Découverte active d'une œuvre

En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, se reporter à la fiche spécifique sur le site « École et cinéma » de l'espace pédagogique de l'académie.

I- Ce que nous disent les I.O.

BO n°3 du 19 juin 2008

Cycle 1

« Elles(les activités artistiques) sont l'occasion de familiariser les enfants, par l'écoute et l'observation, avec les formes d'expression artistique les plus variées ; ils (les élèves) éprouvent des émotions et acquièrent des premiers repères dans l'univers de la création. »

Cycle 2

« Un premier contact avec des œuvres les (les élèves) conduit à observer, écouter, décrire et comparer »

« En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l'histoire des arts, les élèves bénéficient d'une première rencontre sensible avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, des musées, des ateliers d'art ou des spectacles vivants pourront être découverts »

Cycle 3

« La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques, mais également par la rencontre et l'étude d'œuvres diversifiées relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l'histoire des arts. »

Encart du BO n°32 du 28/08/2008 :

« 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 ou d'un ensemble d'œuvres défini par des critères communs (lieu, genre, auteur, mouvement…). Les œuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins :
formes, techniques, significations, usages »

Pour les cycles 1 et 2, « Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux. »

« **Fondé sur une découverte sensible**, cet enseignement (Histoire des arts) construit une première ouverture à l'art. »

«A la fin du cycle3, l'élève aura étudié un certain nombre d'œuvres relevant de la liste de référence, appartenant aux six grands domaines artistiques et à chacune des périodes historiques.»

II-Le choix d'une ou des œuvre(s) d'art :

La rencontre avec l'**œuvre originale** est à privilégier (visite au musée, exposition...)

On peut se reporter à la liste des œuvres de référence, qui n'est pas exclusive mais indicative (Eduscol septembre 2008, mise à jour en octobre 2009).

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf

Des entrées possibles :

-Une entrée chronologique en lien avec d'autres œuvres déjà rencontrées : œuvres littéraires, musicales...

-Une entrée thématique en lien avec un projet de classe.

-Une entrée en fonction des ressources disponibles : patrimoine local, reproductions de grand format, livres...

III- La place de l'œuvre dans la démarche :

En début de séquence, pour impulser une motivation. Danger : « à la manière de !!! »

Pendant une séquence, pour donner du sens, pour comparer, opposer, relancer l'activité, imaginer, ou (et) approfondir.
En fin de séquence, pour élargir des connaissances, pour mettre en réseau, pour rebondir : présenter des œuvres qui font appel aux mêmes outils, démarches, supports que les élèves ont eux mêmes expérimentés.

IV-Comment procéder avec les élèves ?:

A. Présentation de l'œuvre

Comment présenter l'œuvre?
Directement : Pendant un moment, observer l'image dans le silence.
Progressivement, par un système de caches, fenêtres ou puzzle : permet d'émettre des hypothèses, d'observer des détails.
Par la description d'un élève qui seul voit l'œuvre, par un jeu de questions/réponses des autres enfants....
On peut partir de plusieurs œuvres et établir des correspondances entre elles.

B. Description de l'œuvre

1-Phase de dénotation ; Apprendre à observer

Se déplacer pour trouver l'endroit privilégié d'observation de l'œuvre (il peut y en avoir plusieurs : voir de prêt, voir de loin, bouger pour faire jouer les brillances…)

« Qu'est ce que vous voyez ? » (Et non « qu'est ce que cela représente»)
Collecter le maximum d'éléments et d'indices : Aller chercher les détails, aller dans tous les plans de l'œuvre (les enfants ont tendance à ne regarder que le premier plan). L'enseignant peut avoir préparé des planches de photocopies de détails, des listes de détails, des formes en carton, que les élèves essaient de retrouver.
On peut aussi utiliser des « viseurs » : fenêtres de différentes formes découpées dans du carton, petites boîtes percées d'un petit trou au fond, pour que le regard se « promène » dans le tableau.
Procéder par regroupement : les personnages, les animaux, la végétation, l'environnement urbain ou rural…
On identifie si cela est possible le lieu, le temps qu'il fait, l'heure, la saison…
Tout ce travail peut se faire à l'oral ou à l 'écrit.

2-Phase de connotation : Raconter l'œuvre

a) Interpréter, émettre des hypothèses, justifier, argumenter en utilisant des expressions telles que : « je pense que, je crois que… » « ça me fait penser à ... » « c'est peut-être »
On peut aller jusqu'à **inventer** une histoire en imaginant ce que se disent les personnages, ce qu'ils pensent, ou rechercher un titre que l'on confrontera avec la réalité!
Par rapport aux œuvres présentées et afin de se construire un jugement dépassant le « j'aime, j'aime pas » « c'est beau »), dire ses préférences **et pourquoi**…
Favoriser un échange entre pairs, ce qui permet d'apprendre à **communiquer.**

b) Exprimer ses sentiments : cette phase difficile lors des premières rencontres peut-être aidée par des outils tels que :

- *Une liste de mots* qui va s 'établir tout au long de l'année, en écrivant quelques mots, ceux qui viennent à l'esprit dans l'émotion face au tableau. : (cf exemple fiche annexe 1)
- *Une boîte à matières* : Boîte qui contient différentes matières : tissus, pierre, fer, papiers...« cela me semble doux comme »... « froid comme »...
- *Une série de portraits* exprimant des sentiments divers : rechercher le personnage qui pourrait

« vivre dans cette maison », « danser avec ce personnage », « observer et aimer cette œuvre » et expliquer pourquoi : « parce qu'il est triste et que je trouve l'atmosphère de ce tableau triste », « parce qu'il est effrayé et que cette œuvre me fait peur. »...(Cf « Des larmes aux rires », Claire d'Harcourt, Seuil).

● *Des cartes postales* représentant d'autres œuvres, *des poésies* ou *extraits d'œuvres littéraires* et qui permettent d' établir des comparaisons, des mises en relation .

On entre ainsi petit à petit dans le ressenti. Il n'y a bien sûr ni bonne ni mauvaise réponse!!!

C-Analyse plastique : Pour découvrir la spécificité de l'œuvre, les procédés utilisés par l' artiste, comprendre sa démarche et ses intentions.

On n'est pas **obligé** de tout passer en revue !**Ce paragraphe est à adapter à l'âge des élèves!**

1-Forme :

a) La nature, le type de l'œuvre :

Est ce une œuvre en deux ou trois dimensions ? Une installation ? Une peinture ? Un dessin ? Une estampe ? Une sculpture ? Un assemblage ? Une architecture ? Une vidéo ? Une photographie ?...

b) Le genre :

Exemples : peinture religieuse, mythologique, historique, un portrait, un paysage, une scène de la vie quotidienne, une nature morte...

c) La composition :

Observer

● *la disposition* des éléments, des personnages, *les vides et les pleins*, s'il existe une *symétrie* éventuellement. Pour s'aider, on peut réaliser des tableaux vivants, retrouver la position des personnages, de la sculpture. Une photo numérique permet de confronter directement la proposition des élèves à l'œuvre.

● *Les lignes* : les directions, les formes dominantes (ligne d'horizon, point de vue, lignes de force verticales et horizontales). Est-ce que l'artiste a voulu attirer notre œil vers un endroit précis?Les lignes vont être mise en évidence par des calques que l'on superpose à l'œuvre, des bandes de papier, des formes découpées dans du carton, des tracés sur le tableau numérique.

● *Les plans* : Est ce qu'il y a différents plans pour donner une profondeur à l'œuvre?

● *Le cadrage :* Permet-il d'accentuer un point de vue ?

2-Technique :

Quelle technique est utilisée?: gravure, modelage, taille, fresque, aquarelle…

a) Matériaux, outils, supports :

Quelles sont les matières ou matériaux utilisés ? Peinture à l'huile, gouache, craies, encres, aquarelle, tissus, papiers collés…Y a-t-il des effets de matière? Est-ce que l'on voit le geste de l'artiste ?
Quel support a été utilisé? : sa nature, ses dimensions.
Les matériaux induisent-ils une œuvre faite pour durer (marbre, bronze, bois....) ou éphémère?(Land art souvent)

b) Actions de l'artiste :

Les repérer : exemples : coller, déchirer, lacérer, brûler,dessiner, griffer, accumuler, compresser…

c) Couleurs :

Quelles sont les couleurs utilisées ?
Les nommer. Chercher la couleur dominante s'il y en a une, les tons chauds et froids.
Est-ce qu'il y a harmonie ou contraste ? Les couleurs correspondent-elles à une réalité ou ont-elles un rôle symbolique ?
On peut par exemple utiliser un nuancier de couleurs du commerce (à récupérer aux changements de collection) . L'élève devra trouver les couleurs de l'œuvre étudiée dans le nuancier donné ou piocher une couleur et chercher si elle est présente dans l'œuvre. Il peut aussi créer lui-même « la palette » de l'artiste en fabriquant ses couleurs (crayons de couleur, pastels, craies d'art). Respecter alors les quantités !

d) Lumière :

D'où vient-elle ? Est-elle naturelle ou artificielle? Donne-t-elle une atmosphère au tableau, au bâtiment? Y a t-il un endroit plus lumineux ? Pour la sculpture, est-elle un moyen de faire apparaître le volume? Est-elle utilisée comme matériau (œuvre au néon?)
Et les ombres ?Quelle est leur importance?

e) Son :

Existe-il ? Quelle est son origine ? Quels sont ses caractéristiques : intensité, durée, rythme...

3-Signification :

Cette donnée est essentiellement traitée avec l'approche connotée de l'œuvre.
Le sens de l'œuvre est alors précisé, et ses variations éventuelles dans le temps soulignées.
On peut aussi aborder ici le sens symbolique des éléments représentés ou des couleurs (attention aux variantes selon les cultures)

4-Usage :

Nous rechercherons la fonction d'une architecture par exemple, ou l'utilisation d'un objet d'art du quotidien ...
Il est parfois intéressant de connaître qui est le destinataire de l'œuvre (ce qui explique le choix d'une technique, d'une dimension, d'un point de vue, de la présence de certains éléments symboliques...)
Il existe des œuvres qui sont le détournement d'une autre. Il est important de mettre alors en lien les différentes productions et de faire apparaître les intentions différentes ou communes des artistes.

Des grilles d'analyse plus détaillées peuvent être téléchargées sur le site :
http://patrick.straub.free.fr/pdf/analyse_plastique_oeuvres.pdf

V- La mémoire de la rencontre : le cahier d'Histoire des Arts (cf fiche annexe), la frise, le musée de classe.

Le cahier d'histoire des arts garde une trace de la rencontre avec l'œuvre (trace collective ou personnelle).C'est une mémoire de connaissances, mémoire affective et sensible (expression d'émotions), un support d'apprentissage, un outil de liaison dans le cycle.
Il ne doit pas être : un catalogue d'illustrations !

Les œuvres ou les artistes seront situés sur la frise historique de la classe et les reproductions pourront constituer un petit musée de classe ou un mur d'images auquel on se réfèrera selon les besoins au cours de l'année.

Sites :

Pour trouver des images :
Agence photographique de la réunion des musées nationaux : http://www.photo.rmn.fr/
Base Joconde : Portail des collections des musées de France :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Pour trouver des informations sur les œuvres :
« Les œuvres à la loupe » du musée du Louvre : http://www.louvre.fr/oal
Panorama de l'art (Réunion de musées nationaux) http://www.panoramadelart.com/
Dossiers pédagogiques du Centre Pompidou, du Musée d'Orsay...
Dossiers pédagogiques de le BNF : http://classes.bnf.fr/

Matériau : Matière de base pour constituer quelque chose
Matière : Substance qui constitue les corps