

Art et émotions

Une approche sensible des œuvres.

Intérêt de l'outil :

Pour chaque émotion présentée, plusieurs œuvres sont proposées au choix des enseignants. La démarche proposée est la même pour toutes émotions étudiées. Un temps de pratique artistique pourra être mis en œuvre auprès des élèves avant ou après la séance.

Enfin, un prolongement en éducation musicale est proposé aux enseignants pour chacune des émotions retenues.

Objectifs de la séance :

- ▶ Culture du jugement
- ▶ Culture de la sensibilité

- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments
- Se sentir membre d'une collectivité
- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
- Partager des émotions, des sentiments à propos d'objets diversifiés : d'art ; mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression

À travers l'observation des œuvres d'art :

- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
- Formuler une expression juste de ses émotions en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des artistes.

Croisements entre enseignements :

- Utiliser le langage dans toutes ses dimensions.
- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.
- Faire des liens avec l'éducation musicale.

À travers une pratique artistique :

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
- Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
- Donner une forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...)

Durée : environ 30 mn par œuvre étudiée

Matériel Diaporama : Les émotions dans l'art
Affiches ou tableau
Matériel d'écoute pour les extraits musicaux

Organisation de la séance :

Projeter l'œuvre choisie aux élèves sans indication (ni du titre ni du nom de l'artiste) et leur demander de l'observer silencieusement pendant quelques minutes en retenant ou notant tout ce qui leur vient à l'esprit.

Recueillir la parole des élèves sur affiches ou au tableau.

Procéder au classement des éléments recueillis en deux colonnes ou deux « familles » : les éléments objectifs (ce que l'on voit) et les éléments subjectifs (ce que l'on ressent ou imagine).

Se référer à la fiche complète « Le dépliage d'œuvres » détaillé ci-après.

Suggestions :

L'enseignant peut choisir une des œuvres proposées pour l'émotion choisie et procéder au dépliage, puis proposer ensuite une pratique artistique en lien avec l'œuvre observée.

Il peut également choisir de faire entrer les élèves dans une pratique artistique autour d'une émotion – ex : « Représente la joie à ta manière » -- puis montrer ensuite les œuvres du corpus relatives à cette émotion et faire analyser la manière dont les différents artistes ont procédé pour exprimer cette émotion.

Les œuvres présentées dans le diaporama

Four hearts,
Jim Dine
(1969)

Femme qui pleure,
F. Botero
(1998)

Robe de chair pour albinos anorexique, Jana Sterback
(1987)

Colère de violon, Arman
(1962)

Concept spatial 1,
L. Fontana
(1966)

Maman,
L. Bourgeois
(1999)

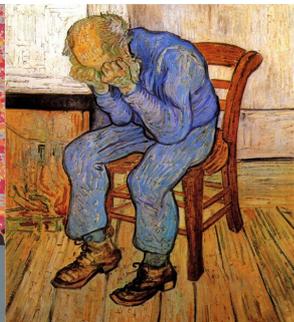
Tête de méduse,
Le Caravage
(1597)

Autoportrait, F. Bacon
(1969)

Le bonheur et la joie,
JP Mika
(2014)

Le vieil homme triste,
V. Van Gogh
(1890)

Roue de bicyclette,
M. Duchamp
(1913)

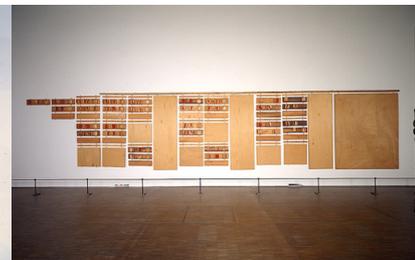
La tristesse du roi,
H. Matisse
(1952)

Principe d'équivalence : Bien fait, pas fait, mal fait,
R. Filliou (1968)

Sculpture : bar à oranges,
M. Blazy
(2009)

Principe d'équivalence : Bien fait, pas fait, mal fait, R. Filliou
(1968)

Le dépliage d'œuvres

Préambule :

La démarche proposée est un pas à pas, une méthodologie simple et efficace, adaptée à la polyvalence des enseignants. Elle ne nécessite pas de prérequis techniques et est directement exploitable en classe.

C'est une démarche transférable à toutes formes d'œuvres et d'expressions artistiques. Elle cadre l'activité des élèves et offre des habitudes de travail qui, en s'installant dans le temps, vont servir la progressivité des apprentissages.

Elle contribue à favoriser les échanges, à faire émerger la parole de chacun, développer l'écoute mutuelle et à instaurer un climat de classe serein.

Enfin, elle vise à développer l'enrichissement culturel tout en permettant de développer une attitude de curiosité partagée face aux œuvres grâce à une démarche d'investigation.

La consigne « Et alors ? », volontairement ouverte, permet à chaque élève d'entrer dans une observation personnelle et d'évoluer, à son rythme, dans la construction de son regard.

L'utilisation du dépliage peut se faire dans différentes situations : face à un tableau, une photographie, une affiche, une sculpture, un film, une œuvre musicale, suite à un spectacle vivant ou à un concert, à une visite technique de salle de cinéma ou de spectacle, suite à la lecture d'un texte littéraire ou une rencontre avec un artiste...

Le recours au dépliage doit être régulier afin de familiariser les élèves à la démarche, de voir se mettre en place progression dans les questionnements et les qualités d'observation de chacun, d'enrichir et d'approfondir le lexique pour décrire et s'exprimer. Il faut du temps afin qu'ils entrent dans la compréhension de ce que l'on attend d'eux (liberté de parole, pas de bonne ou mauvaise réponse).

Les différentes étapes du dépliage : pour une œuvre d'art ou une écoute musicale (extrait calibré) :

1. Recueillir la parole des élèves :

Après un temps d'observation ou d'écoute silencieuse, donner la consigne ouverte : « Et alors ? ». Selon le niveau de classe, on peut également demander à chacun d'écrire sur son cahier de brouillon tous les mots et expressions qui lui viennent à l'esprit.

L'enseignant écrit toutes les propositions des élèves, sans distinction, sur le tableau ou sur de grandes affiches.

2. Organiser ce recueil :

L'enseignant demande ensuite comment il pourrait être procédé au classement des propositions en deux groupes (deux colonnes).

Il s'agit de dissocier les éléments subjectifs (ressentis, émotions) des éléments objectifs (espace, lumière, couleurs, composition pour les arts du visuel ; effectif instrumental, nuances, timbres, aspects rythmiques pour les arts du son).

Remarque : Il convient d'adapter cette étape en fonction de l'âge des élèves. L'enseignant peut, par exemple, commencer à entourer d'une même couleur deux éléments de nature subjective et demander aux élèves de rechercher la raison pour laquelle il a associé ces deux éléments afin d'aider ces derniers à mieux les distinguer d'éléments plus objectifs / descriptifs.

Conserver les paroles et expressions des enfants pour exploiter et prolonger le dépliage comme ci-dessous proposé.

Exploiter et prolonger le dépliage : exemples d'activités possibles à partir du recueil de parole :

A. À partir des éléments subjectifs (ressentis, impressions) :

- Favoriser l'expression écrite et orale à partir du vocabulaire recueilli : textes libres ou avec contraintes, poésie en lien avec les œuvres (en écrire, en découvrir, en déclamer...) ; textes de présentation de l'œuvre aux parents, aux camarades ou « comment faire aimer aux autres ce que l'on a découvert »...
- Prolonger en arts visuels : interpréter les mots de façon plastique
- La pratique éclairante : il s'agit de proposer une pratique artistique en lien avec les œuvres abordées afin d'explorer des procédés, de comprendre une démarche.

B. À partir des éléments objectifs (descriptions, éléments techniques liés aux œuvres) :

- Constituer un lexique qui sera réutilisé pour analyser d'autres extraits ou d'autres œuvres (ci-après la grille d'analyse de Panofski pour les œuvres plastiques). Pour la musique se rapprocher des musiciens intervenants qui maîtrisent le vocabulaire technique.

C. À partir des éléments objectifs (contenus culturels supposés liés aux œuvres) :

- Institutionnaliser les connaissances culturelles liées aux œuvres ; contextualiser les œuvres : Comment l'artiste s'inscrit-il en rupture (avant garde) ou en continuité (emprunts, échos, citations) dans l'histoire des arts ?

Des ressources pour l'école :

En équipe, dans le cadre de l'élaboration du volet artistique et culturel du projet d'école :

- Se constituer un corpus de ressources afin de pouvoir aisément disposer d'extraits et de reproductions d'œuvres.
- S'inscrire sur le site internet Musique prim' regroupant de nombreuses ressources pour écouter, chanter, découvrir des métiers : <http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/>
- Acheter les 3 tomes Une année au concert – Cycle I, II et III (disponibles chez Canope)
- Pour les arts plastiques, voir les ouvrages de Patrick Straub (Editions Accés) et consulter son site : <http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr>
- Consulter le site du CAUE 92 pour aller plus loin dans cette démarche sensible : <http://www.caue92.fr/> et notamment http://www.caue92.fr/IMG/pdf/interroger_espace.pdf (pour analyser un espace) http://www.caue92.fr/IMG/pdf/paysage-st-cloud_2015.pdf (analyse d'un paysage)

Enfin, pour expérimenter plus avant la démarche de dépliage, inscrivez-vous au parcours M@gistère:

Une démarche au quotidien pour aborder les œuvres musicales et plastiques

Clé d'inscription : 15D0920440

Méthode d'analyse d'une œuvre d'art d'après Erwin Panofsky (1892-1968), Historien de l'art

I - Analyse pré-iconographique (la légende, le cartel) Qu'est-ce que je sais ?

Auteur	
Titre de l'œuvre	
Date de réalisation	
Médium dessin, peinture, sculpture, collage, assemblage, photographie, vidéo, installation...	
Matériaux, Technique Crayon, huile, acrylique, aquarelle, techniques mixtes, sur toile, sur bois, terre, bois, pierre, bronze, plâtre...	
Dimensions Hauteur, largeur, profondeur	
Format Échelle, miniature, taille réelle, monumentale...	
Accrochage Au mur, au sol, suspendu, dans l'espace, sur écran, sur moniteur...	
Genre abstrait, figuratif, paysage, portrait, nature morte, scène historique...	

II – Analyse iconographique (description de ce qui est représenté et des choix plastiques) Qu'est-ce que j'observe ?

<p>Description Qu'est-ce qui est représenté ? Description des éléments, des motifs, des formes abstraites</p>	
<p>Composition Perspective, point de vue, profondeur, les différents plans, la répartition des masses dans l'espace : symétrie, déséquilibre</p>	
<p>Lignes Contour, netteté, flou, continue, interrompue</p>	
<p>Couleur Dominante chaude / froide, contrastes colorés, clair / sombre, brillant / mat, monochrome...</p>	
<p>Lumière Lumineux, sombre, clair/obscur, contraste, directionnelle...</p>	
<p>Touche, geste Épaisse, légère, large, amples, rythmée, en aplat...</p>	

III – Analyse iconologique (Le contexte culturel, l'interprétation) : Qu'est-ce que j'apprends en me documentant ?

Le sens de l'œuvre

Les intentions de l'artiste, ses choix plastiques et esthétiques.

Qu'a-t-il voulu transmettre ?

Quelles sont ses intentions et les fonctions attribuées à l'œuvre ?

Contextualisation culturelle de l'œuvre

Mise en relation avec son contexte culturel et historique ; résonance de l'œuvre avec d'autres œuvres, avec d'autres disciplines artistiques.

A quel courant / tendance artistique peut-on rattacher l'œuvre ?

La portée de l'œuvre

Les réactions des contemporains par rapport à l'œuvre ; son intérêt artistique, culturel et historique.

Le dépliage d'œuvres

Démarche pédagogique proposée par le Groupe Départemental Education Artistique et Culturelle des Hauts-de-Seine (92)