

Aller à la rencontre des œuvres par la pratique
Approches concrètes

Patrick STRAUB

Aller à la rencontre des œuvres par la pratique
Approches concrètes

Patrick STRAUB

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 .

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'Arrestation du Christ
Giotto di Bondone ; vers 1266-1337.

"L'Arrestation du Christ", vers 1303/05.

Technique : Fresque

La culture : le double effet kiss cool !

Les 3 piliers

Rencontres

Connaissances

Pratiques

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

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

Aller à la rencontre sensible de l'œuvre

Rencontrer

La technique de l'inventaire

Connaitre

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Katsushika Hokusai (1831)

10

La technique de l'inventaire

La dénomination

Le ciel

Un cartouche

De l'écriture

Des embruns

De l'écume

Une vague

Une montagne

Des personnages

Une barque

Trace CPHA

Nature morte
Stiegel Eduard (1818-1879)
Allemagne, Cassel

Inventaire dénotatif

Nommer

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

Composition in red, blue and yellow, 1930

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

15

La lecture symbolique

Connaître

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

16

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

17

David Bailly (1584- 1657)
Vanitas" 1651

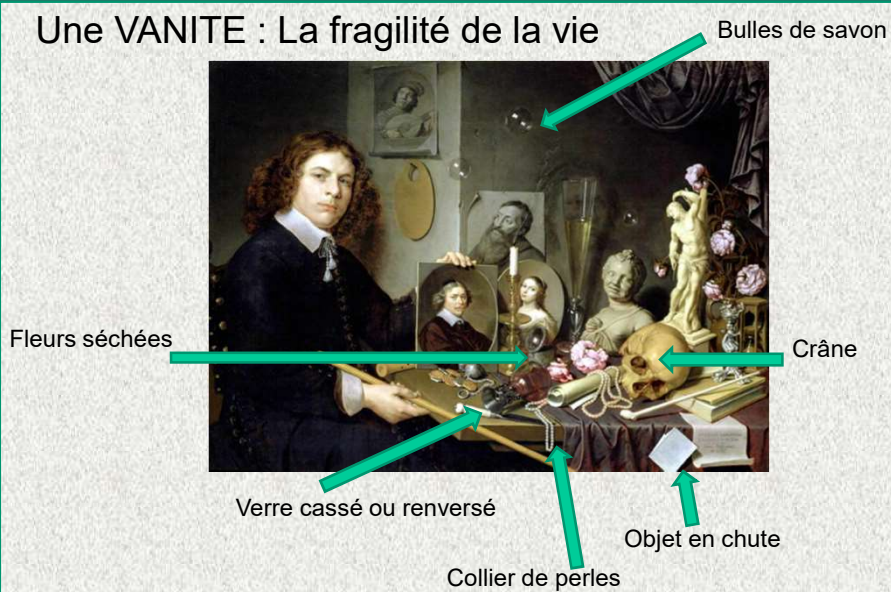
© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB - ACCES EDITIONS

18

Une trace possible

Une VANITE : La fragilité de la vie

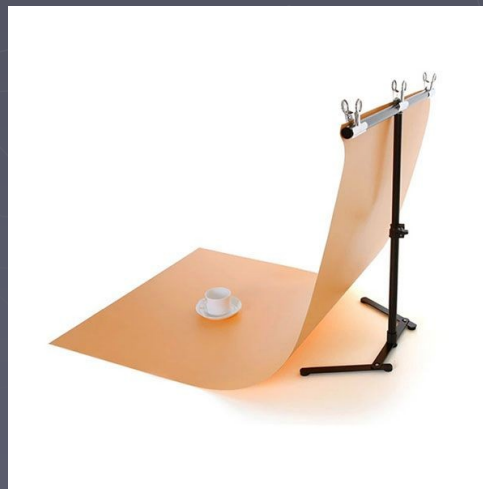

Pratiquer

Pour les petites classes

Natures mortes libres

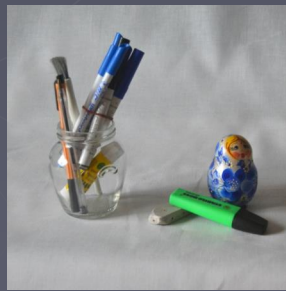

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Pratiquer

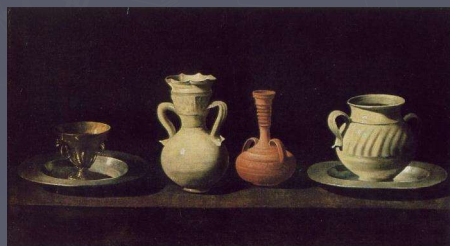

Pour les petites classes

Natures mortes libres

Rencontrer

Pratiquer

Natures mortes inspirées

Pour les petites classes Natures mortes libres

Tirer parti

Connaître

La technique des éléments qualifiés

Aller vers la description de l'œuvre

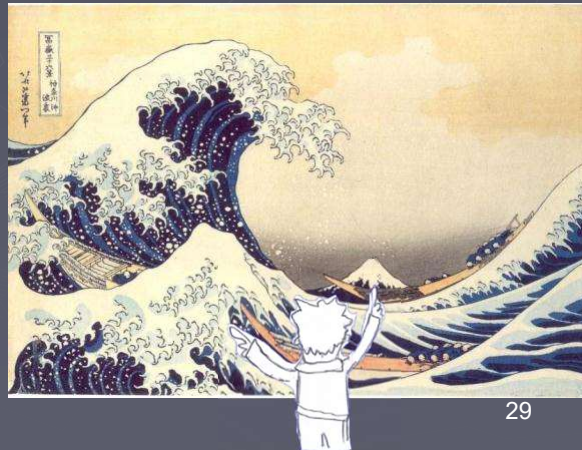
- Des barques **effilées**
- Une vague **déferlante**
- Des embruns **virevoltants**
- De l'écume **bouillonnante**
- Une montagne **enneigée**
- Des marins **alignés**
- Le ciel **orageux**

« 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

29

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

30

Éclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

Pratiques

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

Faire poser des questions

Katsushika Hokusai (1831)

32

Poser des questions

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 ?

Katsushika Hokusai (1831)

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Laisser émerger les questions

富嶽三十六景
神奈川浪裏

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Aller à la rencontre des œuvres

Arrière des posters comme aide.

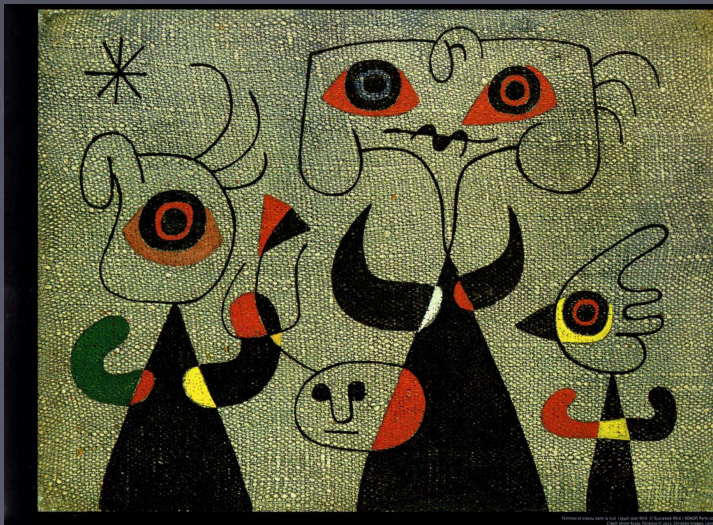
41
HOKUSAI (1760-1849)
LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (1830)
Gravure sur bois, estampe couleur (0,246x0,362 m)

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

Questionner pour mieux regarder

Rencontres

FEMMES ET OISEAU DANS LA NUIT

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

U19

Joan Miró (1893-1983)

FEMMES ET OISEAU DANS LA NUIT (1946)

Huile sur toile de carton, 29 x 33 cm

Projet cible
Réaliser des personnages du monde de Miró.

L'œuvre en questions
Objectif : Repérer les constituants figuratifs de l'œuvre.

→ **Combien y a-t-il de créatures (personnages ou animaux) ?**
Il y a quatre créatures.

→ **Comment peut-on le savoir ?**
Il y a quatre têtes mais il n'y a que trois corps. Une des têtes n'a pas de corps.
Source : Repérer avant 1900
Le titre de cette œuvre est « Femmes et oiseau dans la nuit ». Ce qui veut dire que Joan Miró a peint un oiseau et plusieurs femmes.

→ **Où est l'oiseau, à quel le reconnaît-on ?**
L'oiseau est facile à reconnaître, il a un bec. Il est situé dans la partie droite de l'image.

→ **Où sont les femmes, à quel les reconnaît-on ?**
Elles sont à gauche de l'oiseau. On les reconnaît à leurs robes (bien que l'oiseau semble également avoir une robe) et à leurs yeux en amande. Elles ont chacune trois cheveux.

→ **Qui est cette créature qui n'a pas de corps ?**
Émettre des hypothèses : Un bébé que la femme située entièrement à droite tient par un cheveu. Un ballon de baudouche en forme de tête. Un bébé qui est dans le ventre de la plus grande femme.

→ **Que remarque-t-on au niveau des têtes ?**
Elles sont transparentes, elles ont la couleur du fond.

Observation d'autres créations
Présenter à partir de l'écran des œuvres sur le DVD.

→ **Combien y a-t-il de personnages ?**
Il y a cinq personnages.

→ **Proposer de les nommer et de les décrire en imaginant qu'il s'agit d'une famille.**
Exercice Le bébé avec la robe blanche et le col rouge et noir, sa grande sœur tout en contours blancs, le maman avec une robe noire, blanche, bleue et rouge, le grand frère que maman fait sauter en l'air en le tenant par le main, le petit frère qui regarde la scène avec de grands yeux...

Les œuvres en actions
Faire dessiner ou découper les différents personnages.
Réaliser un répertoire de formes pour les têtes, les bras, les corps, les jambes.....
Avec 5000 et DVD À chaque corps sa tête.

Pratiques en lien

Bonhommes en formes **T'es Miró ?** **À la plaque**

Œuvres en réseau

Point de focalisation
• La manière de représenter les personnages.

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 ?

39

Aller à la rencontre des œuvres

La technique des 5 sens

Accéder à d'autres dimensions

L'exploration
sensorielle

Katsushika Hokusai (1831)

40

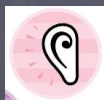
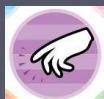
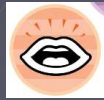
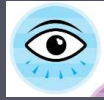

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

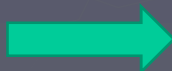

Pratiques

La technique des 5 sens

Rencontres

Vers une lecture connotative

Mise en projet

Introduction narrative

Monsieur Mondrian met tout dans des boîtes : couvercle bleu pour ce qui est bleu, couvercle jaune pour ce qui est jaune et couvercle rouge pour ce qui est rouge... et derrière les couvercles blancs, qu'y a-t-il ?
Mystère ! Porte ouverte à l'imaginaire... Je vous propose de mettre le monde en boîte comme lui.

Consigne – projet : Ouvrir les boîtes de Piet Mondrian et montrer ce qu'il y a à l'intérieur.

Sortir du placard

Pratiques

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

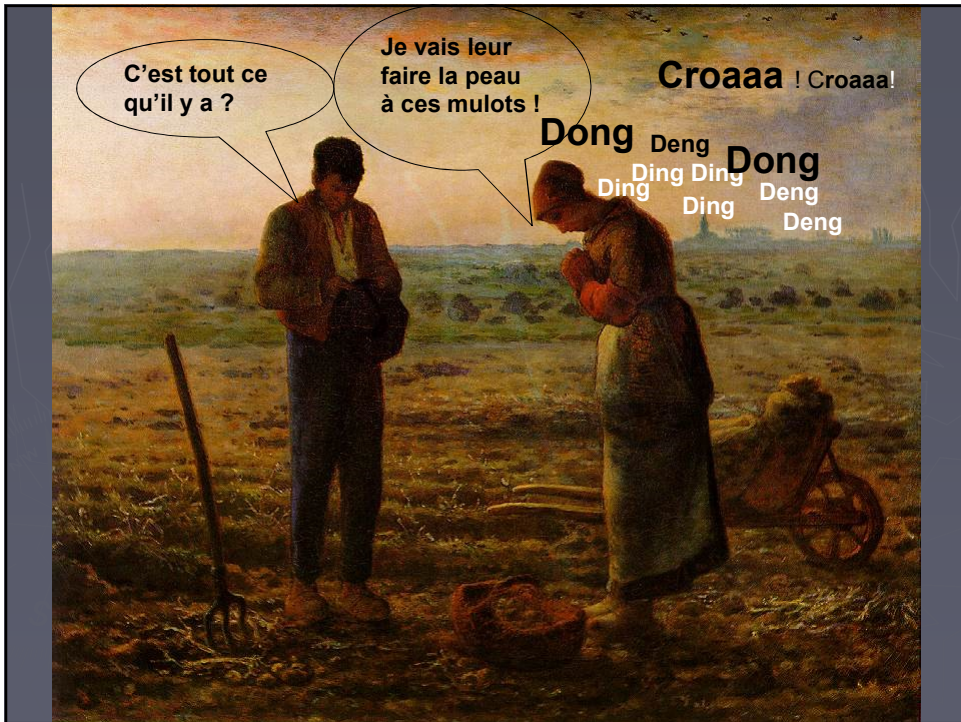
Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

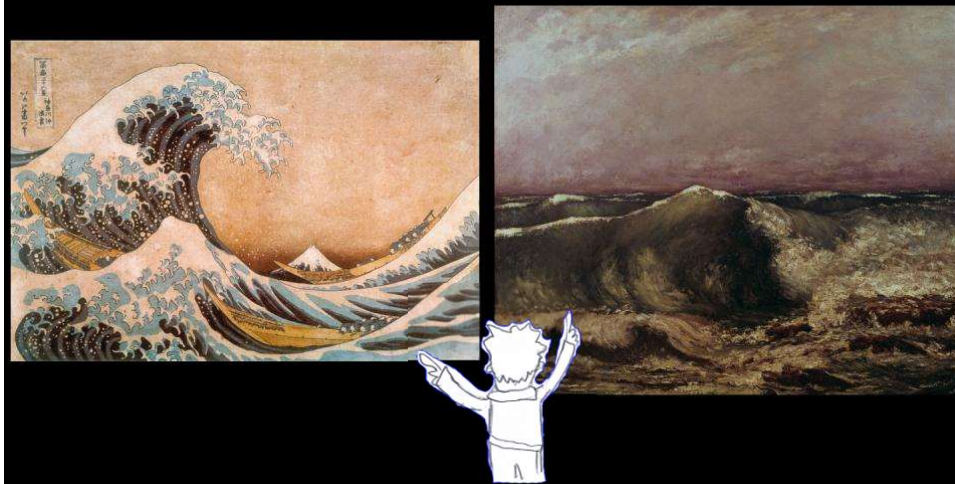
L'ouïe : Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme sons ?

Angelus

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**

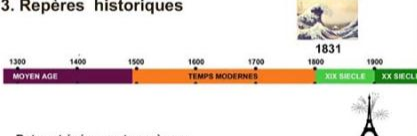
Taille relative de l'oeuvre

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

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

MOYEN AGE TEMPS MODERNES XIX SIÈCLE XX SIÈCLE

1831

Dates et événements repères :
 1889 : Tour Eiffel

La taille de l'œuvre

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

5,1 × 4,5 cm

Rembrandt, Autoportrait, 1630

54

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 montre-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

Rac direct exploitations
créative

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

SMIGT

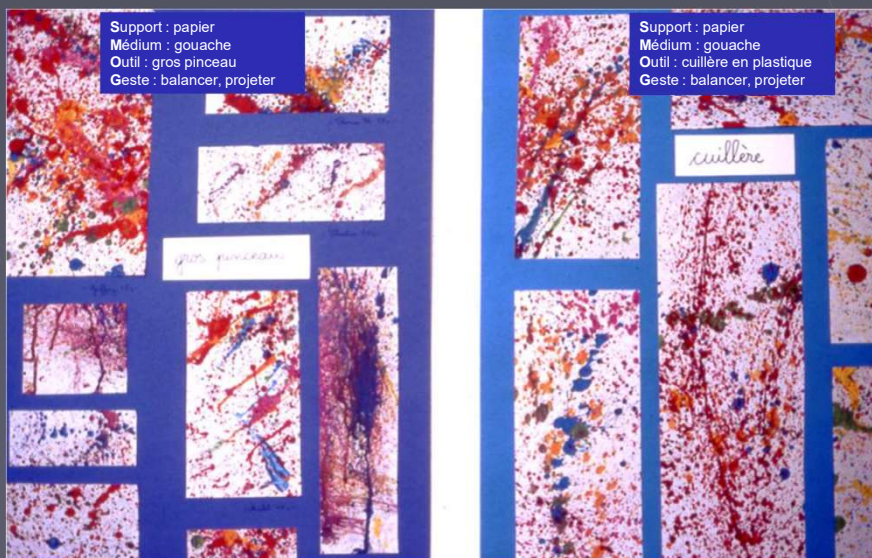
Réinvestir, rendre visible

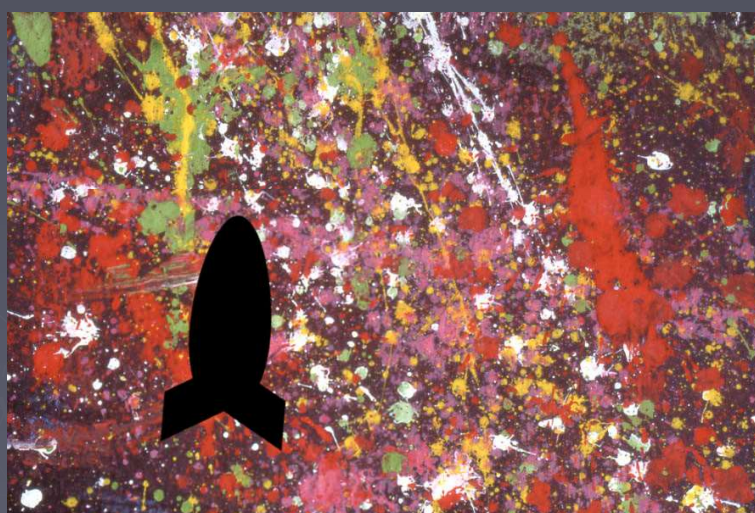
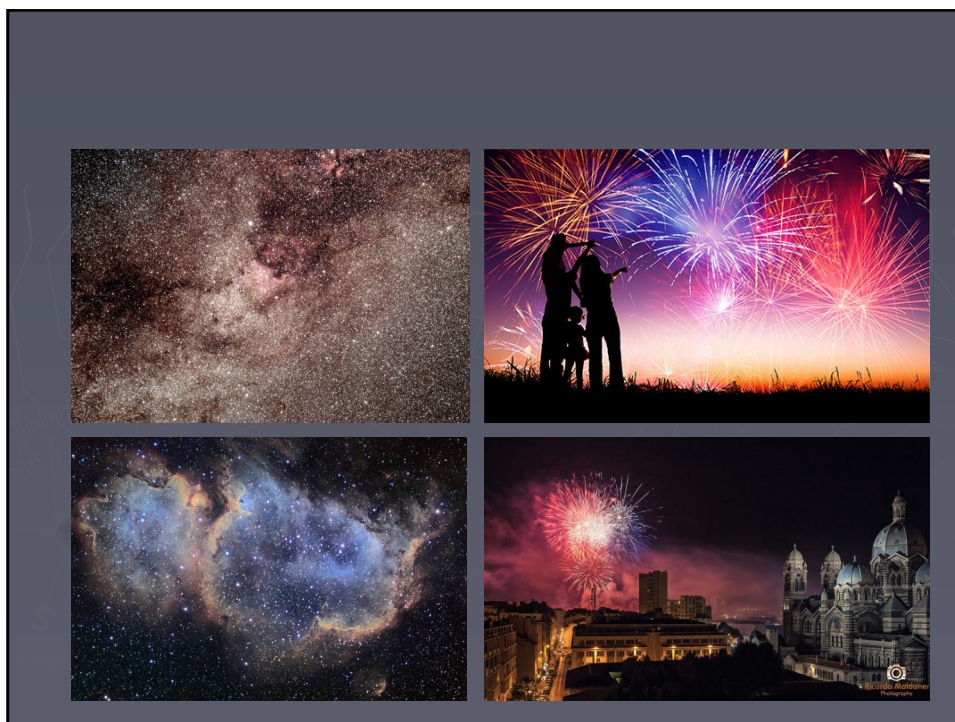

- Réaliser des productions plastiques en réinvestissant des techniques et des procédés plusieurs fois éprouvés.

SMIGT

Réinvestir, effet stellaire

« Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient... programmes 2015 »

Valorisation signifiante

« Réaliser des productions plastiques en réinvestissant des techniques et des procédés plusieurs fois éprouvés »

Bénéfices collatéraux

1, Diversification des pratiques

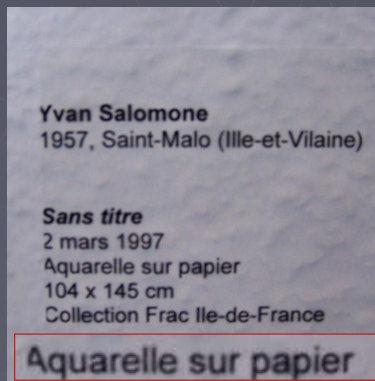
Bénéfices collatéraux

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 Stael

Il a fait comme nous !

Georges MATHIEU 1921 -
"Espace concentré", 1987
Huile sur toile 92 x 173 cm

Ça quelqu'un l'a fait !!!

Sam Francis, 1923 – 1994
sur papier

Sans titre - acrylique

Le SMIGT un outil de conceptualisation

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

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

S
M
I
G
T

Langage plastique

- Couleurs
- Formes
- Lignes

Conceptualiser l'œuvre

Pratiquer

Décliner le principe

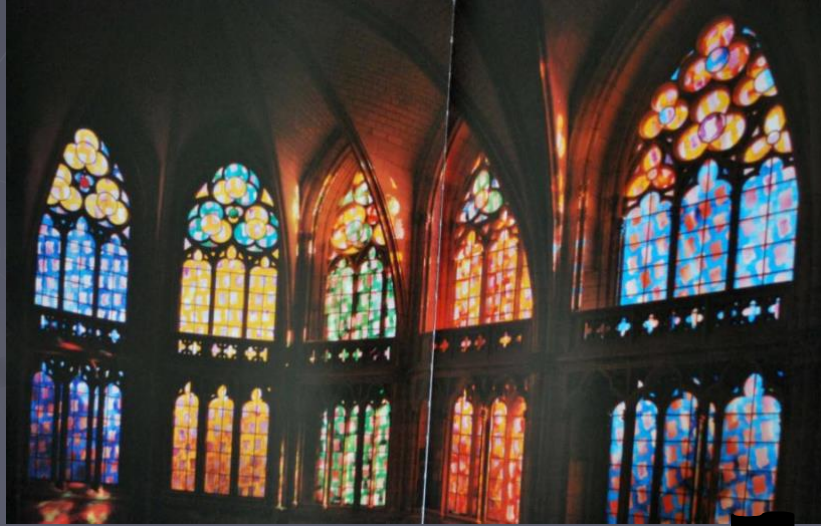
Un même motif sur différents supports

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 84

Arrêtons les manières !

Pratiques

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

Pratique qui découle de l'aspect formel

Pratique permettant des apprentissages dans d'autres domaines

Pratique éclairante

Pratique induite

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.

Pariétal