

Rencontrer des œuvres d'art

Pourquoi ?

Pour enrichir l'imaginaire et la créativité

C'est le moyen privilégié pour que l'enfant ne reste pas au niveau d'images mentales stéréotypées mais aille vers d'autres modes originaux de représentation.

Pour éduquer le regard

Une lecture d'image bien menée apprend à poser son regard, à mieux voir, parmi la multitude d'images qui envahissent la vie de l'enfant d'aujourd'hui : lieux, personnages, éléments divers, couleurs, formes, matière, composition, ambiance, thème et sujet de l'œuvre... Ainsi les enfants de grande section sont-ils tout à fait capables de reconnaître les œuvres, donc le style de certains artistes ce qui est une réelle éducation du regard.

Pour développer et affiner la sensibilité

Eprouver et retrouver des émotions, écouter l'écho que les images ont en nous. S'exprimer, commenter, se souvenir, s'identifier, se projeter.

Pour un premier accès à la culture, au patrimoine

Connaître et/ou reconnaître quelques oeuvres, les nommer, entendre et peut-être se souvenir du nom de l'artiste, voir sa photo, ou son portrait, sa maison... Pour que l'art soit accessible à tous et non pas réservé à une élite.

" L'art n'est pas accessible par vertu ou don individuel, mais par l'héritage. "

Pierre Bourdieu

Quelle démarche en classe ?

➤ Séance TYPE / Ateliers de langage

Phases	objectifs	Temps
1. Rituels, jeux d'expression corporelle, action corporelle	Oser, créer une ambiance pour oser	5 min
2. Activité du jour : langage autour du support	Variables selon l'œuvre proposée	15 min
3. Passage à l'écrit, jeu de <u>catégo</u> , écriture inventée autour de l'activité	Réinvestir	10 min

➤ Démarche possible à mener /l'activité du jour :

- Décrire /nommer : Que vois-tu ? Que se passe-t-il ? Où cela se passe-t-il ?
- Interpréter : faire parler les personnages, pourquoi le personnage fait-il cela ?
- Imaginer : Quel film te fais-tu dans ta tête ?
- Ressentir : Que ressens-tu ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? As-tu aimé ?

Quelles pistes possibles pour découvrir une œuvre d'art ?

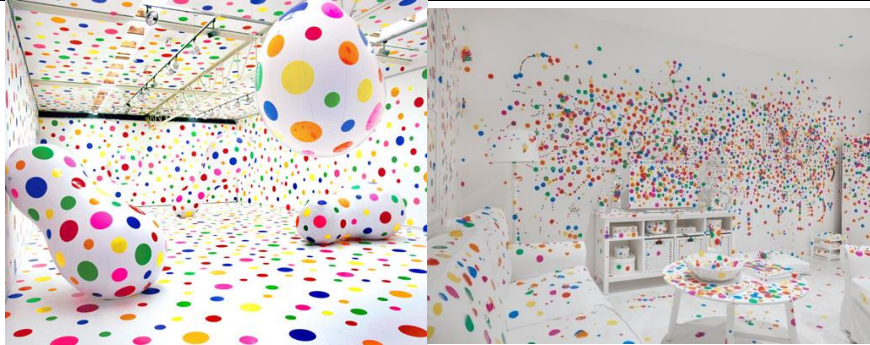
- 1. Décrire, Observer** : c'est s'approprier l'œuvre, nommer, construire des champs lexicaux.
- 2. Caches** ou fenêtres qui s'ouvrent : cacher ou ne dévoiler qu'une partie ; deviner, émettre des hypothèses, décrire, etc. ... ouvrir peu à peu, théâtraliser.
- 3. Provoquer l'observation fine** par une question ou une proposition de titre ou un mot, engager un débat.
- 4. Comparer** deux œuvres selon « pareil/ pas pareil » :
 - une citation (ex Matisse et Lichtenstein, nature morte avec bocal à poissons) poissons, bocal, feuillages se retrouvent ; la Mona Lisa de Warhol reprenant celle de De Vinci)
 - une même technique très identifiable (ex vitraux, photographie...)
 - une palette de couleurs similaire
 - une thématique commune : paysages, nature mortes, scènes mythologiques, etc
- 5. Raconter : Inventer** une histoire, rendre le tableau vivant (dialogues entre les personnages, théâtraliser)
- 6. Rentrer dans le tableau** : si tu entrais dans le tableau, que ferais-tu ? , Se projeter, s'approprier l'œuvre
- 7. Mimer** : ou « modeler » la position d'un autre.
- 8. Toucher** (quand c'est possible ! ex galerie tactile du Louvre, sculptures dans les jardins ou l'espace public ; bien sûr pas dans les musées) ; toucher des matériaux et trouver l'intrus ; comparer les textures, les reliefs par le toucher.
- 9. Les sens** : Rapports aux sens même quand cela est fait par l'entremise de la vue : ex des natures mortes type vanités, qui évoquent les 5 sens (on peut proposer des matières à toucher, des odeurs, des sensations de froid/chaud ; lisse/rugueux etc ; bruits ou sons des objets ; goûts...)
- 10. Croquis ou dessin** de détail (en ciblant bien la difficulté ou le temps à y passer, très court)
- 11. Point de vue** : Changer de point de vue, se mettre à la place d'un personnage

Source : http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/domaine/arts/arts.htm

Quelles pistes possibles avec les œuvres proposées pour les parcours débrouill'arts ?

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

Observer, décrire, comparer

Yayoi Kusama, Dots Obsession, 2000

Objectif : Observer et comprendre des images

Tâche : le PE diffuse les deux œuvres ». Regardez la première œuvre puis la deuxième. Y-a-t-il des éléments qui se ressemblent ?

Dans la deuxième œuvre, faire décrire les éléments : la table, le canapé (mobiliers de la maison : imagier des objets de la maison à construire)

Le PE explique que l'artiste a eu une idée qui est devenue l'œuvre : le principe est simple, une pièce entièrement blanche doit être recouverte de points autocollants de diverses tailles et couleurs par les visiteurs.

Piste arts visuels : Proposer aux élèves en arts visuels de recouvrir un objet, une surface blanche, avec des gommettes de couleur

<http://www.journal-du-design.fr/art/the-obliteration-room-par-yayoi-kusama-21061/>

Autre piste possible : Observer, inventer

Yayoi Kusama, Obliteration room, 2014,

Objectif : Raconter / Inventer une histoire

À votre avis qui habite dans cette maison / Comment sont les habitants de cette maison ?" (drôles, joyeux, énergiques, fous ...

"Invente, retrouve l'histoire qui a transformé cette maison blanche : que s'est-il passé ?" et pourquoi pas, produire un écrit. Ou le très classique "Que ferais-tu si tu entrais dans cette photographie" (avec des relances sur le blanc, la couleur, l'accumulation, ...).

Cacher une partie pour deviner

Keith Haring, International youth year 1985

Objectif : Parler en mettant en résonance des éléments d'une oeuvre

Tâche : Inciter l'observation fine

C'est une partie d'une oeuvre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'y-at-il autour ?
autour ? Les élèves peuvent dire : un soleil, une bouleLes deux
morceaux bleus qu'est-ce que c'est ?...

Diffuser alors l'oeuvre entière. Que voyez-vous ? Que fait le personnage ?
Aviez-vous pensé à cela ? Faire vivre en EPS le transport du gros ballon.

Comprendre et faire comme

Keith Haring les trois singes, 1989

Objectif : Observer et comprendre des images.

Tâche Diffuser l'oeuvre.

- ✓ Que voyez-vous ? des personnages très colorés, un fond gris.
- ✓ Les personnages sont-ils les mêmes ? (couleurs différentes, gestes, postures ...)

Est-ce qu'on peut faire comme les personnages en mime ? Qui veut
essayer ? (observer les oeuvres et bien faire attention à la position des bras
....)

Faire éventuellement le lien avec l'autre oeuvre de Haring : silhouette
identique des personnages, petits traits noirs

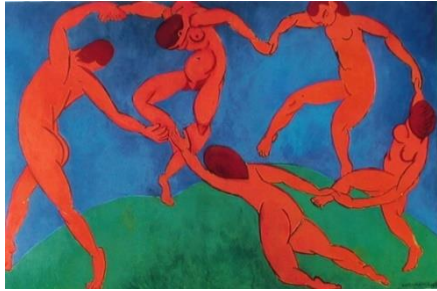
Autre piste : « Jacques a dit » pour illustrer que les personnages font des
gestes

Que font les personnages ? (met les mains devant les yeux...)

Est-ce que tout le monde voit, entend et peut parler ?

Variante : Zoomer sur les détails

Observer, comparer

Matisse, La danse , 1910
1999

Niki de Saint Phalle, les trois grâces

Objectif : Observer des images, les comparer.

Tâche Après avoir vécu la ronde en EPS (cf pistes EPS)

Diffuser les deux œuvres. Mettre des pastilles de couleur pour identifier les deux œuvres.

- ✓ Que voyez-vous ? des personnages très colorés, un fond bleu et vert dans le premier. Que font les personnages d'après vous ? dans l'un il font la ronde , Où se passe ce tableau ? dans l'autre ils lèvent la jambe mais les personnages sont seuls.
- ✓ Faire mimer les attitudes par les élèves.

Variante : Zoomer sur les détails (pied devant ou derrière)

Comparer

Britto le golf

Objectif : Faire le lien entre réalité et la peinture.

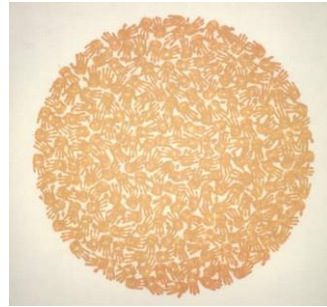
Tâche :

Partir de la séance d'EPS .

Rappelez –vous : qu'avons-nous fait avec la crosse ? Proposer alors aux élèves la photo d'un golfeur ou une vidéo . Que fait ce monsieur ? faire décrire le lieu, la balle qui roule.(les élèves font le lien avec l'activité de l'atelier vécu.)Description des deux personnages. Description des différents plans 5ms, GS)

Proposer alors l'œuvre de BRITTO et demander aux élèves ce qu'ils voient.(deux personnages des bandes vertes pour l'herbe, e golfeur a une casquette...)

Observer

Richard Long, Red mud Hand circle, 1987

Objectif : repérer le détail dans l'œuvre

Travail sur les collections

http://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/06_ARTS_VISUELS/PROJET_DEPARTEMENTAL/expo_arts_2015/index.html

Tâche :

*> Découvrir la trace de main en peinture. De quoi s'agit-il ? Comment cela a été fait ? De quelle couleur est-ce ?

Puis diffuser l'œuvre. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Combien ? Dans quels sens sont les empreintes ? Quelle forme reconnaissez-vous ?

A qui appartiennent les mains d'après vous ?

Piste arts visuels : réalisation d'une œuvre collective.

Raconter, Inventer

Henri Matisse, Le chat aux poissons rouges ,1914

Objectifs : Raconter / Inventer une histoire

Tâche :

*>Observer le tableau.

*> 1er jet oral: Racontez-moi l'histoire (ce qui se passe et ce qui peut se passer)

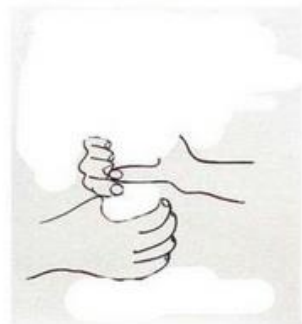
Exemple : « Le chat jaune, il veut attraper les poissons. Il rentre à sa maison, l'aquarium va tomber »

*> L'enseignant explique que sous la dictée à l'adulte, il souhaite écrire l'histoire de ce chat.(nom du chat, lieu, couleurs des poissons...)

*> 1er jet écrit

Cacher une partie pour deviner

Que font ces mains ?

Picasso, mains aux fleurs 1958

Objectif :

Tâche : diffuser l'image 1 et poser la question que font ces mains ?

Issu du site <http://materno.over-blog.com/article-24970118.html>

Hypothèses émises :

"Elles font un rond !" C'est comme un puits

"Elles jouent à papier, caillou, ciseaux !"

"Elles tiennent un verre »

"Elles tiennent un banane »

"Elles tiennent une cage"

Eventuellement faire dessiner l'hypothèse (GS)

Puis diffuser l'œuvre. Que voyez-vous ?

Synopsis:

KUSAMA Yayoi

Yayoi Kusama (草間 彌生, *Kusama Yayoi*², parfois écrit 草間 弥生) est une [artiste contemporaine japonaise](#), avant-gardiste, peintre, sculptrice et écrivain

Keith Haring

L'artiste dénonce à travers certaines de ses œuvres les groupes stéréotypés et classifiés par l'Etat. A travers sa rébellion contre l'establishment et ses interventions performatives, il adresse ainsi des messages défiant l'autorité tutélaire de l'Etat contre l'Individu. «Je suis moi», déclare Haring : «Je vous ressemble peut-être, mais si vous regardez mieux vous verrez que je ne suis en rien comme vous. Je suis très différent »

Les silhouettes sont androgynes et leur grande simplicité de découpe les rend anonymes. La palette " pop " révèle des jaunes primaires, des bleus électriques, des verts francs, des rouges vermillon, des oranges et des roses presque fluorescents.

La ligne

Quel que soit le support, le style de Haring est reconnaissable à sa ligne. C'est cette ligne continue, d'une épaisseur constante, nette, extrêmement graphique, qui estampille les œuvres et les signe. Haring saisit l'essentiel des figures, il condense en quelques lignes les formes génériques des objets et des personnages. Les objets sont définis par leurs contours, les personnages par leurs silhouettes. Dans l'ensemble de l'œuvre de Haring, on repère un certain nombre de motifs récurrents tels que : le bébé à quatre pattes, le chien au museau carré.

Dès 1980, on voit apparaître dans les dessins de Haring des petits traits qui viennent entourer certaines figures. Une centrale atomique, une pyramide, un ordinateur, un chien ou un homme apparaissent auréolés de rayons. Ces traits semblent manifester une énergie qui émanerait des personnages.