

*Une œuvre de l'artothèque dans ma
classe... et après?*

*"Ce sont les regardeurs qui font les tableaux"
(Duchamp)...*

Objectifs

- Découvrir des pistes de lecture
- Construire une séance à partir d'une œuvre de l'artothèque
- Inscrire une séquence dans un PEAC : connaître, rencontrer, pratiquer

Lire un œuvre

Je vois la mer

OBSERVER

Regard iconographique:

Nommer, décrire ce que l'on voit.

Regard interprétatif:

A quoi ça me fait penser?
Comment ça me rejoint?
Que raconte cette œuvre?

INTERPRETER

Ça me fait penser aux vacances

Lire une œuvre =
faire exister
l'œuvre

EXPLORER

Regard formel et plastique:

Langage spécifique plastique
Informations sur l'œuvre (cartel)

*Je vois une surface bleue, plane,
horizontale, délimitée par une ligne...*

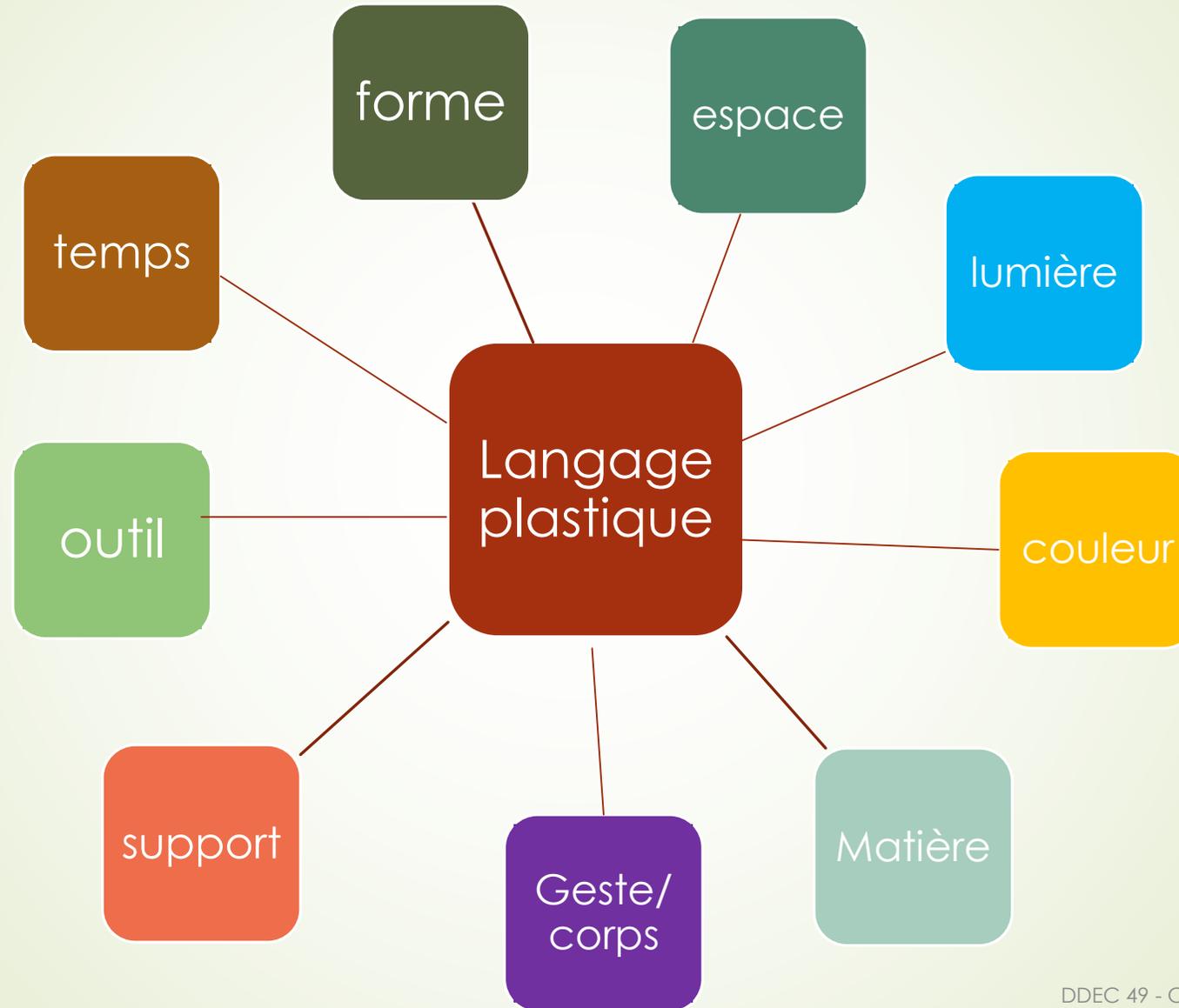
*J'aime le calme de cet
espace*

DIRE SES
EMOTIONS

Regard sensible:

Sensations, émotions,
ressenti

Un langage à développer

Lire un œuvre – une démarche

► Objectifs:

- S'exprimer: décrire ce que l'on voit, expliquer, acquérir et utiliser du vocabulaire spécifique / Raconter l'œuvre, interpréter, émettre des hypothèses, justifier, argumenter
- Favoriser un échange entre pairs
- Exprimer ses sentiments

► Démarche

- Observation (en silence)
- Regards croisés
 - Observer
 - Explorer
 - Dire ses sentiments
 - interpréter

Rencontrer des œuvres

surprise

crainte

voir

plaisir

découvrir

Placer la rencontre sous le signe d'une exploration, d'un partage avec les autres et de l'émergence d'un discours

rejet

curiosité

Rencontrer les œuvres pour nourrir l'envie de faire, de pratiquer, de réaliser et d'agir aussi pour s'exprimer à son tour

S'émerveiller

S'émouvoir

émerveillement

exaspération

Connaître des œuvres

Alimenter la curiosité

En donnant à voir, la rencontre des œuvres permet d'apprendre à voir...

Rencontrer des œuvres....

Et devenir explorateur d'art...

RENDRE L'ÉLÈVE CURIEUX DE LA DIVERSITÉ DE L'ART

Explorer la diversité des œuvres

Il s'agit d'ouvrir le regard de l'élève, de l'amener à être curieux de la diversité des démarches des artistes, mais également des images qui l'entourent, de l'inciter à devenir un explorateur d'art.

Ouvrir le regard à l'art en train de se faire

Il s'agit d'amener l'élève à découvrir que l'artiste, lorsqu'il crée, s'inscrit dans une culture qui lui est propre, en interaction avec le monde dans lequel il vit.

Il s'agit donc de créer des liens entre les œuvres et les cultures.

Rencontrer des oeuvres

PRENDRE LE TEMPS DE RENCONTRER L'ŒUVRE

Explorer, observer

Regarder une œuvre s'apprend et se construit progressivement. (regard iconographique/ regard formel et plastique)

Dire ses émotions, s'ouvrir , à la polysémie de l' œuvre

Il s'agit d'amener l'élève à découvrir l'espace de l'œuvre dans sa complexité où chaque éléments peut se révéler un indice, une piste.

Un nouveau regard collectif (par les échanges entre pairs) participe à l'appropriation de l'œuvre par chacun en favorisant le langage.

Rencontrer des oeuvres

CONSTRUIRE DES REPERES

Se saisir d'une langage spécifique

Entrer dans le langage des arts plastiques pour construire progressivement une autonomie face à l'œuvre.

Il s'agit de nourrir l'expérience de la pratique, de cerner progressivement les choix que l'artiste engage.

L'élève entre dans une enquête, un état des lieux du regard en s'appuyant sur ce que l'on perçoit: ce que l'on sait, ce que l'on ressent, devine ou imagine.

Se repérer dans l'espace et le temps.

Date de réalisation, lieu, format, titre, mouvement artistique, évolution de l'artiste... l'œuvre ouvre vers la connaissance.

Nécessité de garder traces de ces éléments d'exploration.

Veiller à rencontrer différentes œuvres de l'artiste, mettre en relation des œuvres de différents domaines plastiques autour d'un élément du langage plastique, situer les œuvres dans le temps et dans l'espace, dans la relation à leurs conditions de création ou de présentation.

Pratiquer des œuvres

L'œuvre trouve sa place dans une démarche de création

- ❑ **En début de séquence**, la présentation d'une œuvre peut être un élément déclencheur et inciter l'élève à produire, lui donner des idées
- ❑ **En cours de séquence**, l'œuvre prend toute son importance. Suite à ses premières réalisations, l'élève va pouvoir faire des rapprochements ou des oppositions avec ses premiers dessins, techniques, solutions plastiques...
L'enseignant va pouvoir relancer la recherche, proposer d'autres expérimentations. L'élève pourra enrichir ses productions par les nouvelles idées observées.
- ❑ **En fin de séquence**, la rencontre avec l'œuvre va être un réel enrichissement. L'élève devrait avoir résolu le problème posé; L'élève à ce stade est très réceptif, fait des mises en relation avec son propre travail, échange, communique avec les autres.

Références aux programmes

Cycle 1

3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques)

L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques
première étape du PEAC qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur
repères communs

Objectifs visés:

- Développer le goût pour les pratiques artistiques
- Découvrir différentes formes d'expression artistique
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Cycle 1- Productions plastiques et visuelles

Dessiner

Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé où sont disponibles les outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'expérimentation de différents outils, du crayon à la palette graphique, et favorise les temps d'échange pour comparer les effets produits.

Il permet aux enfants d'identifier les réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés.

S'exercer au graphisme décoratif

Les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de traditions culturelles et d'époques variées (répertoires d'images, de motifs divers).

L'activité graphique entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture.

Cycle 1- Productions plastiques et visuelles

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume

Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à s'intéresser à la couleur, aux formes et aux volumes.

Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs primaires), les nuances et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments naturels...).

Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).

Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton cellulaire, carton, papier, etc)

Ce travail favorise la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité.

Observer, comprendre et transformer des images

L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique régulière de productions plastiques et d'échanges.

Développer à terme un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis leur plus jeune âge.

Cycle 2 et cycle 3

► 4 Compétences travaillées

► Expérimenter, produire, créer

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie ...).

► Mettre en œuvre un projet artistique

- Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. »
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...). »
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. »
- Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique.

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

► **S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité**

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s'intéresser à celles découvertes dans des œuvres d'art.
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...

- Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art.

► **Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art**

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique.
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.
- S'appropriier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

3 grandes questions...

- Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions:

- la représentation du monde
- l'expression des émotions
- la narration et le témoignage par les images :

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

La représentation du monde

- Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression
- Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter.
- Prendre en compte l'influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux et en trois dimensions.
- Connaitre diverses formes artistiques de représentation du monde : œuvres contemporaines et du passé, occidentales et extra occidentales

L'expression des émotions

- Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique.
- Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la composition plastiques.
- Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle d'autres élèves.

La narration et le témoignage par les images

- Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.
- Transformer ou restructurer des images ou des objets.
- Articuler le texte et l'image à des fins d'illustration, de création.

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation.
- L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural
- Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations
- La narration visuelle : compositions plastiques pour raconter
- La mise en regard et en espace
- La prise en compte du spectateur,

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace

- L'hétérogénéité et la cohérence plastiques : les questions de choix et de relations, la qualité des effets plastiques induits ; le sens produit par des techniques
- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets
- L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur .

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

- La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets que produit une œuvre ; comprendre qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériau.
- Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité...) sur la pratique plastique en deux dimensions et en volume
- Les effets du geste et de l'instrument
- La matérialité et la qualité de la couleur

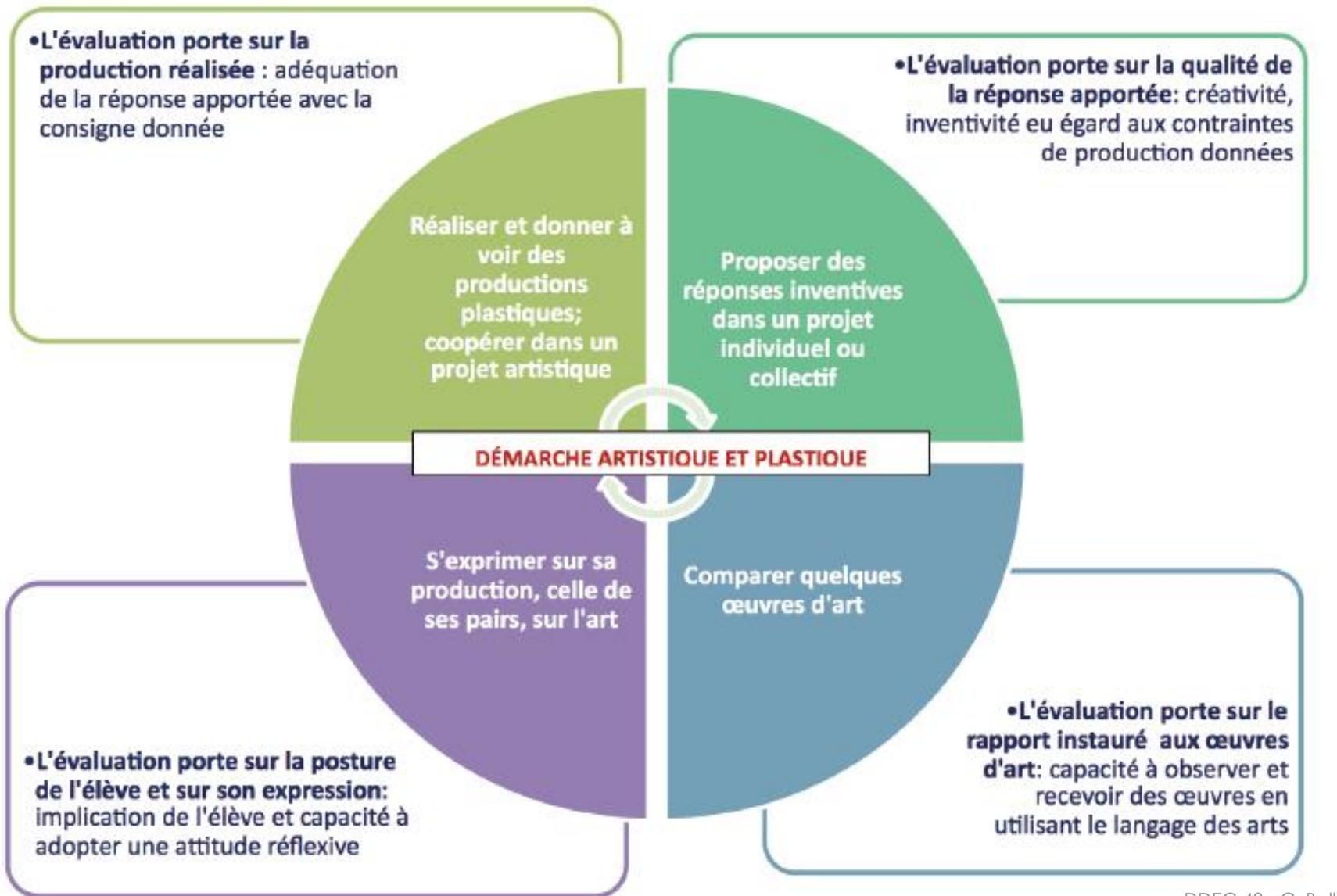
Attendus de fin de cycle

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. –
- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

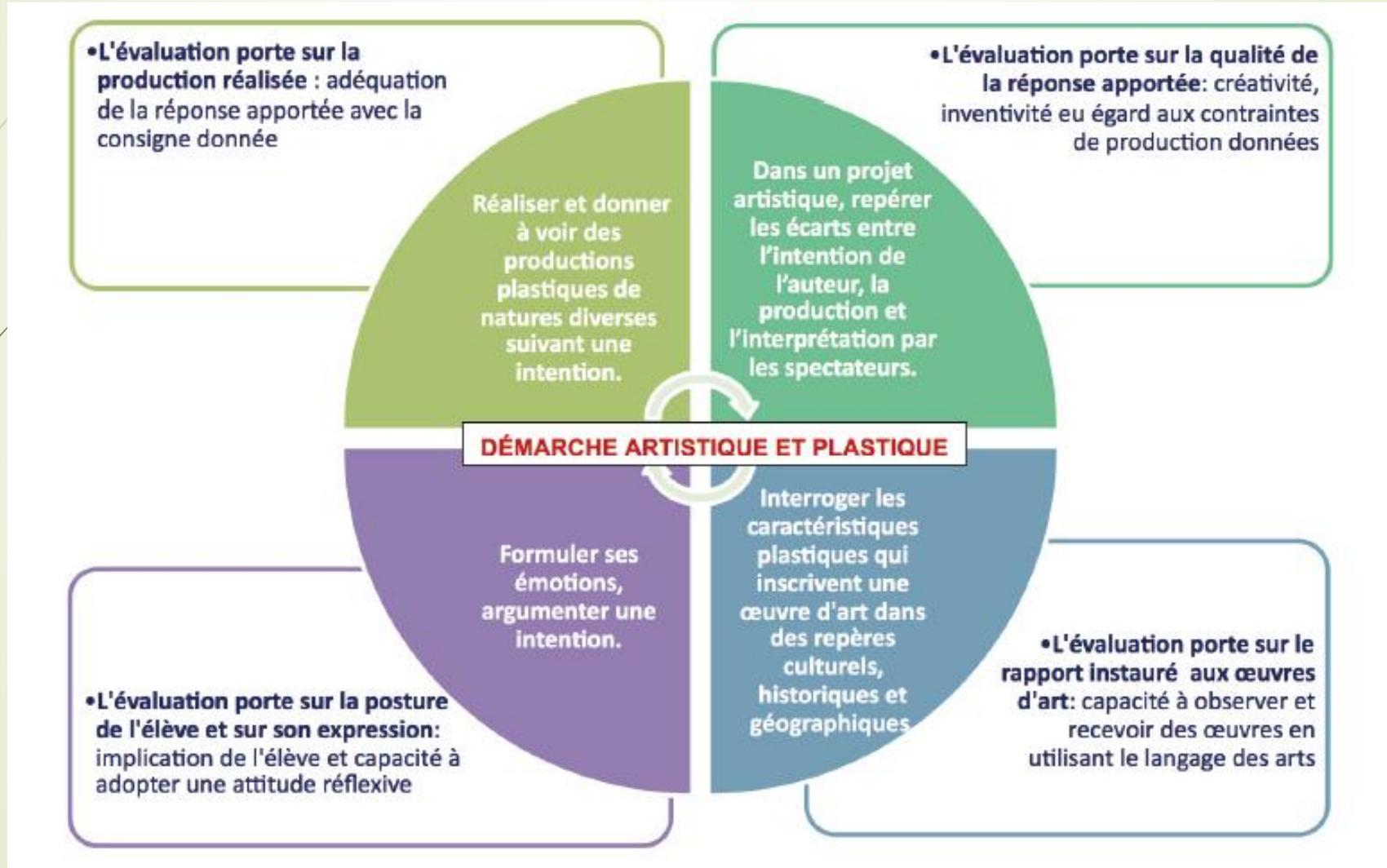
- Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses
- Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif
- Coopérer dans un projet artistique
- S'exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l'art
- Comparer quelques œuvres d'art

- Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention
- Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l'intention de l'auteur, la production et l'interprétation par les spectateurs
- Formuler ses émotions, argumenter une intention
- Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d'art dans des repères culturels, historiques et géographiques

Evaluation cycle 2

Evaluation cycle 3

Construire une séance / une séquence

- Des étapes ...
 - Phase de sollicitation
 - Phase de croquis / dessin
 - Phase d'expérimentation
 - Phase de construction/ d'outillage
 - Phase de pratique éclairée
 - Phase d'expression personnelle
 - Phase de valorisation

Sollicitation des élèves

Situation, question ouverte posées par l'enseignant.

*Phase divergente
(on ouvre le champ
des réponses possibles)*

Réalisations des élèves

- Réponses diverses, pertinentes ou non.
- Constat et évaluation des effets produits : réussites, trouvailles, échecs.

Expression personnelle

Travail personnel (individuel de préférence) où chaque enfant peut réinvestir librement ses acquisitions. Se clôt par une évaluation.

*Phase
divergente*

Procédés utilisés par les artistes

Recours à l'œuvre d'art pour comparer avec son propre travail, puiser des idées de remédiation, relancer l'intérêt, etc.

Travail d'approfondissement

Exercices avec consignes de l'enseignant visant à améliorer le travail : accentuer un effet en choisissant une technique déjà expérimentée, remédier aux échecs en appliquant une stratégie différente empruntée à un artiste ou à un camarade, etc., qui se clôt par une évaluation.

*Phase convergente
(on réduit le champ
des réponses possibles)*

Exemple de proposition

► Problème posé: « Employer divers outils pour représenter un corps »

- Sollicitation de la séance...: *Représenter une silhouette impossible à l'encre de chine*
- Réalisations puis verbalisation

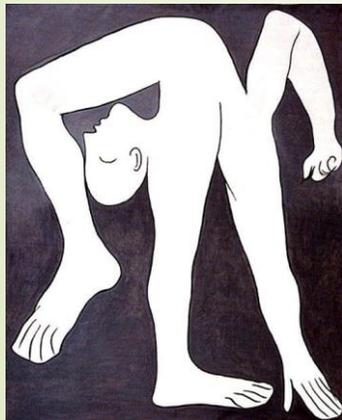

Dans une posture corporelle impossible

Distorsion d'un membre ou d'une partie du corps

Silhouette abstraite

► Références artistiques

Picasso,
l'acrobate

Picabia,
le dresseur
d'animaux

Giacometti,
l'homme qui
marche

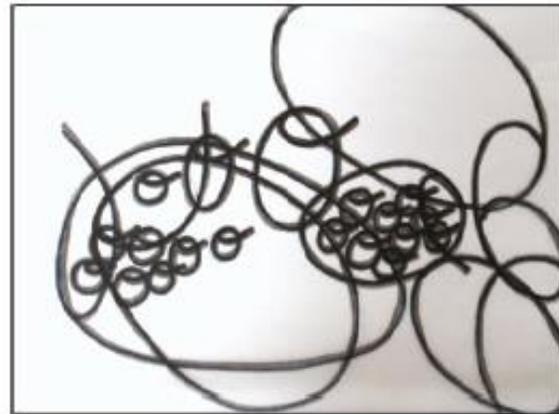
Autre proposition

► Problème posé: « l'écrit dans le domaine plastique »

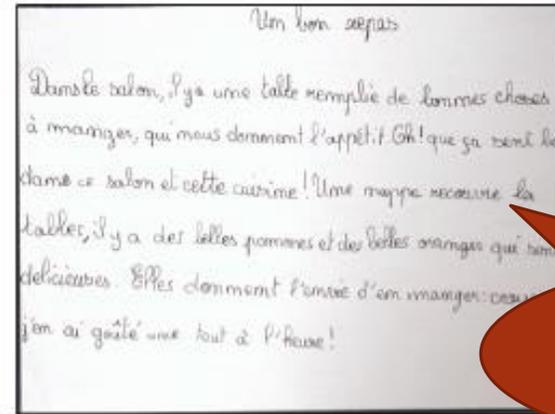
- Sollicitation de la séance...: **refaire une œuvre d'art célèbre uniquement en utilisant l'écrit**
- Réalisations puis verbalisation (à partir de visuels d'œuvres d'arts indépendantes de la thématique)

Faire apparaître le formes de l'œuvre en contournant chacune d'elles avec des lettres ou des mots

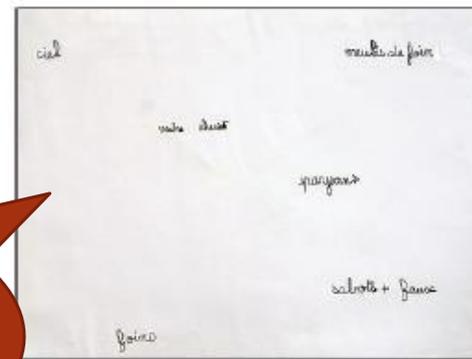

Remplacer chaque élément de l'œuvre par le mot le désignant

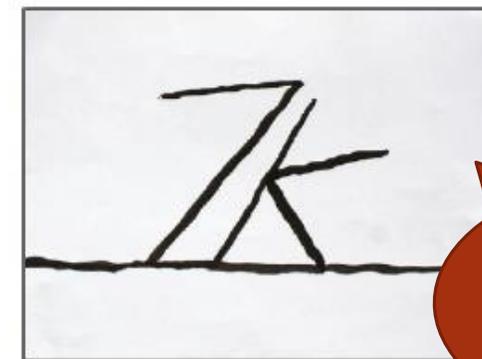

À partir de *Nature morte au rideau et cruche fleurie* de Paul Cézanne (1898)

Texte décrivant l'œuvre

À partir de *La sieste* de Vincent Van Gogh (1890)

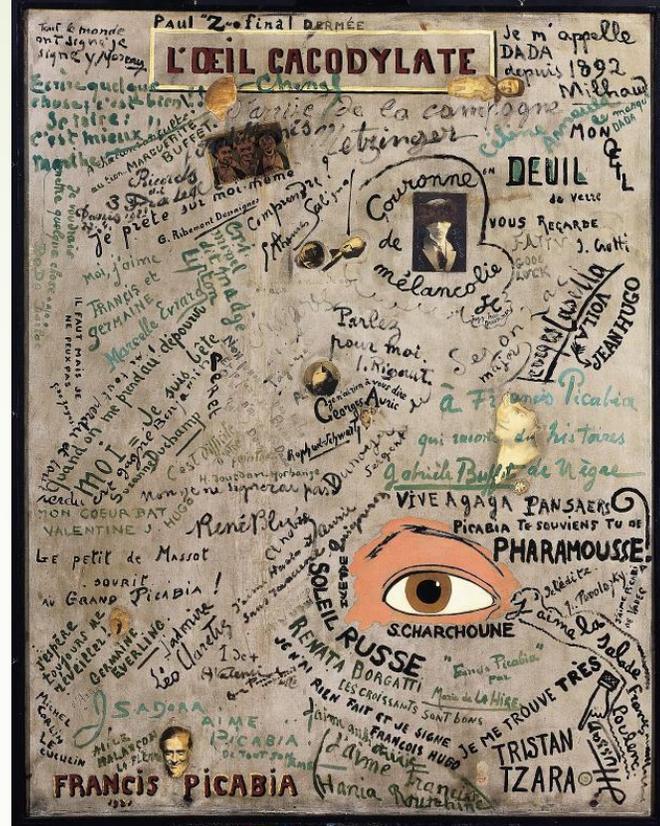
À partir de *Deux femmes courant sur la plage* de Pablo Picasso (1922)

lettres = formes associées aux formes présentes sur l'œuvre

Magritte, le miroir vivant

pas de lune ni d'étoile mais le signe +
G.F.
1928
San

Picabia
L'œil Cacodylate

Fromanger
Je suis en train de peindre

Et au regard du PEAC?

► Entrées possibles:

- Vérifier l'état des lieux
- Selon les 3 piliers, les repères de progressivité.
- Une mise en réseau autour des 6 domaines.
- Trace pour l'élève
- Pour un projet inter-cycles...

sources

- <http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles.html>
- <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/cycle-3-gilda-1109329.kjsp?RH=ARTP>
- <https://arts-plastiques1.webnode.fr/ressources-pedagogiques/>