

Comment s'appuyer sur l'oeuvre d'art (reproduction ou originale) dans une séquence d'arts visuels ?

Présentation et échanges

Plan de matinée :

1. que disent les programmes
2. comment exploiter une reproduction ? les difficultés ?
3. mise en pratique : autour de Nicolas de Staël
 - le faire → mise en activité
 - le voir → des références autour de ce thème
travaux d'enfants et d'artistes
 - le dire

Évaluation matinée

1. LES PROGRAMMES :

Les œuvres d'art, à l'opposé du musée, sont très souvent nommées dans les programmes.

Cycle 2 :

« Les productions des élèves sont mises en relation avec des œuvres et des démarches artistiques, présentées sous la forme de documents ou découvertes lors de rencontres ou de sorties. »

« La notion d'œuvre d'art est introduite. Elle permet d'aborder les œuvres des listes disponibles au niveau local et national. L'élève doit pouvoir commencer à les situer, établir des rapprochements entre elles et repérer des relations avec ses propres démarches. »

Compétences :

- établir des relations entre les démarches et procédés repérés dans les œuvres et sa propre production
- reconnaître et nommer certaines œuvres d'artistes et les mettre en relation les unes par rapport aux autres (voir listes nationale et académique)

Cycle 3 :

Une liste d'œuvres situées historiquement et appartenant à des registres techniques, thématiques et artistiques différents est proposée. Ces références ne doivent pas seulement apparaître comme des illustrations ponctuelles à des thèmes abordés. Elles représentent des objets complexes de connaissance qui initient à la pluralité de points de vue et d'approches et nécessitent des moments autonomes d'observation et d'analyse. Elles permettent de poser les bases d'une culture commune sur laquelle vient prendre appui la culture de l'élève. La compréhension des réalités artistiques et culturelles est visée. Les œuvres sont présentées et situées par rapport à une époque, un auteur, par rapport aussi à d'autres formes d'expression littéraire ou musicale, en rapport donc avec les autres références culturelles du répertoire. Ces moments de découverte donnent l'occasion, parfois unique, aux élèves d'une **rencontre forte** avec l'œuvre d'art.

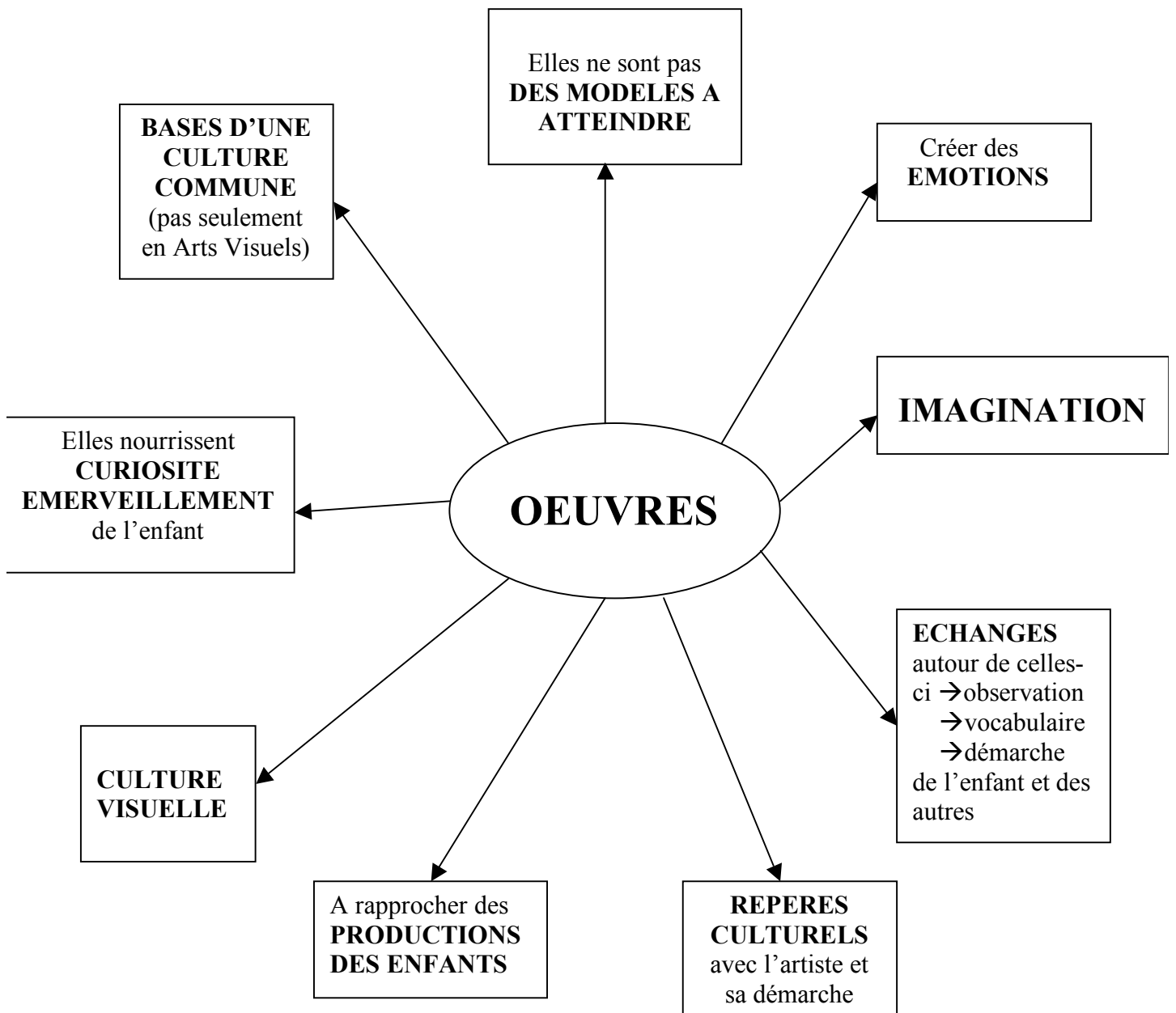
Compétences :

- témoigner d'une expérience, décrire une image, s'exprimer sur une œuvre
- commencer à expliciter ses choix et jugements face aux pratiques artistiques
- utiliser le lexique spécifique des arts visuels ou musicaux dans diverses situations

Avoir compris retenu

- les points communs et les différences entre les pratiques de la classe et les démarches des artistes ; repérer ce qui les distingue et ce qui les rapproche ;
- identifier et nommer quelques références (œuvres, personnalités, événements...) à partir des œuvres de la liste nationale ; pouvoir les caractériser simplement et les situer historiquement.

L'œuvre d'art dans ceux-ci ; que retenir d'essentiel...

2. COMMENT EXPLOITER UNE REPRODUCTION ?

Quand placer ce travail dans une séquence ?

- Au départ de la séquence :

La reproduction était en classe, on a décidé de l'exploiter ou tout simplement eu envie de travailler à partir d'un peintre ou d'un tableau.

On travaillait sur un projet interdisciplinaire et on a décidé d'exploiter une reproduction pour aborder les arts plastiques (1).

On a visité un musée et à partir des croquis faits lors de la visite on travaille sur un sujet retenu lors de celle-ci (2).

Ex : - (1) travail en géométrie (polygones) → Kandinsky (travail sur les formes)

- (2) je visite le musée Zadkine aux Arques → je décide de travailler sur les personnages en volume

- Au milieu de la séquence :

C'est la situation la plus intéressante car l'enfant va rebondir en s'enrichissant par des œuvres d'artistes.

1. Ex : on a fait des bonhommes en terre on montre des sculptures de Giacometti et de Moore pour étayer le travail et la réflexion des enfants
2. on travaille sur les indiens et les totems on montre une colonne de Bernard Pagès

- A la fin de la séquence :

Après avoir fait plusieurs séances on conclut en montrant ce que certains artistes ont fait... un développement ultérieur pourra se faire

- Ex : travail sur une technique le découpage → matisse, les cubistes...
- Ex : nous avons écrit une histoire nous l'illustrons et nous regardons d'autres albums en fin de séquence

Le travail le + riche au niveau de la créativité sera celui où on se sert des œuvres pour rebondir c'est à dire quand on les introduit en milieu de séquence. Le danger de les mettre en début de séquence est de donner un modèle pour les enfants qu'ils vont reproduire. Dans ce cas il faut essayer de sortir des éléments de la reproduction (→ moment d'oralisation) qu'ils vont travailler. Pour Miro par exemple on peut travailler sur des éléments facilement discernables comme :

- Les couleurs : bleu, jaune, noir, rouge (vert) qu'on utilisera sans mélange
- Les signes : ex inventer des signes et les introduire dans une composition
- Des éléments repérables comme : croix, étoiles, taches...

3 dangers :

- faire à la manière de... et arriver à une copie qui n'aura pas entraîné de créativité de la part de l'élève → plutôt que cela il vaut mieux reproduire comme quand on va au musée
- arriver à une production unique : 25 productions identiques → il faut alors revoir les consignes et s'interroger sur nos objectifs
- avoir trop bien définie ce vers quoi on veut aller → il faut accepter une part d'incertitude

3. MISE EN PRATIQUE :

« Les musiciens » de Nicolas de Staël

Quelle lecture peut on faire du tableau ?

→ Pistes de travail

- les couleurs – les lignes verticales – l'épaisseur de la peinture – les visages comment les traiter – la musique – les instruments – les taches – les surfaces – les contours – les silhouettes – le flou

- ✚ J'ai décidé de travailler sur la surface et la composition plastique je m'appuie sur ce peintre et la reproduction que j'ai dans la valise atelier (compétence : réaliser une production en 2 ou 3 dimensions...)
- ✚ J'ai eu le coup de foudre en visitant le musée d'Antibes
- ✚ Je travaille sur la nature morte et j'ai pensé à De Staël et à Cézanne
- ✚ J'ai un projet « foot » j'ai choisi de travailler en arts visuels à partir du tableau « les footballeurs »

• VOIR :

En cycle 2 et 3, il est intéressant de voir si l'oeuvre se rattache à une **période**, un **mouvement**. Il est donc essentiel pour nous enseignant de nous documenter, de nous interroger → 2 livres référents + 2 chronologies avec des points de repères historiques (doc joint).

Les artistes référents, le ou les mouvements qui peuvent se rattacher à ce thème :
 - De Staël (1914 → 1955). Il s'est suicidé à 41ans. On le rattache à l'Ecole de Paris (3 flots migratoires d'artistes venant d'autres pays principalement européens ont convergés sur Paris entre 1900 et 1960).

1. Projeter des reproductions De Staël et d'artistes ayant travaillé par taches et surfaces (Poliakoff, Manessier, Hartung, Bazaine, Rothko)
2. valise atelier scolavox (hachette)

Liste d'œuvres de référence (→ cf livret : La sensibilité, l'imagination, la création) : elle n'est pas limitative.

Ne pas oublier que le voir est aussi lié au lieu « **musée** », au personnage « **artiste** » (peintre, sculpteur mais aussi illustrateur...) et aussi à son **atelier** quand il veut bien l'ouvrir.

Pour le LOT :

- le musée Zadkine servira d'appui pour illustrer un travail en volume ou sur les personnages
- le musée Champollion servira d'appui pour un travail sur les signes, l'écriture, la gravure cf pierre de rosette (→ empreintes...)
- la maison des arts à Cajarc et le musée Henri Martin à Cahors selon exposition en cours peuvent permettre de travailler par exemple sur le bonhomme expo Marc Petit (2006) ou sur les signes expo « fais moi un signe » (2007)
- d'autres musées (Lurçat, Rignault...) ou parcours artistiques (Latouille) peuvent servir de points d'appui.

- **FAIRE**

(→reportage photos)

1. spatules fabriquées avec des cagettes + 3 couleurs acryliques (mélanges et dégradées)
Consigne : faire une maison extraordinaire
2. pastels secs → choix de couleurs (4 ou 5 par groupe) consigne : vous allez faire un personnage pour lequel vous choisirez une caractéristique (grand, moche, extraterrestre, carré...)
→ Oralisation en fin de séance. Vous devez couvrir toute la feuille
3. nature morte : encre de chine + journal → composition en noir et blanc.
4. pastels gras : découpez le support pour lui donner une forme originale. Vous allez tracer des chemins « pour vous évadez »

Retour :

- Ne jamais oublier de travailler le fond ; cela demande souvent de travailler en 2 temps pour que le fond soit sec
- Travailler plusieurs techniques sur une même production cf travail (découpage + collage + encre en projection)
- Restreindre le nombre de couleurs → les contraintes entraînent une plus grande créativité
- varier autour de support / médium / outil / geste

- **DIRE :**

Le langage oral lié au « VOIR » (langage d'évocation)

Parler autour de l'œuvre pour des élèves de cycle 2 et 3 c'est commencer à répondre à des **questions simples** comme:

1. autour du tableau : - qu'est ce que je reconnais ?-sujet - couleurs (sombre, clair) - matière - motifs - formes - dimension (petit grand et sa forme) - lignes
2. l'artiste et le contexte historique : - l'artiste – sa vie – son œuvre – ses techniques - ce qu'il aimait - à quel mouvement il appartenait ? - contexte historique
3. mon ressenti (émotions, sensibilité) : Qu'est-ce qui me plaît ou me déplaît ? A quoi je pense quand je vois ce tableau ? Est-ce gai ? Est-ce triste ? Est-ce bizarre ? Est-ce amusant ? ...

→ cf analyse d'œuvre (intéressant pour nous enseignant + 1 fiche pour des élèves de cycle 2 ou 3)

Le langage oral lié au « FAIRE » (langage en situation)

Acquisition d'un langage spécifique en arts plastiques lié :

- au matériel : support, médium, outils (spatules, brosse, balayette, ébauchoir, gouge...)
- aux gestes → verbes (asperger, gicler, secouer, frotter, tomber, souffler, balayer, couvrir, découper, strier...), → adjectifs (large, étroit, vif, clair, foncé, doux, dur)
- aux intentions : ce que je voulais faire, comment je l'ai fait, quelles ont été mes difficultés → possibilité d'exposé oral

Le langage écrit :

- fiche d'analyse de l'oeuvre [cf fiche élève](#)
- explications sur le travail personnel pour le moment d'exposition
- compte rendu d'une visite de musée, d'exposition (pour le musée Zadkine aux Arques, une fiche est en ligne sur le site de Gourdon)
- reportage sur la visite d'un atelier
- entretien avec un artiste en classe

Sur Internet :

- Wikipédia : Nicolas de Staël (article très général)
- Article du musée Georges Pompidou très intéressant : www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-destael/ENS-destael.html - 76k –
- **Google images** → recherche sur peintres, thèmes, mouvements

Quelques livres :

- Les mouvements dans la peinture - coll comprendre reconnaître Larousse
- L'art. ed Gründ
- Place des artistes. sédrap
- Apprendre avec les œuvres d'art. Retz
- TASCHEN 25 years (des albums à 9€ : Matisse, Hundertwasser, Monet, Kandinsky, Magritte, Picasso, Schiele, Dali, Van Gogh, Klimt ...)
- Découvrons l'art. ed Cercle d'Art

Où trouver des reproductions ?

- La valise atelier scolavox hachette (art contemporain) cddp
- Site des musées nationaux
- Fondation Maeght
- Artothèque des maternelles
- Le musée à l'école sédrap (de la préhistoire à aujourd'hui) cddp
- La valise musée 1, 2, 3 avec doc d'accompagnement hachette
- Sur Internet : allposters ou postershop
- Artothèque de la maison des arts