

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

● Patrick STRAUB

1

Plan de l'intervention

- 1. Rappel synthétique des programmes
  - 2. Où placer la pratique ?
  - 3. Quelles pratiques ?
- 4. L'approche en co-connaissance
  - 5. La question de la trace
  - 6. Hors d'œuvres 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

Aller à la rencontre des œuvres

BO Hors série n°3 du 19 juin 2008

Au 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.

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 pratique en entrée

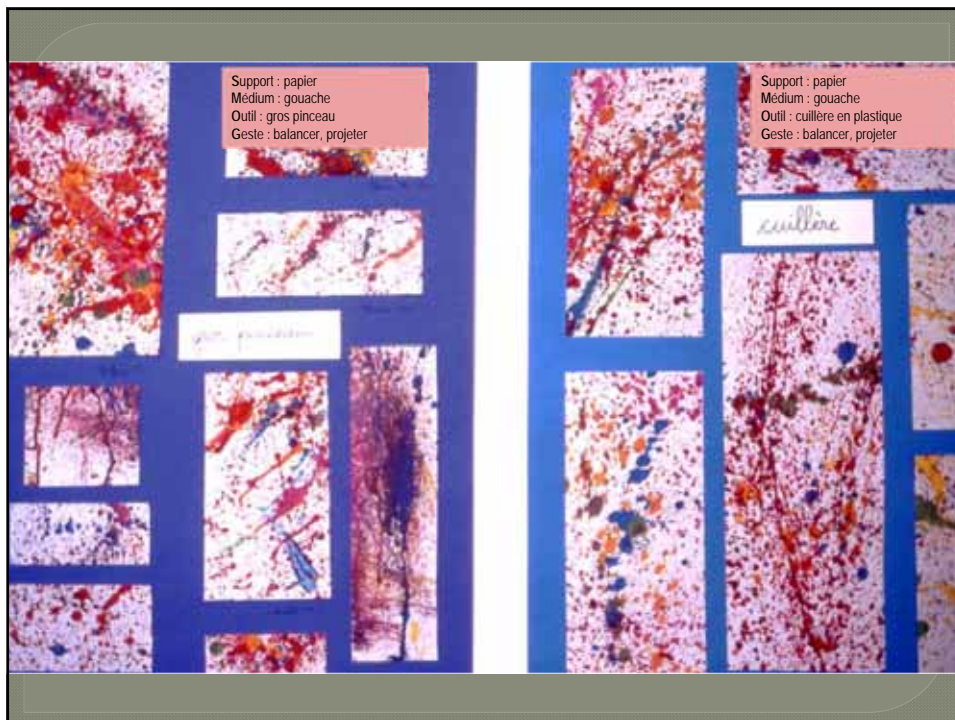
- Pourquoi accorder une telle importance à la pratique ?
  - Parce qu'à l'origine de toute œuvre, il y a une pratique
  - Parce que l'action ancre les connaissances
  - Pour continuer à pratiquer dans les classes ★

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
- Cette question a son pendant :
  - A quel moment faut-il montrer l'œuvre ?
  - Avant la pratique ou après la pratique

Les pratiques anticipées pour préparer les élèves à la rencontre

Pour aborder l'œuvre en pré-connaissance

Ca quelqu'un l'a fait !

★ Pejmann

* À l'envers - Picasso

Les pratiques pendant la découverte des œuvres comme outil visuel

Pour obliger l'élève à regarder l'œuvre

Dessiner

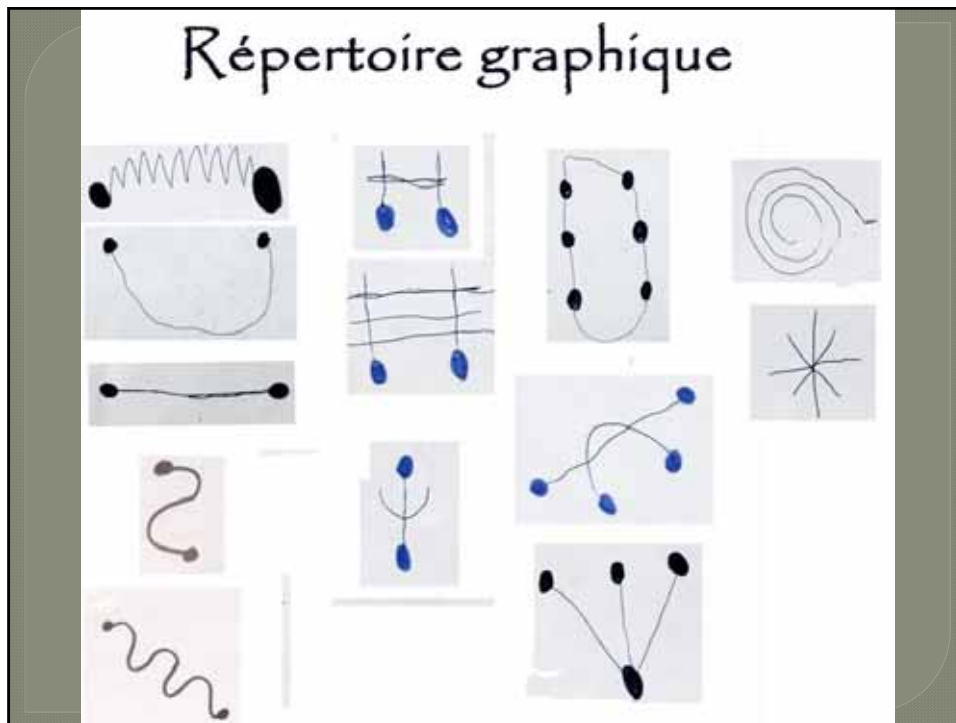
Pour mieux regarder

Je dessine le contour de la sculpture à partir du détail ci-dessous, puis je le colorie la silhouette obtenue en noir.

L'entrée par une problématique

Les œuvres en tant que réponse des experts

- Une problématique en exemple
  - → Comment représenter le mouvement ?

Voir du côté des experts

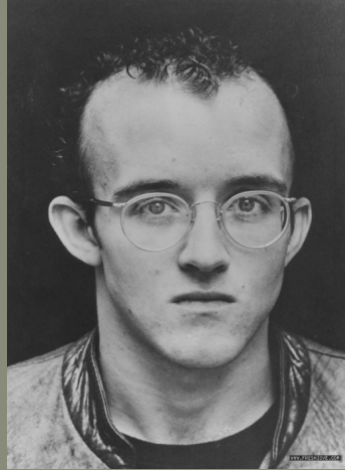
Giacomo BALLA, 1912

Marcel DUCHAMP, 1916

Etienne MAREY (1830/1904)

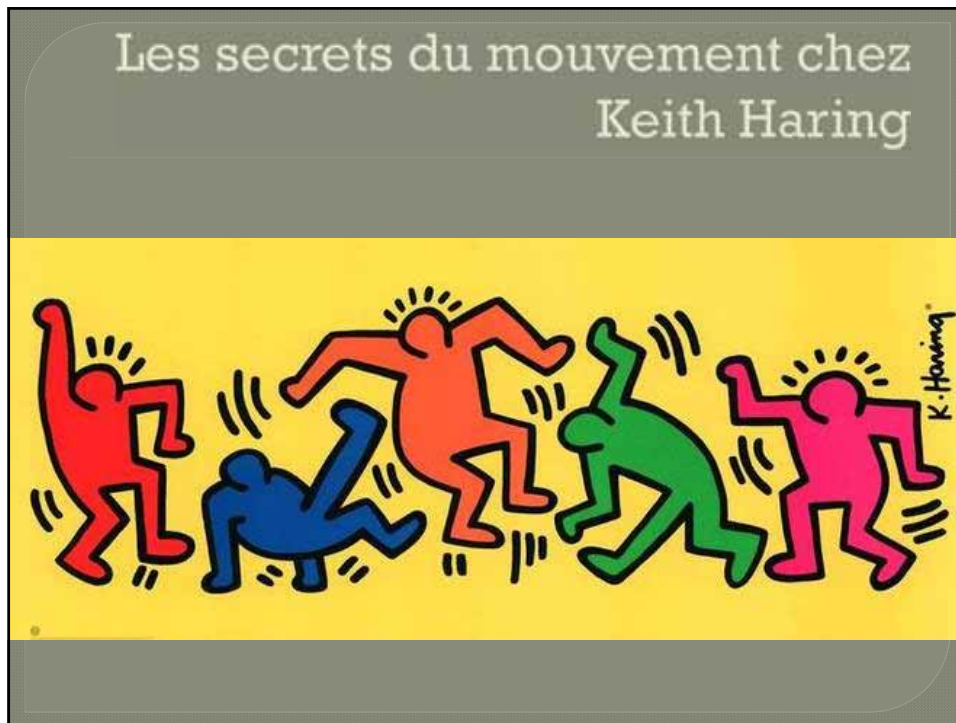
- Faire des recherches pour voir comment font les experts (les artistes) pour montrer le mouvement.
- Analyser les procédés utilisés, les comparer à ceux qu'ils ont trouvés. .
- Enrichir la palette des « rendus » en découvrant de nouvelles techniques.

Comment les experts représentent-ils le mouvement

Keith Haring
1958 - 1990

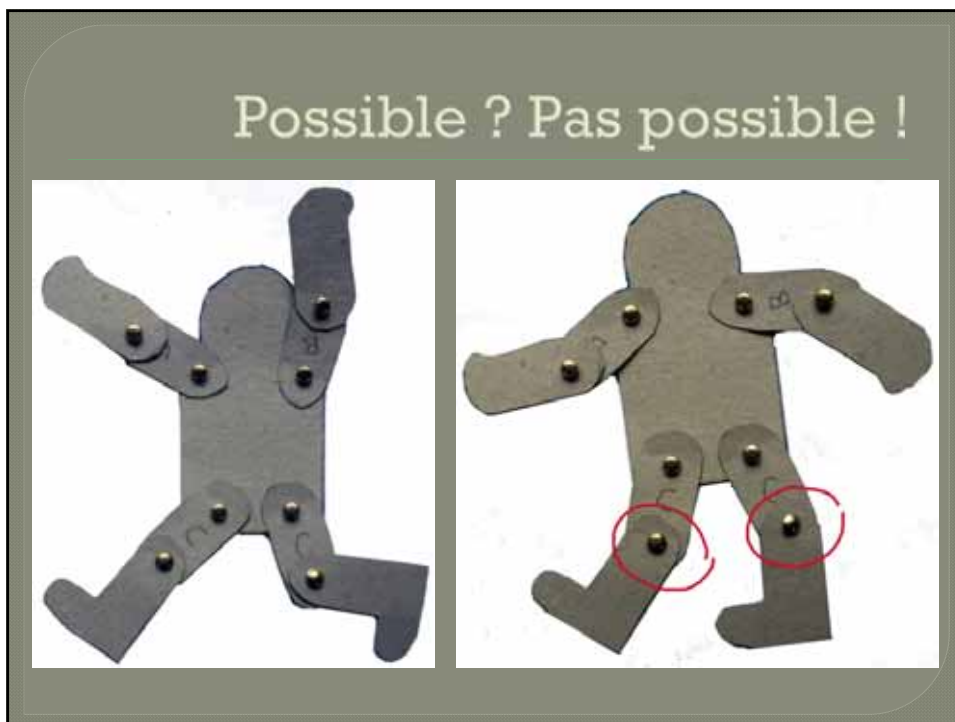
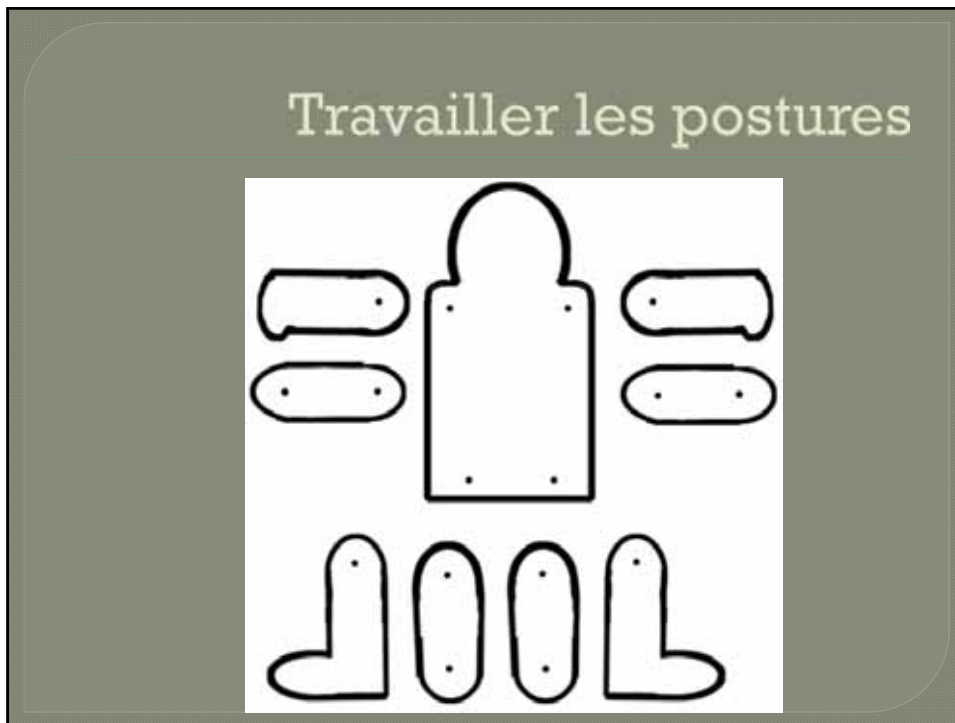

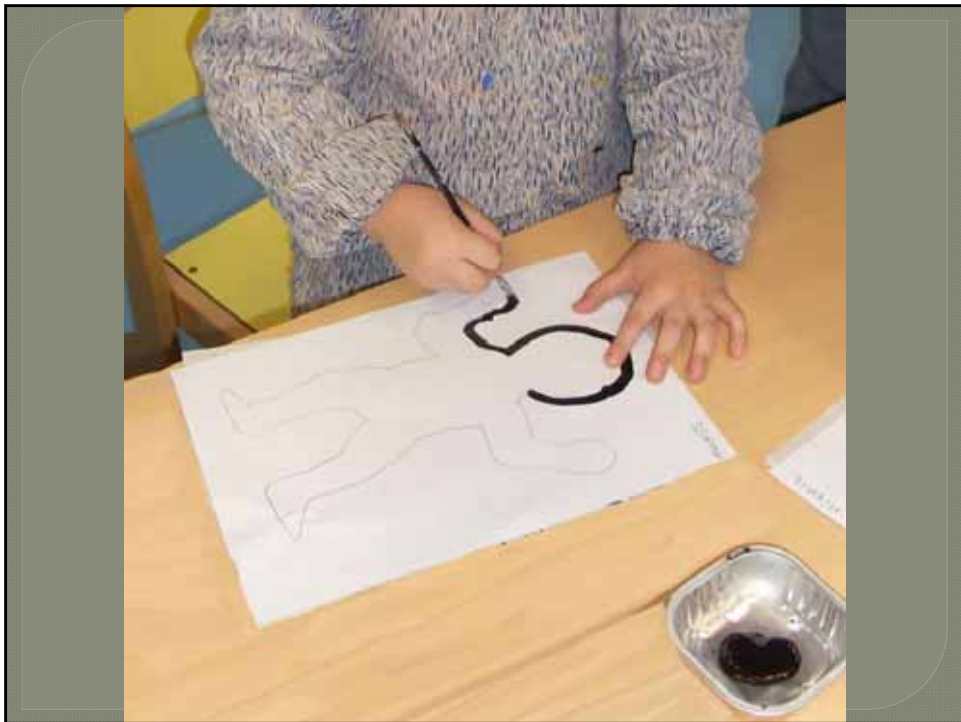

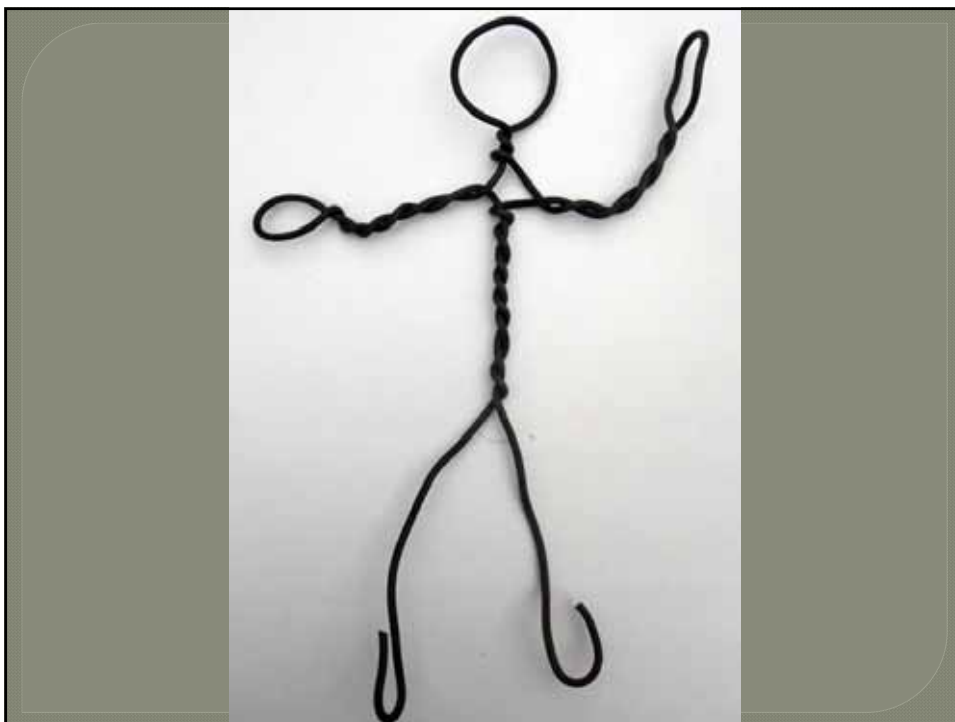
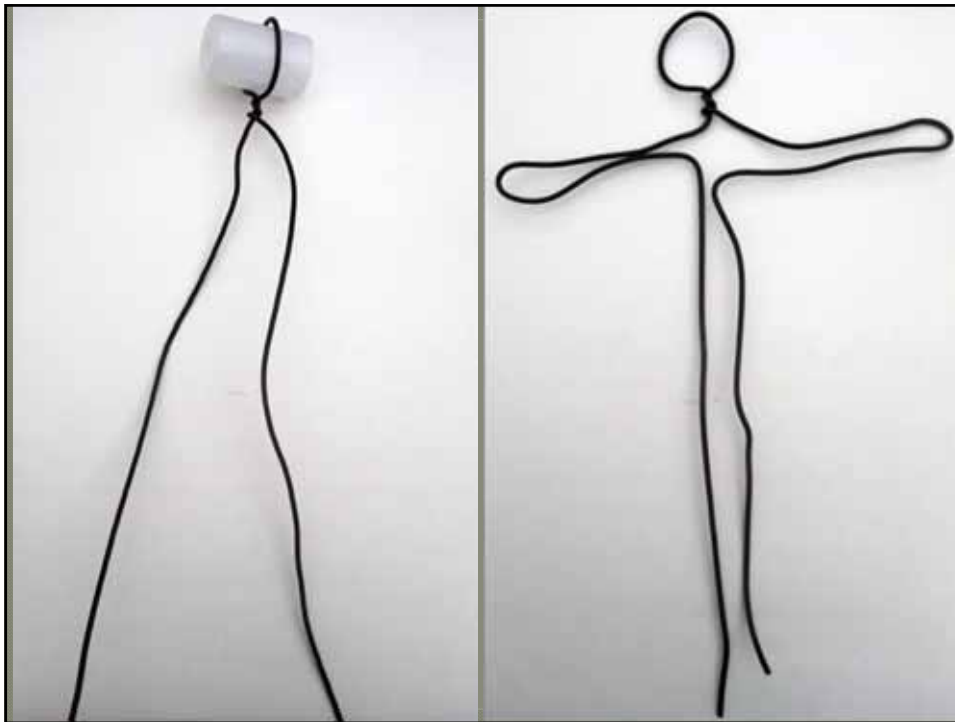

S'appuyer sur le squelette

pour apprendre à tracer le personnage d'un seul trait

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 ?

Le coloriage de photocopie : une activité à risque

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

Il faut être Miro 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.

Pour aller au-delà du champignon !

A green star icon is located in the bottom-left corner of the slide.

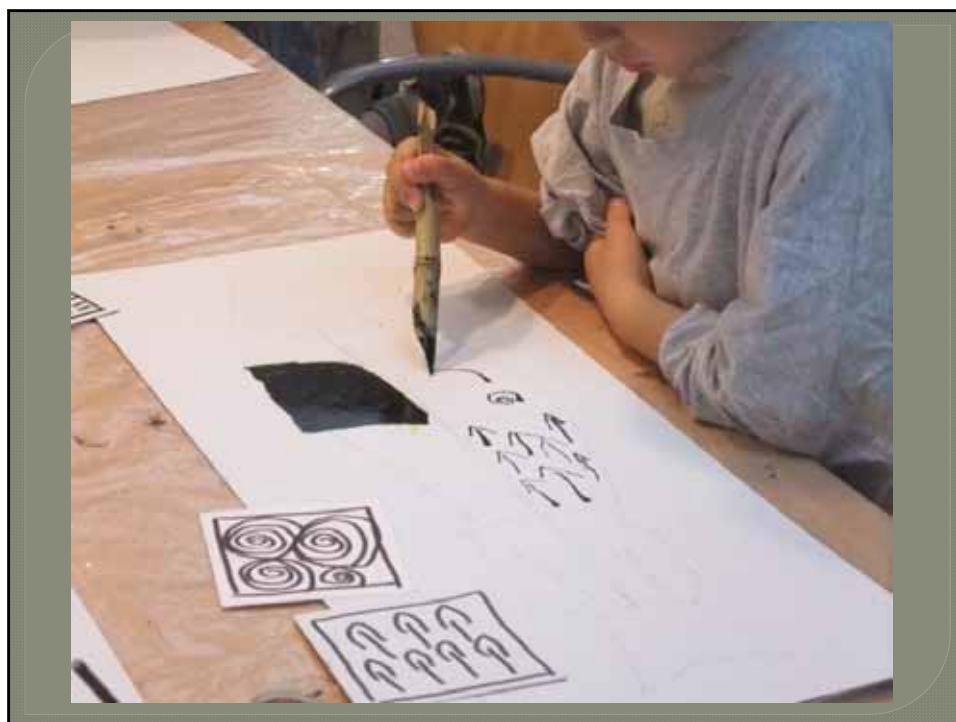
Se servir des œuvres pour enrichir sa mémoire de formes et de signes

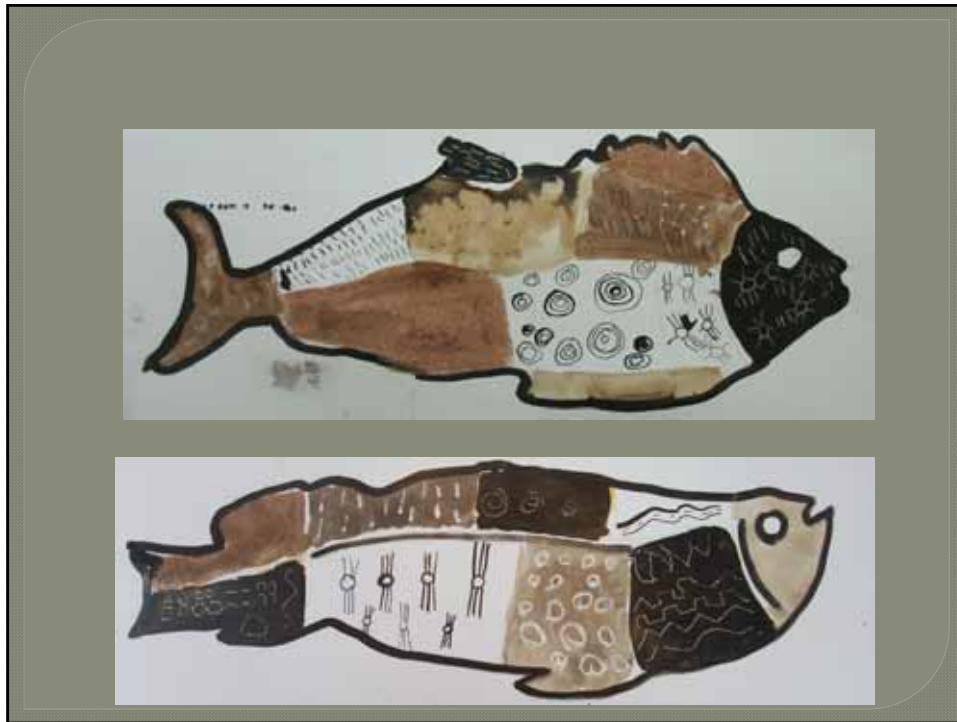

Se servir de l'œuvre pour enrichir sa mémoire graphique

Exploiter les signes dans leur dimension décorative

Faire comme...

- S'intéresser à la démarche de l'artiste

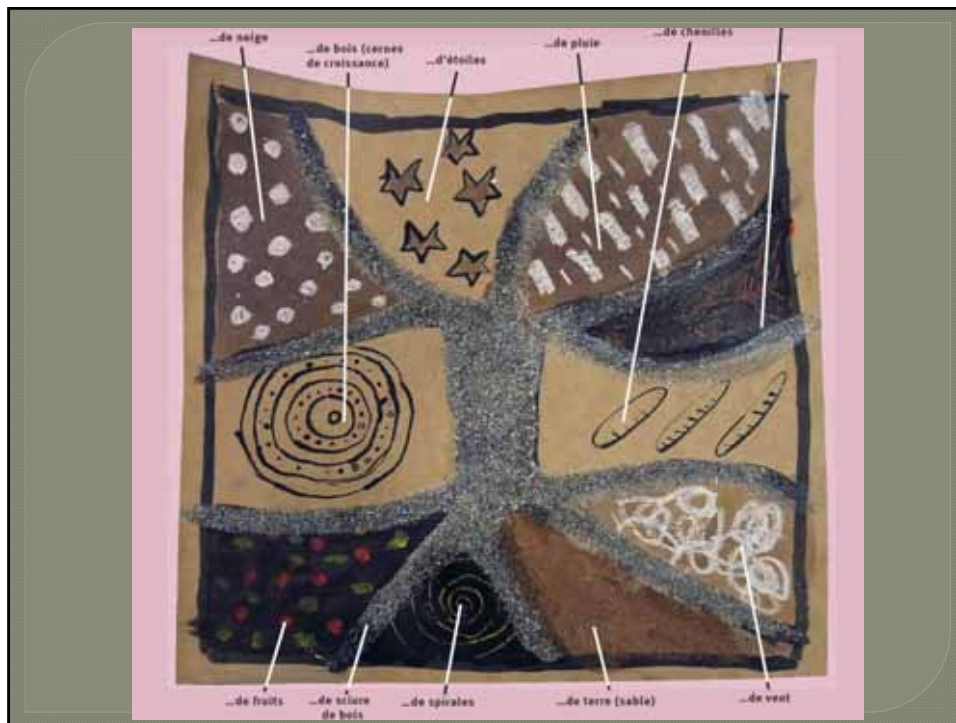
Faire comme...

Exploiter les signes dans leur dimension sémantique

RESTITUTION

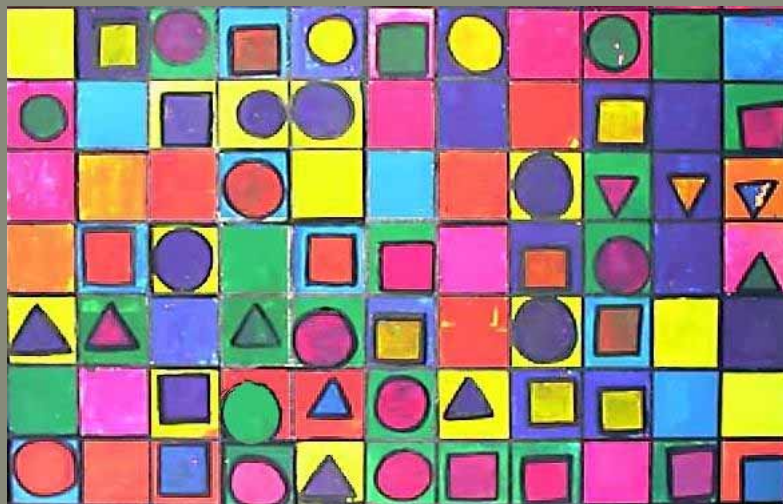
- « Nous avons peint et dessiné des « rêves » entre les branches et les racines. Nous avons fait comme les Aborigènes, nous avons raconté la vie invisible de notre arbre. Nous avons dessiné ce qui l'a touché : le vent, la pluie, le soleil, la neige.
- Nous avons représenté ce qu'il a produit : du bois, des fruits, des feuilles... Nous avons montré d'où il tire sa force : la terre.

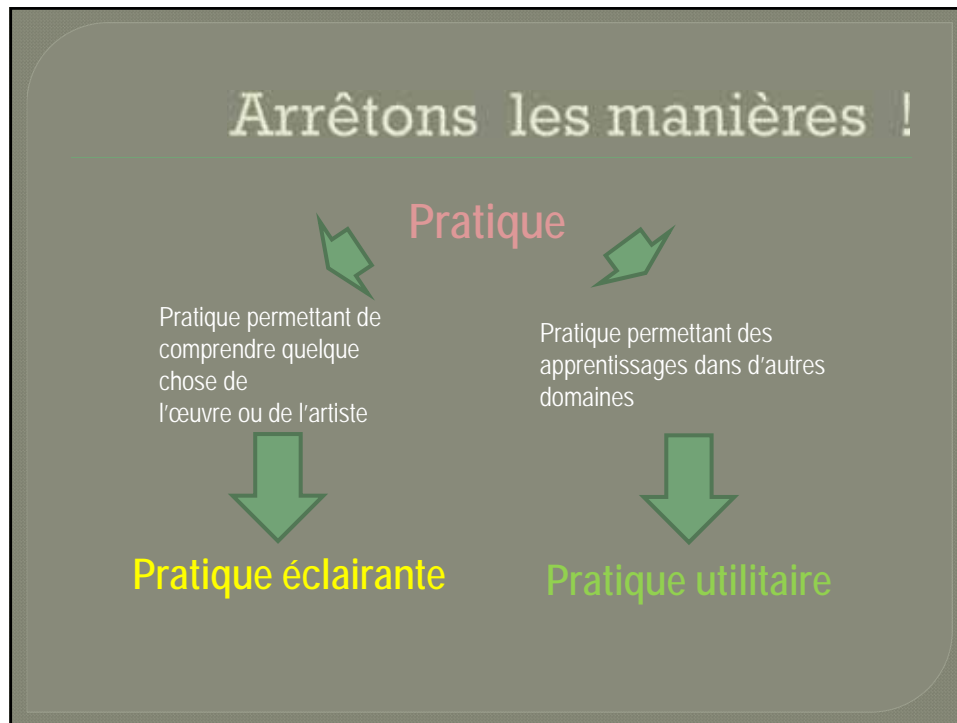
Faire comme...

- S'intéresser à la démarche de l'artiste

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.
  - - Le sens : ce que c'est, ce que ça représente
  - - La technique : aquarelle, gravure,
  - - La forme : comment c'est fait (couleurs, formes, lignes, lumière, composition, les caractéristiques formelles)
  - - La démarche : comment et pourquoi 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 ...

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

DEGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :

Ce que l'on veut que l'élève apprenne :

- Reconnaître les caractéristiques d'un « Mondrian ».

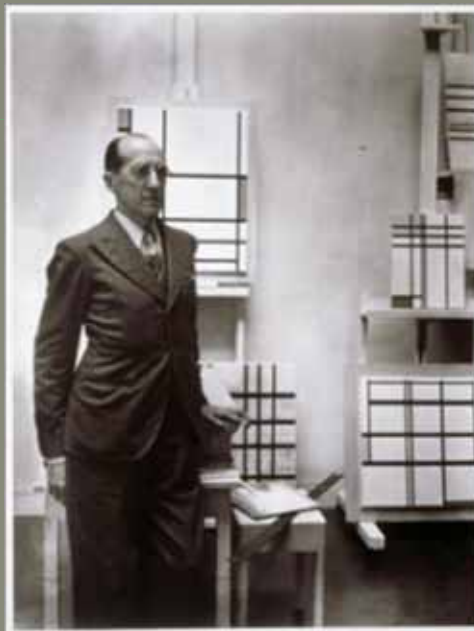

Ce que nous voulons éclairer

1. La structure orthogonale de l'œuvre
2. La palette chromatique de l'artiste

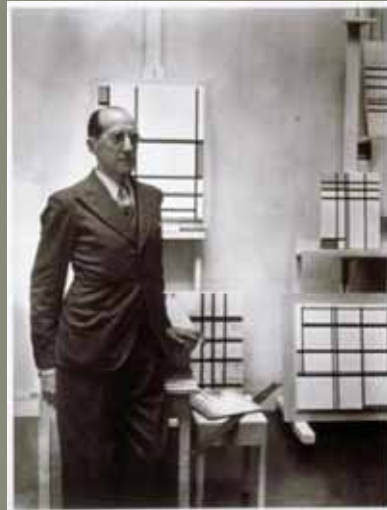
Faire
connaissance

METTRE EN PROJET 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

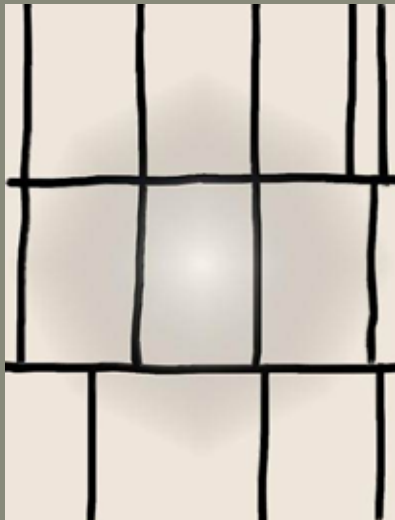

Le vocabulaire en accompagnement

Les montants, les étagères, le cadre, les casiers

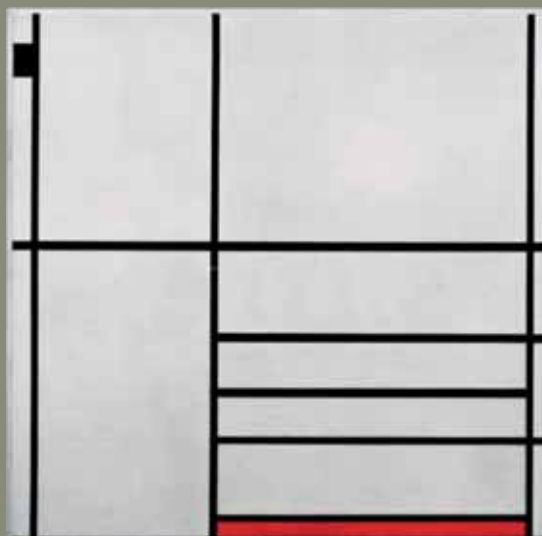
Troublant !

PROJET (pratique en co-naissance)

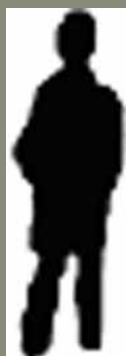
- **Projet cible** : Fabriquer toutes sortes de placards pour aider Piet Mondrian dans ses recherches.
- **Objectif spécifique** : Prendre conscience de la structure orthogonale de l'œuvre, notion implicite d'orthogonalité.

Observer la structure
pour pouvoir aider Piet Mondrian

A propos de la taille des œuvres

Mondrian, Piet 1872-1944.
"Composition in white, black and red", 1936.
Huile sur toile , 102 x 104cm.

La taille de l'œuvre

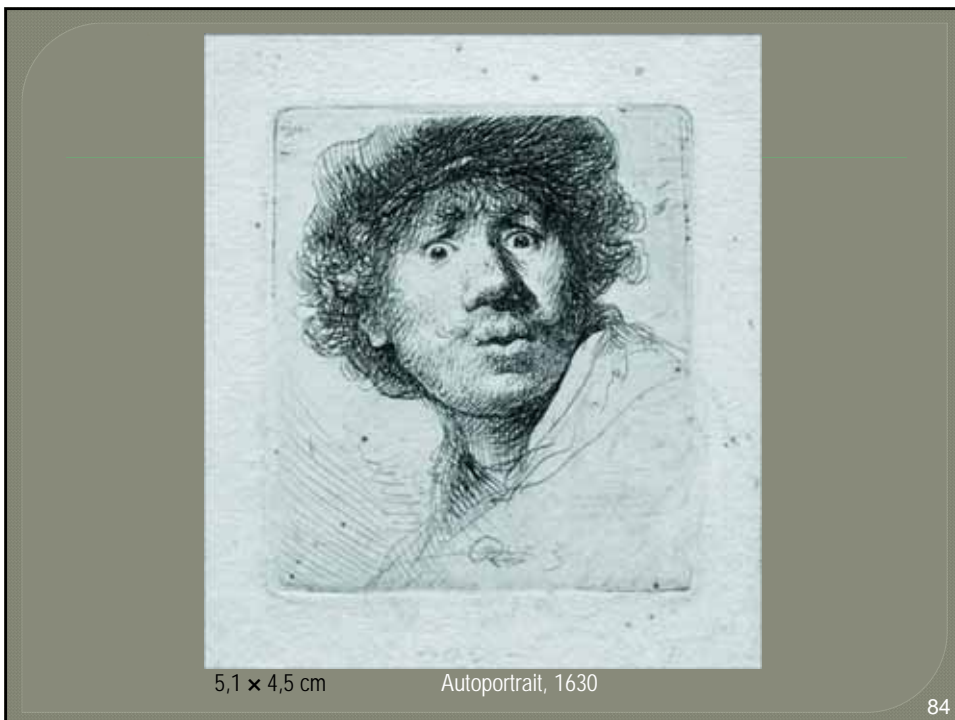

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

83

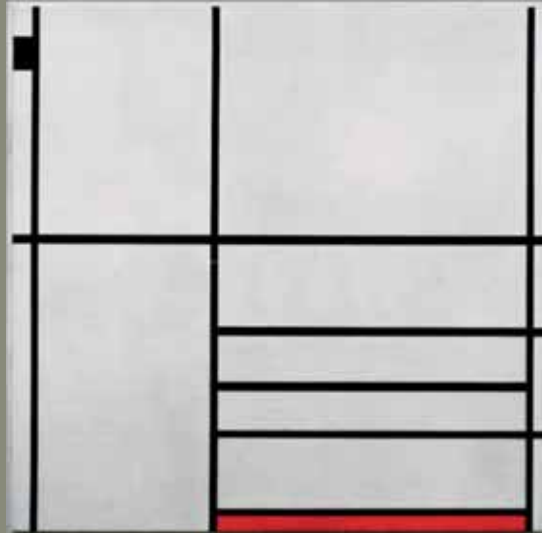

5,1 × 4,5 cm

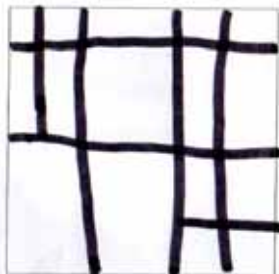
Autoportrait, 1630

84

Observer la structure
pour pouvoir aider Piet Mondrian

DES LIGNES PERPENDICULAIRES.
Les lignes verticales et horizontales se croisent, elles forment un quadrillage.
Apparaissent deux formes géométriques : les **CARRÉS** et les **RECTANGLES**.
Leurs tailles seront variables.

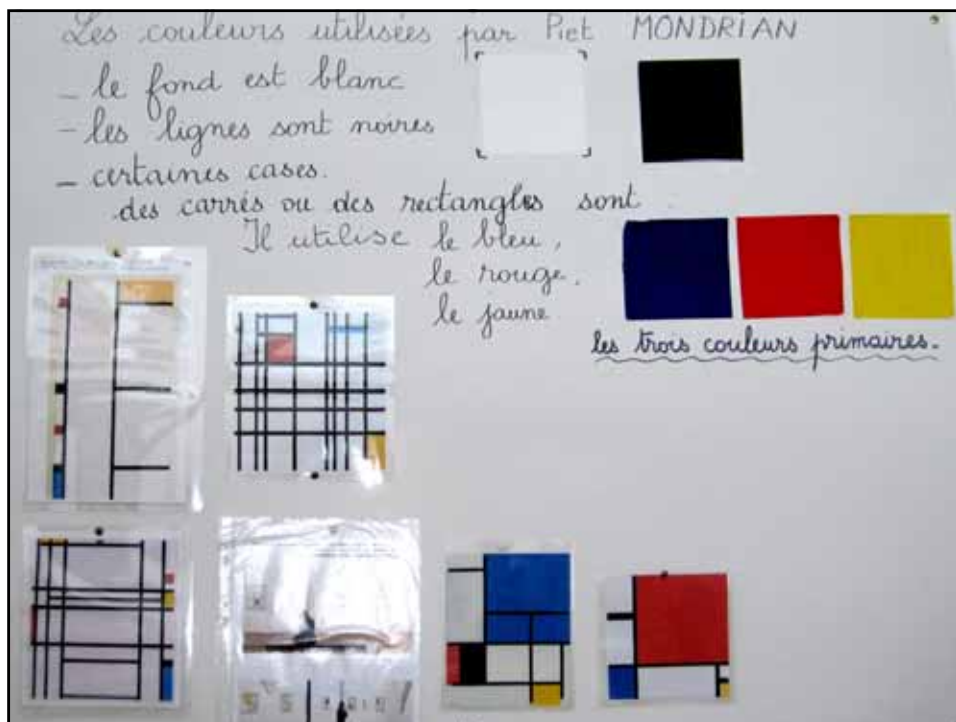
Un placard pour ranger ...des
couleurs et des graphismes

LA TRACE : Le carnet de
rencontre

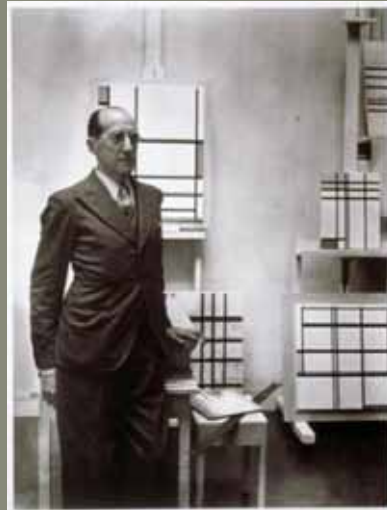

INTRODUCTION NARRATIVE

Les portes

Monsieur Mondrian ne veut pas que la poussière envahisse ses placards. C'est pourquoi il met des portes blanches devant les différents casiers. Et pour que cela fasse plus joli, il décide de peindre quelques façades en couleurs. Mais, quelles couleurs choisir ? Il hésite longuement et finalement, il choisit les **trois couleurs primaires**, le noir et le blanc parce que ce sont des couleurs pures ! Puis, il réfléchit longuement où il va les mettre, car il veut qu'elles soient parfaitement réparties.

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Mise en projet

Projet cible

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

Analyser l'oeuvre et en extraire un principe

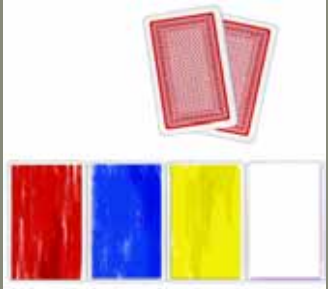

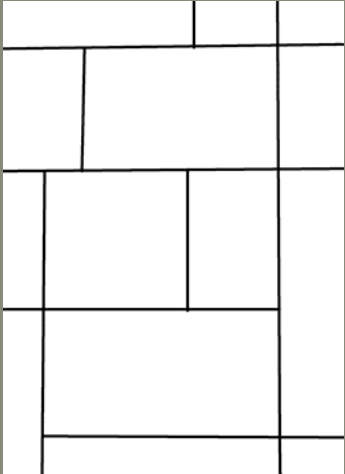
Principe :
1 case bleue
1 case jaune
1 case rouge

Une couleur se répète 2 fois (ici le rouge)

Mise en couleur ludique

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

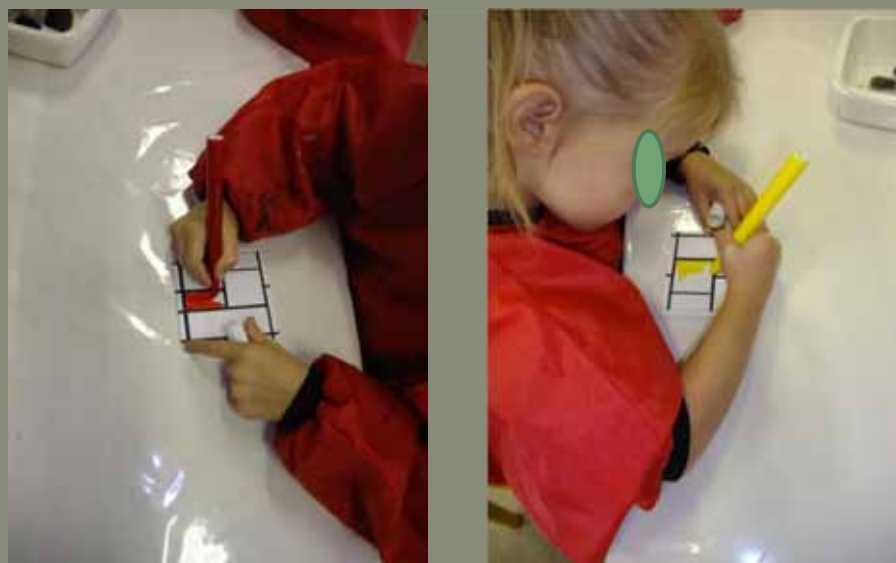
Mise en couleur en règle

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

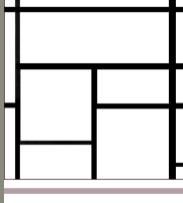

Fabrication de cartes Mondrian

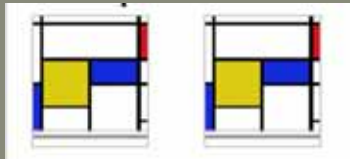
Variations colorées autour d'un modèle

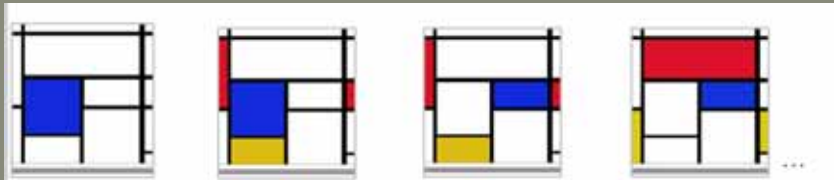
The slide shows a grid of colored squares on a tablet screen. Below it, three variations of the grid are shown, each with a different colored square in a different position.

Des jeux à imaginer

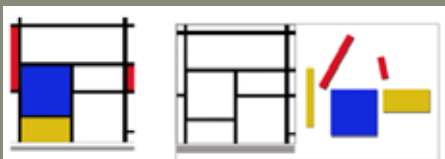
Le jeu des paires

Le jeu de correspondances de type UNO

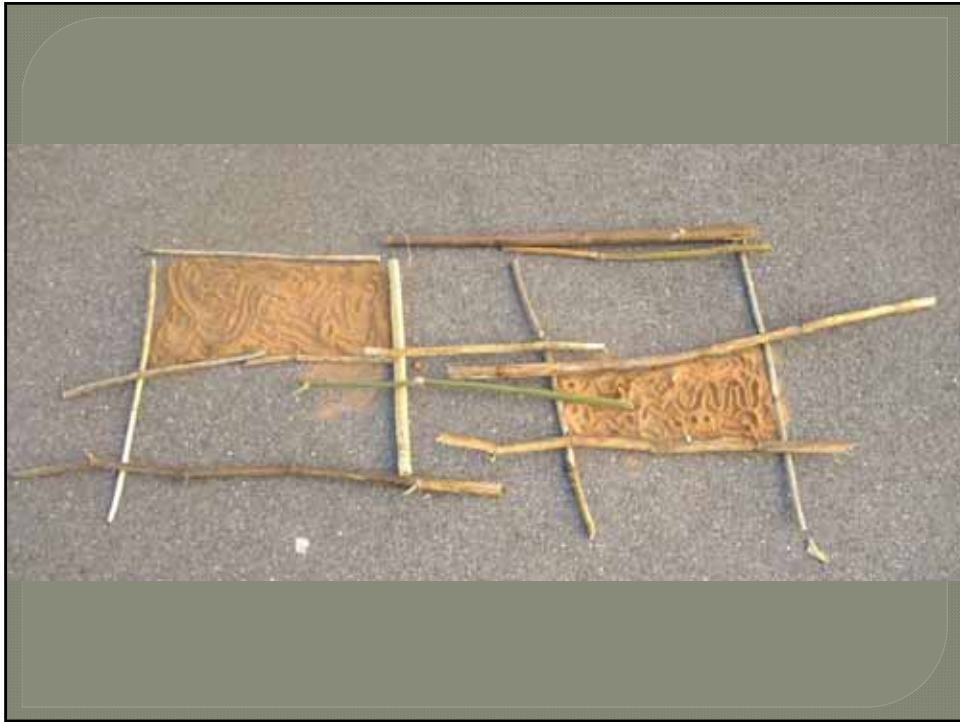
Puzzle

The slide illustrates three games based on the grid. The first is a matching game with two identical grids. The second is a UNO-style matching game with four grids showing a sequence of changes. The third is a puzzle game with a grid and a set of colored squares.

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

Autre sens / Mondrian des bois

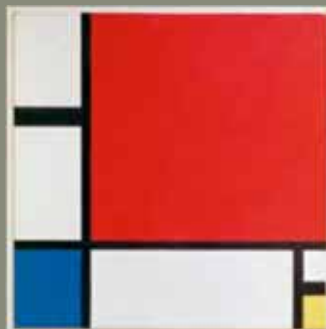

Ce que l'ont veut éclairer

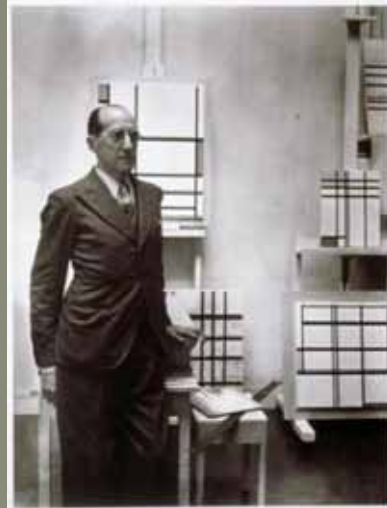
Pourquoi l'artiste utilise les couleurs primaires

INTRODUCTION NARRATIVE

Les primaires uniquement

•Lorsqu'il a commencé à mettre les couleurs de la nature en boîtes, Monsieur Mondrian a vite compris qu'il n'aurait pas assez de place. Il a donc décidé de ne garder que les couleurs primaires. Il savait qu'avec ces trois-là, on pouvait fabriquer toutes les autres couleurs. Je vous propose de peindre les « boîtes blanches » avec les couleurs que nous allons obtenir en mélangeant les couleurs primaires.

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Mise en projet

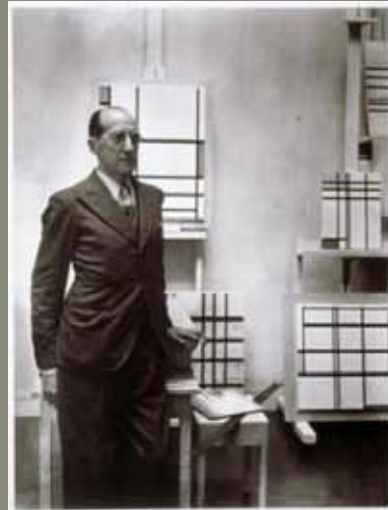
- **Projet cible** : Remplir les casiers vides du « placard » de Monsieur Mondrian avec les couleurs obtenues en mélangeant les couleurs présentes dans ses tableaux.

INTRODUCTION NARRATIVE

Mise en boîtes

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...

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Mise en projet

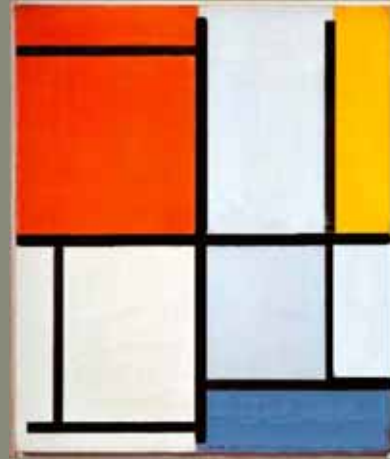
- **Projet cible** : Ouvrir les boîtes de Piet Mondrian et montrer ce qu'il y a à l'intérieur.

INTRODUCTION NARRATIVE

Un style qui déborde

Avez-vous remarqué que la plupart du temps les placards de monsieur Mondrian n'ont pas de cadres ?
Savez-vous pourquoi ?
Parce que monsieur Mondrian voulait que ses placards se prolongent dans le monde qui l'entoure.

Mise en projet

- **Projet cible** : Intervenir sur des objets, des éléments d'architecture ou des images pour les transformer en « Mondrian ».

Un style qui a du Stijl !
Theo van Doesburg, Aubette

J'ai un rêve !

Bienvenue dans le
STUDIO ON LINE
ON LINE
L'ORÉAL
PARIS

Mondrian partout

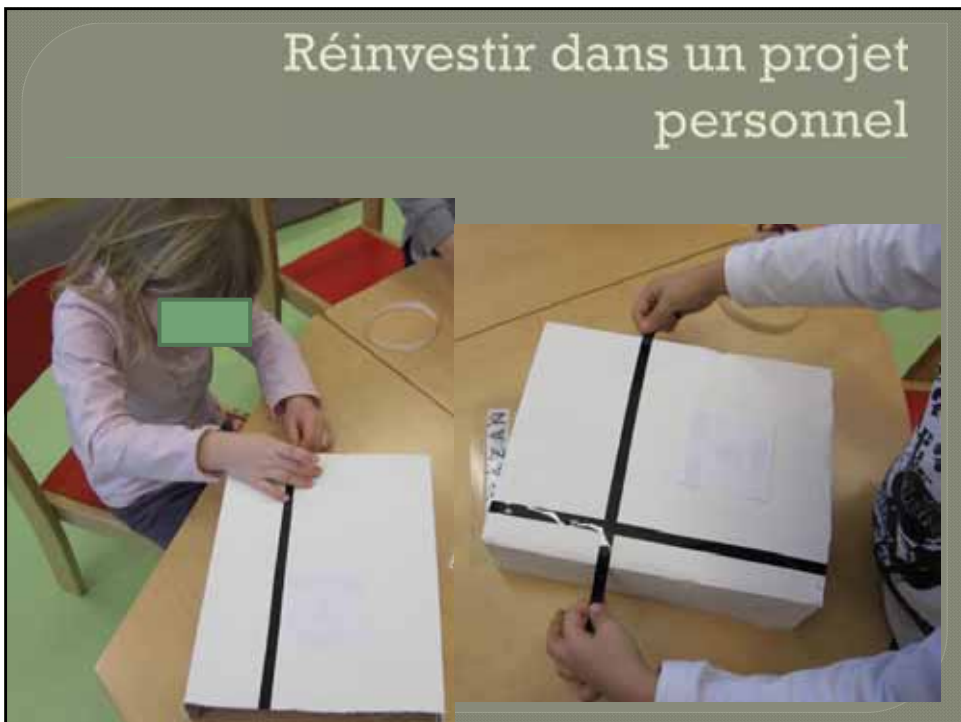
Mondrian partout

Projection festive

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.

13
5

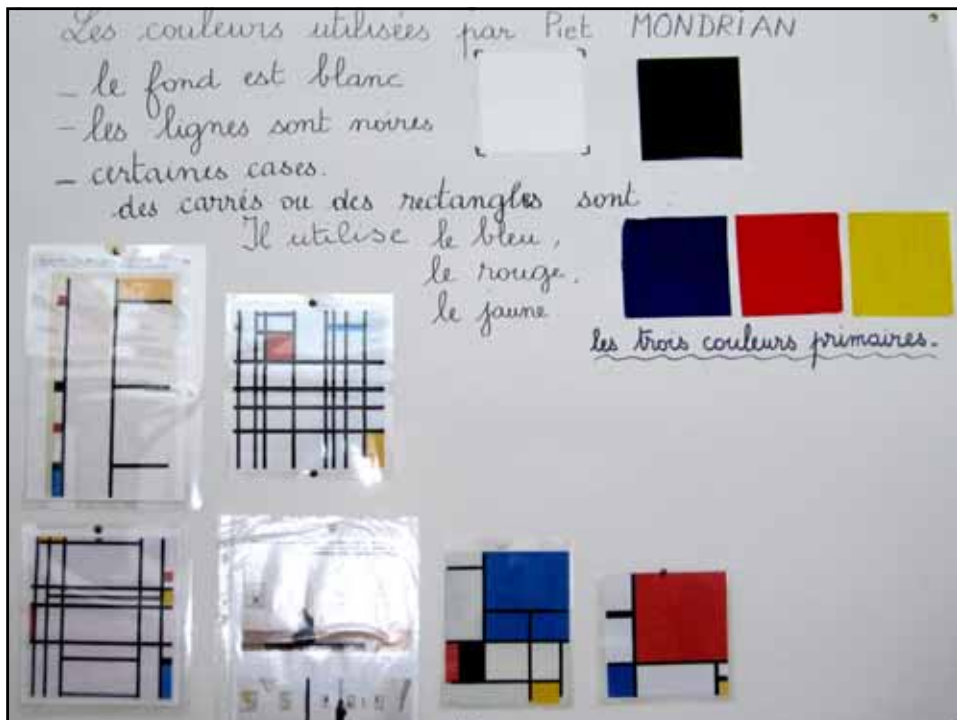
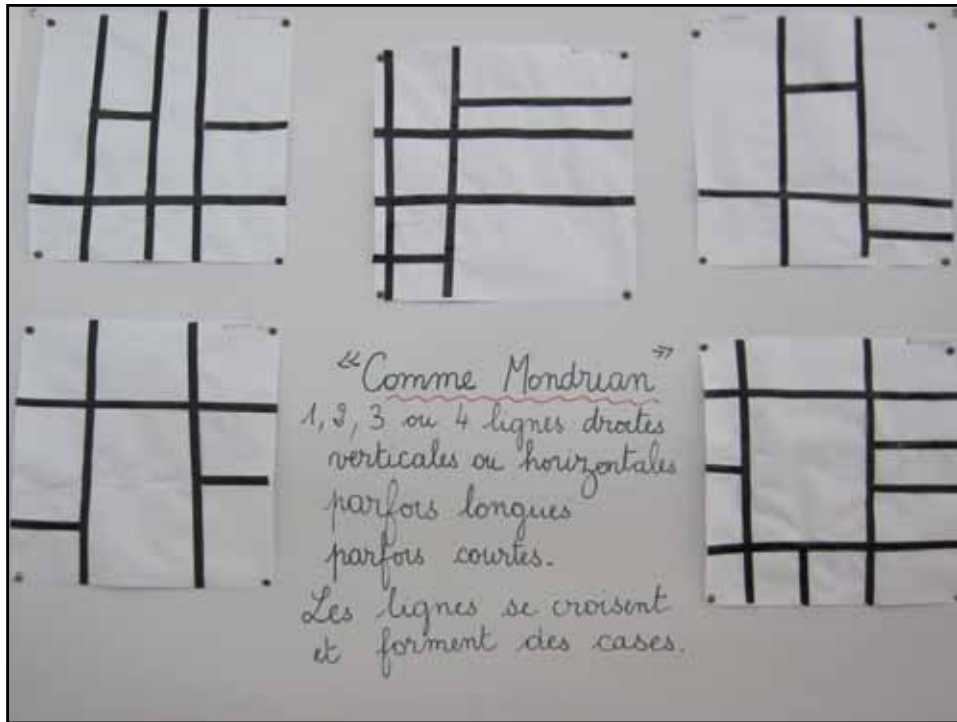

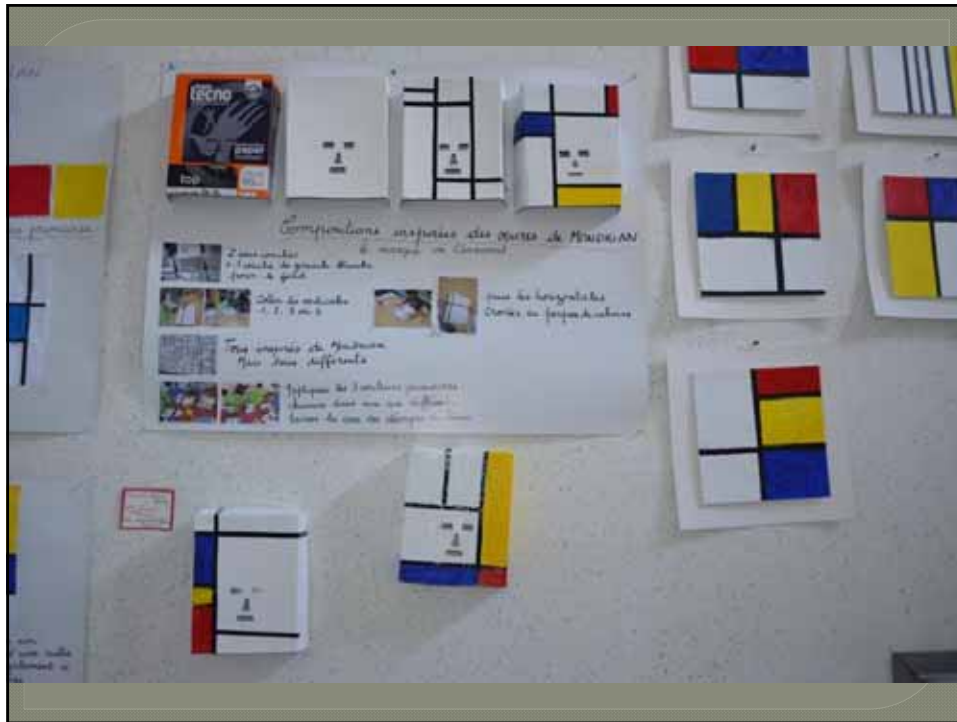

Traces : L'affichage

Valorisation : exposition de travaux d'élèves

