

Encart au B.O. N° 32 du 28 août 2008

Objectif: accéder à la signification des œuvres par une rencontre sensible et raisonnée

4 critères

Formes

Genres / Types Styles artistiques Composition de l'œuvre Formes constituantes Structure

Techniques

Outils / Supports Instruments / Matériaux Méthodes et techniques gestuelles, corporelles, instrumentales...

Significations

Sens usuel / général / particulier Message émis / reçu / interprété Code, signe (signifiant / signifié)

<u>Usages</u>

Fonctions / Utilisation Catégorie de destinataires et d'utilisateurs Destination, utilisation, détournement, rejet...

ACQUIS ATTENDUS

À la fin du cycle 3

··· l'élève aura acquis, en liaison avec le Socle commun, des connaissances, des capacités et des attitudes :

- L'élève connaît des formes d'expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire spécifique, des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques, des grands repères historiques
- L'élève est capable de mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible d'œuvres d'art, d'utiliser des critères simples pour aborder des œuvres, d'identifier les œuvres étudiées, d'échanger des impressions
- L'élève adopte des attitudes impliquant curiosité et créativité artistique, initiation au dialogue et à l'échange.

Eléments de réflexion

L'enseignement de l'histoire des arts est fondé sur l'étude des œuvres. Cette étude peut être effectuée à partir d'une œuvre unique <u>ou d'un ensemble d'œuvres défini par des critères communs</u> (lieu, genre, auteur, les formes, couleurs, le geste...).

Encart -Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008

Passer de regarder à observer

Mais me trouvant pour la première fois de ma vie devant un Tintoret, je restai de glace, je ne vis là qu'un « tableau d'église » et je passai mon chemin. Les explications données par le meilleur des guides n'en purent rien : expliquer instruit mais ne fait pas sentir. Onze mois plus tard, pendant lesquels, de propos de délibéré, j'avais regardé en Italie quelques dizaines d'autres toiles, je revois le même Tintoret et sa beauté me saute aux yeux. Mais pourquoi ? [...]. La raison en est simple : lorsqu'on regarde un tableau, lorsqu'on le goûte, l'esprit est entièrement mobilisé ; en une fraction de seconde, il a convoqué pour une confrontation inconsciente des formes et des couleurs, le souvenir de cent tableaux que l'on a déjà vus... »

Propos de Paul Veyne, historien et professeur au Collège de France

In « Mon musée imaginaire ou les chefs-d'oeuvre de la peinture italienne. Paris, éd. Albin Michel, 2010

Créer des liens

Eléments de réflexion

L'idée est d'amener les élèves à fréquenter des oeuvres, des artistes et leurs démarches, et de les conduire à un perpétuel enrichissement.

La mise en réseau, qui permet de rapprocher, d'associer, de comparer, d'opposer... facilite cet enrichissement. La confrontation d'objets artistiques révèle beaucoup plus que ne peut le faire l'analyse d'un seul.

Le choix des images : quelque soit l'entrée choisie par l'enseignant, le corpus, qui sera constitué d'un nombre raisonnable d'images, devra permettre de répondre aux objectifs choisis en appariant, regroupant, dissociant...

Lorsque le sujet le permet, il est intéressant de structurer son mur d'images sur la base du patrimoine local.

Lorsque le sujet le permet, il est possible d'introduire une ou plusieurs images du patrimoine local dans un mur d'images aux propositions artistiques plus larges (pour consulter la liste des murs d'images proposés à l'emprunt au PLAC d'Auxerre

http://culturehumaniste89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/plac_emprunts.pdf).

Dans l'atelier d'Alain-Dominique Gallizia, à Boulogne, d'innombrables trésors sont accrochés, posés, entreposés. Des centaines de graffitis sur toile, en deux parties, de format 180x60 cm. D'un côté, l'artiste appose sa signature, son pseudo, et de l'autre il réalise une digression sur le thème de l'amour. On compte plus de 500 pièces d'artistes du monde entier, toutes

époques confondues, certains n'ayant plus peint depuis des années!

Mur d'images & pratiques artistiques

Les artistes se sont depuis toujours nourris du dialogue avec leurs aînés : Manet disait qu'il aimait faire son marché au Louvre.

Dès que les moyens techniques l'ont permis, des reproductions d'œuvres, photographies, articles de presse, dessins préparatoires... se sont invités sur les murs des ateliers d'artistes.

Si certains laissent ces murs d'images installés plusieurs jours ou mois en l'état, d'autres les transforment, les complètent à mesure de leurs besoins et inspirations.

Un terreau imaginatif:

Espace de méditation Espace de « pillage d'idées » Objet déclencheur de créativité

<u>En classe</u>: regarder librement, emprunter une image pour la dessiner au carnet de croquis, pour la transformer (photocopier, photographier, assembler, découper, recadrer, reproduire, détourner...)...

<u>Eléments de réflexion</u> <u>de la catégorisation à la conceptualisation</u>

La catégorisation précède la conceptualisation qui regroupe des objets, des événements, des relations, sous une ou des propriétés communes

Catégoriser, «c'est repérer ce qui est identique a in u-delà de la différence.»

« c'est réduire la complexité du monde en mettant de l'ordre dans ses connaissances en les subdivisant en catégories »

Sylvie Cèbe - Roland Goigoux - Jean-Luc Paour

Catégoriser, « c'est trouver dans l' extraordinaire diversité des objets qui nous entourent des relations équivalentes qui permettent de traiter certains de ces objets de façon identique en dépit de leurs différences »

Françoise Bonthoux

Catégoriser, c'est : . trier, classer

. sérier, ranger

. apparier

. identifier

. mettre en relation

Sept types de catégories. Trois concernent plus particulièrement l'éducation du regard

. la catégorisation perceptive : regroupement par taille, forme, couleur

. la catégorisation taxonomique (familles) : regroupement d'éléments qui se ressemblent et qui partagent des propriétés communes

<u>Exemple</u>: le genre (portrait...) - le domaine (sculpture...)

. la catégorisation fonctionnelle ou schématique : regroupement d'éléments associés dans une même scène ou dans un même événement

Exemple: associer une œuvre aux outils, aux matériaux,

utilisés par l'artiste

Ainsi, comprendre la logique de catégorisation, c'est comprendre <u>qu'un même objet</u> <u>artistique est porteur d'une multiplicité de relations</u> et qu'on peut donc l'apparier avec une multiplicité d'autres objets artistiques.

Ainsi, la conceptualisation qui précède la conceptualisation, participe à la compréhension des œuvres rencontrées.

L'homme qui rit de Yannick LE QUILLEUC

Acrylique - 2015

Catégorie

Exemples non exhaustifs d'associations possibles

Portrait

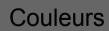

Formes

Catégorie

Exemples non exhaustifs d'associations possibles

L'homme qui rit de Yannick LE QUILLEUC Huile - 2015

Bandes larges

Gros plan

Zones cernées

Peinture épaisse

Les outils et matériaux utilisés peuvent aussi faire l'objet de catégorisation

Mur d'images et rencontre sensible & raisonnée

<u>Dispositif de classe</u>: un espace mural accessible sur toute sa hauteur pour permettre : le regroupement au sol d'élèves, la consultation libre...

Modalités : sous forme de rituel (15 à 20 min/jour) / en accès libre / comme support ressource pour certaines activités (production artistique, production écrite...)

. L'enseignant propose une œuvre de référence / les élèves construisent le mur d'images :

- en proposant une/des œuvres en miroir issue(s) d'un corpus de reproductions disponible en classe. L'élève peut également faire des recherches en classe et rapporter des œuvres reflets de chez lui (le même thème, le même artiste, le même genre, le même courant, la même époque, le même message (symbolique ou autre), le même ressenti, la même technique, les mêmes matériaux, outils..., la même palette, le même lieu d'exposition, le même endroit à des moments ou époques différentes, le même cadrage...).

Toutes les propositions devront être dûment justifiées, argumentées et discutées au sein du groupe (interactions).

L'inverse, c'est à dire des recherches par opposition, peuvent être proposées.

Un support de conceptualisation

Faire dialoguer
les formes, significations, techniques et usages
des différentes supports plastiques
pour conceptualiser

. L'enseignant propose un mur d'images déjà constitué / les élèves vont proposer et justifier

des mises en réseau plus ou moins complexes selon le niveau : le même thème, le même artiste, le même genre, la même technique, les mêmes matériaux, outils..., la même palette, le même lieu d'exposition, le même endroit à des moments ou époques différentes, le même courant, la même époque, le même message (symbolique ou autre) le même cadrage.....

Penser à garder en mémoire les principales étapes de l'évolution du mur en le photographiant pour l'affichage de classe, le cahier d'histoire des arts..., par exemple.