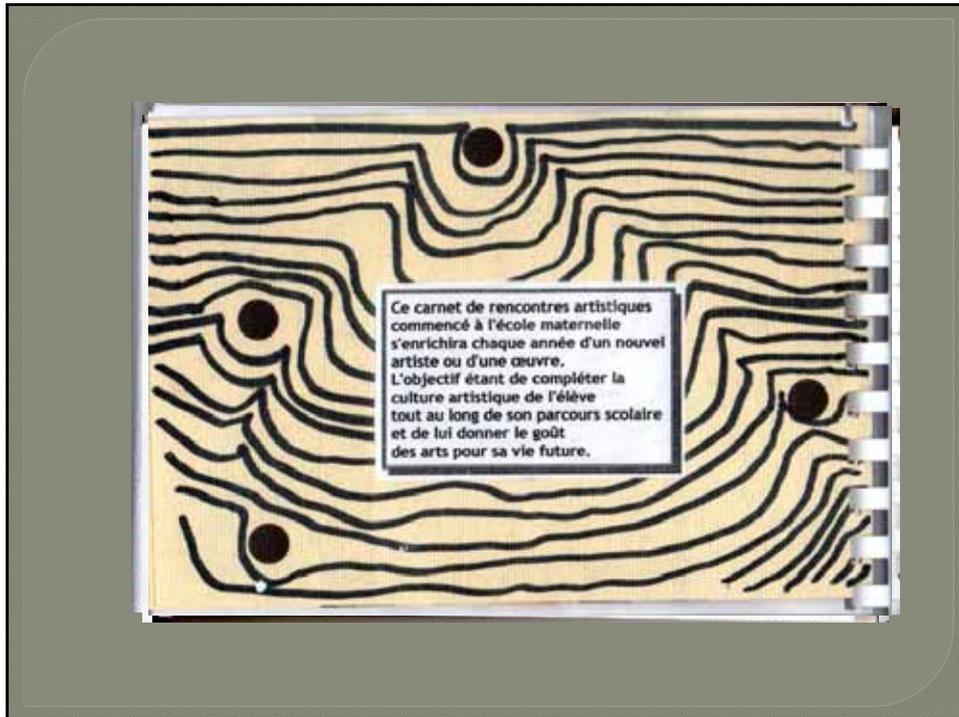

A propos de la taille des œuvres

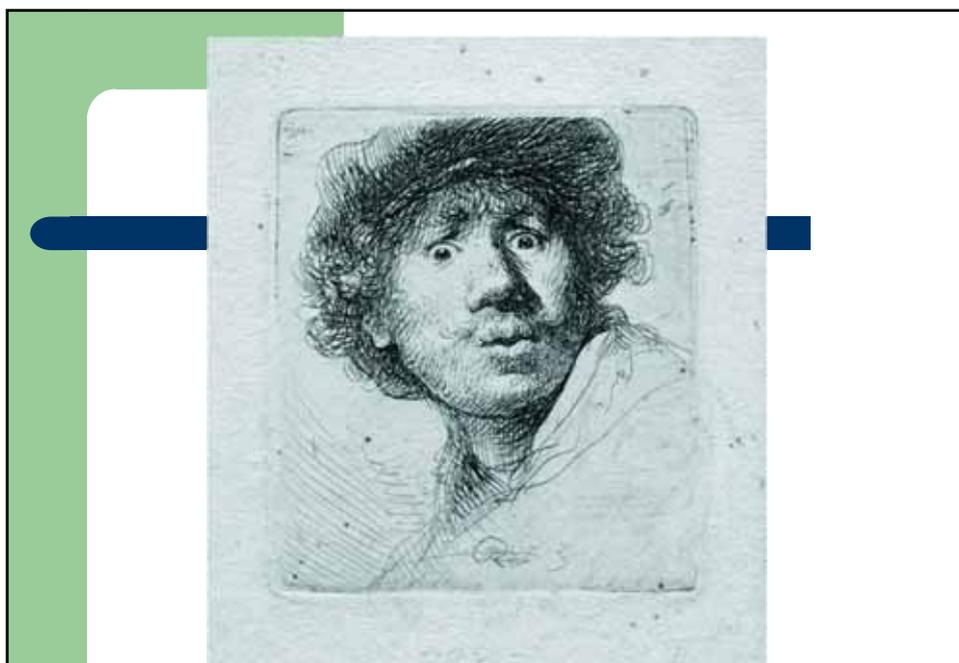

151

491 x 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

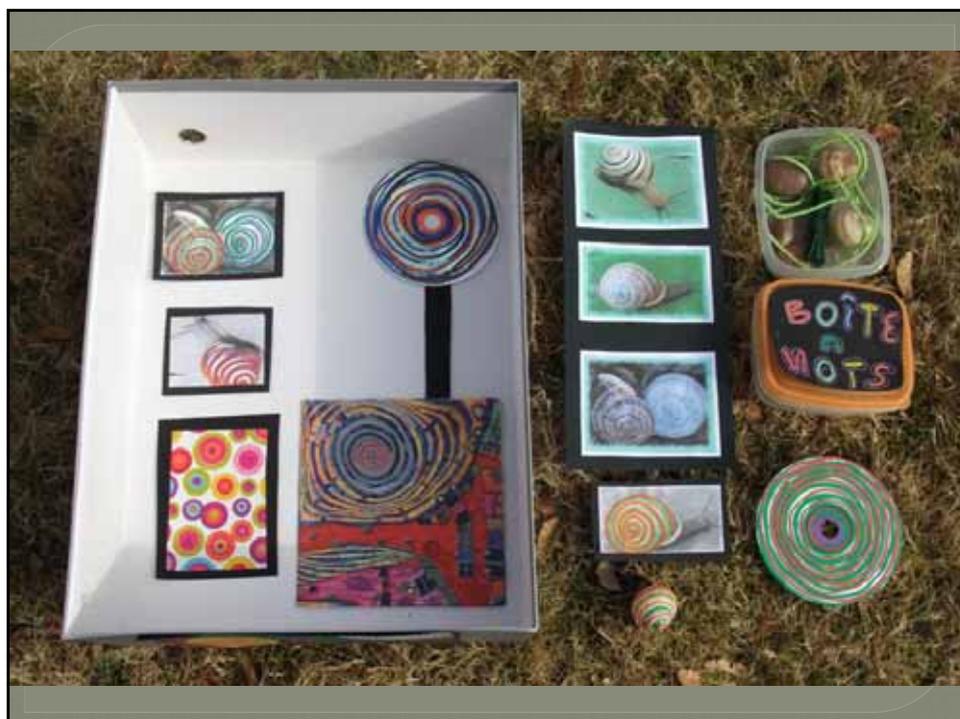

152

5,1 x 4,5 cm

Autoportrait, 1630

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

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.

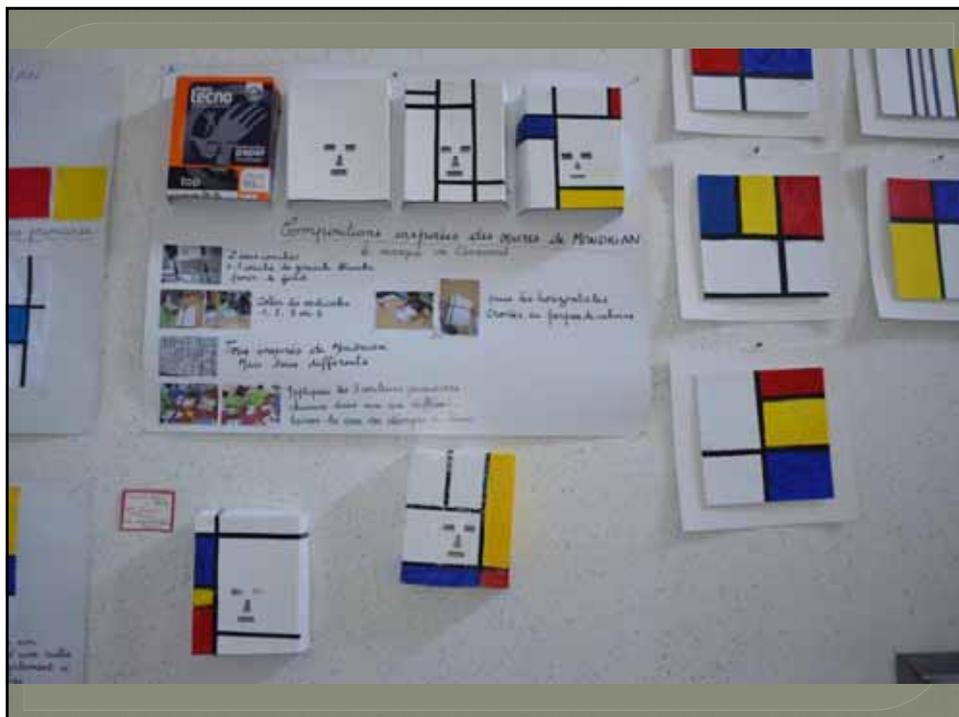
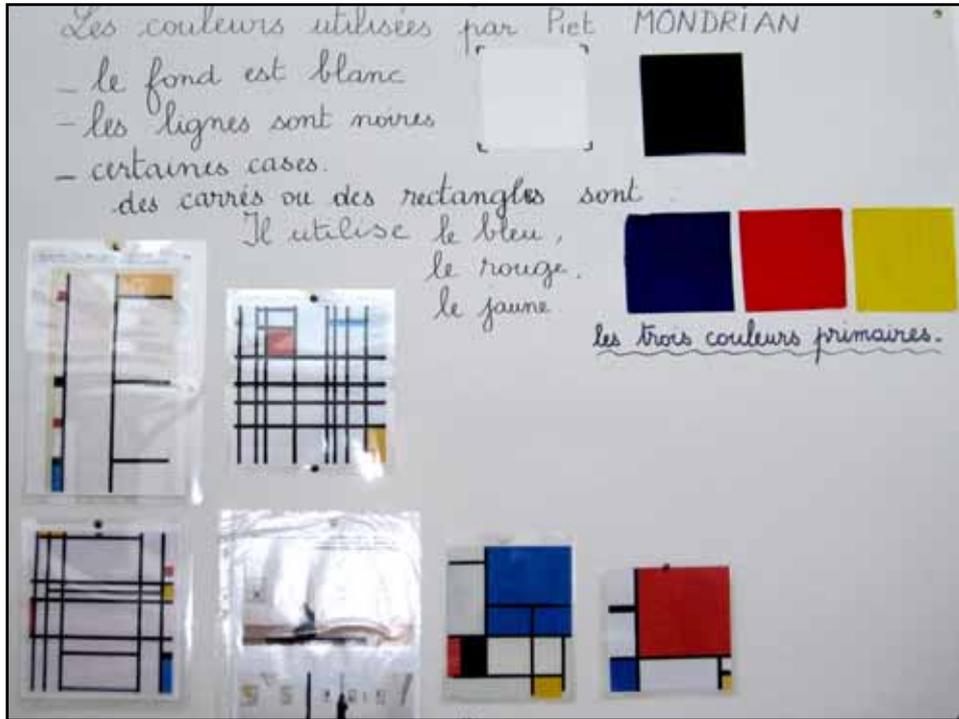

Les caractéristiques de sa peinture :
Elle se compose de lignes droites noires,
- verticales
- horizontales
- elles se croisent

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.

Valorisation : exposition de travaux d'élèves

Remerciements

- Je remercie chaleureusement les enseignantes suivantes pour leurs contributions :
- Sylvie Balzer
- Martine Florent
- Brigitte Fondeur
- Yasmine Osswald

- Isabelle Michel, CPC

ainsi que les contributeurs anonymes ou non identifiés.