

Parler autour de l'œuvre, mais pour quoi faire?

Parler pour penser, réfléchir, élaborer

Parler pour apprendre

Parler pour sentir ou ressentir

Parler pour se construire

Parler pour s'inscrire dans un collectif



Sophie Bonnet CPAV16

La commande institutionnelle

- B.O. n°32 du 28 aout 2008
- L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs [...] de permettre [aux élèves] d'accéder progressivement au rang d' « amateurs éclairés », maniant de façon pertinente un premier vocabulaire sensible et technique (page 3)
- « d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue » (page 7)
- « participer à des débats portant sur les arts et
- la culture » (Ibid., p. 4)

- B.O. n°32 du 28 août 2008
- L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs [...] de permettre [aux élèves] d'accéder progressivement au rang d' « **amateurs éclairés** », maniant de façon pertinente un premier vocabulaire sensible et technique (page 3)
- « d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue » (page 7)
- • « participer à des débats portant sur les arts et la culture » (Ibid., p. 4)

- B.O. n°32 du 28 aout 2008
- L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs [...] de permettre [aux élèves] d'accéder progressivement au rang d' « amateurs éclairés », maniant de façon pertinente un **premier vocabulaire** sensible et technique (page 3)
- « d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue » (page 7)
- « participer à des débats portant sur les arts et la culture » (Ibid., p. 4)

- B.O. n°32 du 28 août 2008
- L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs [...] de permettre [aux élèves] d'accéder progressivement au rang d' « amateurs éclairés », maniant de façon pertinente un premier vocabulaire **sensible** et **technique** (page 3)
- « d'échanger des impressions dans un esprit de dialogue » (page 7)
- • « participer à des débats portant sur les arts et la culture » (Ibid., p. 4)

- B.O. n°32 du 28 août 2008
- L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs [...] de permettre [aux élèves] d'accéder progressivement au rang d' « amateurs éclairés », maniant de façon pertinente un premier vocabulaire sensible et technique (page 3)
- « d'échanger des impressions dans un esprit de **dialogue** » (page 7)
- « participer à des **débats** portant sur les arts et
- la culture » (Ibid., p. 4)

- **Des termes lourds de sens**
- **Une place importante donnée à des pratiques langagières**

« Il est si malaisé de parler des œuvres d'art (...). Les mots sont trop lourds, frappent comme des pavés, assomment tout ce qu'ils touchent (...). Et il y a encore autre chose : pour parler utilement d'un tableau, ne pas prendre position vis-à-vis, à bout portant, mais chercher un axe de vision oblique, aussi oblique que possible, ou mieux encore : parallèle. Ou courbe. Circulaire, suivant un axe extérieur : c'est ainsi qu'on définit le mieux, en tournoyant autour. En dansant autour. »

Jean Dubuffet, lettre à Jean Paulhan (17 avril 1944)

L'enjeu est de construire un discours de vulgarisation qui présente une synthèse et une transposition des discours savants.

OUI mais comment?

**Des questions pour faire émerger
des paroles sur, de, autour, avec l'œuvre**

Qu'est-ce qu'on voit ?



Il s'agit d'utiliser des mots qui décrivent les différents signes de l'image (Sémiologie de l'image) qui cohabitent. De les mettre en relation.

Comment c'est fait ?



Il s'agit de parler de ce qui est mis en œuvre dans l'activité artisanale de l'œuvre (poïétique de l'œuvre)

Que ressentez-vous ?



Il s'agit de parler de la manière dont on reçoit l'œuvre.

Réception : parler des émotions, des sens, du côté sensuel de l'œuvre

Quels référents réels ou historiques ? Quelles allusions ?



Pour cela, on s'appuie sur les connaissances historiques, événementielles, on fait des liens ...

Qu'est-ce que ça veut dire ?



On interprète le message de l'œuvre en utilisant des connaissances sur l'iconographie, sur la symbolique, (herméneutique).

Des paroles sur, de, autour, avec l'œuvre

Ce qu'on fait avec ces mots

Qu'est-ce qu'on voit ? Il s'agit d'utiliser des mots qui décrivent les différents signes de l'image (Sémiologie de l'image) qui cohabitent. De les mettre en relation.

Comment c'est fait ? Il s'agit de parler de ce qui est mis en œuvre dans l'activité artisanale de l'œuvre (poïétique de l'œuvre)

Que ressentez-vous ? Il s'agit de parler de la manière dont on reçoit l'œuvre(réception, parler des émotions, des sens, du côté sensuel de l'œuvre)

Quels référents réels ou historiques ? Quelles allusions? Pour cela, on s'appuie sur les connaissances historiques, événementielles, on fait des liens ...

Qu'est-ce que ça veut dire ? On interprète le message de l'œuvre en utilisant des connaissances sur l'iconographie, sur la symbolique, (herméneutique).

Que veut-on faire faire aux élèves ?

- Leur apprendre une parole **sensible et technique** ?
- Leur faire vivre des **pratiques sociales** de référence ?
- Construire une parole complexe, le **difficile-à-dire** ?
- Leur apprendre une parole pour des **savoirs**, des **méthodes**, des **attitudes** ?

► Comment lancer et outiller la parole « sensible » ?

En amont de l'œuvre

- Nourrir : textes ressources , de pratiques, œuvres
- Imprégner : outils de germination, de collecte, de rumination
- Comprendre, mémoriser, utiliser un lexique spécialisé

Avec l'œuvre

- Amorcer : consigne, les lanceurs
- Structurer : noter, organiser la parole émergente
- Apprendre : explicitation des tâches sollicitées, activités de secondarisation, aller vers une méthodologie de lecture d'œuvre

LANGAGE : deux pôles structurants

Du côté de la « parole technique »

- une terminologie de spécialité
- des méthodes et des procédures
- des référents
- des jeux de langage élaborés, une parole aboutie

Du côté de la « parole sensible »

- lexique « bricolé », métaphores et transpositions
- types de discours hétérogènes (dialogal, poétique, narratif, essai libre...)
- des jeux de langage exploratoires, une parole émergente

Du lexique, des syntaxes

Des mots sur la pratique

Une méthodologie : trame de variance et opérations plastiques

La trame de variance

S. M. O. G.

Support
Format
Texture
Forme

Matière
Etat
Qualité
Texture
Couleur

Outil
Forme
Mode d'action

Geste
Parties du corps
Ampleur du geste
Energie du geste
Structure du mouvement

Quatre (4) opérations plastiques

Les opérations plastiques sont des actions de transformations qui modifient l'état initial d'une image, d'un objet, d'une matière ou d'un matériau.

Isoler

- 1 priver du contexte : -
supprimer
- détacher , séparer
- cacher , effacer , dissimuler
- cadrer , extraire
- 2 – privilégier par rapport au
contexte :
- montrer , cerner
- différencier
- mettre en évidence -
découper et extraire
- 3 – souligner
- 4 – préciser
- 5 – accentuer
- 6 – contraster
- 7 – suggérer
- 8 – éliminer ou privilégier un
détail : découvrir l'esthétique
du fragment

Reproduire

- 1 – dessiner
- 2 – décalquer
- 3 – imprimer
- 4 – photocopier
- 5 – photographier
- 6 – refaire
- 7 – répéter
- 8 – copier

Transformer

- 1 – modifier , dissocier ,
fragmenter , effacer ,
ajouter , supprimer ,
découper
- 2 – combiner , inverser ,
alterner , décaler .
- 3 – déformer , allonger ,
agrandir , raccourcir ,
rétrécir , rapetisser ,
changer d'échelle ,
exagérer , amplifier
- 4 – changer la technique
(outils , supports ,
format , couleurs)


Associer

- rapprocher ,
juxtaposer ,
superposer
- accumuler, multiplier,
assembler ,
rassembler , imbriquer
- ◆ ajouter
 - ◆ intercaler
 - ◆ combiner
 - ◆ agglomérer
 - ◆ intervertir
 - ◆ tisser
 - ◆ relier , unifier
 - ◆ opposer ,
contraster

Une grille lexicale associée à la pratique

CORPS/GESTES			ESPACE / FORMES				ENERGIE	MATERIEL Support, médium et matériaux		
VERBES D'ACTION			PREPOSITIONS		NOMS	ADJECTIFS	ADVERBES	NOMS		ADJECTIFS
Peindre	Isoler	Ecraser	là	en premier...	Rond, carré	énorme	Très	mélange	encre	Ondulé
Coller	Fragmenter	Installer	dans	en dernier	spirale	fin, épais	comme	nuance	graffiti	Rugueux
Transformer	Inverser	Mélanger	sur	de gauche	lignes, point	grand, petit	avant	support	image	Doux
Modifier	Alterner	Epaissir	sous	à droite	courbe	moyen	après	feuille	pastel,	Découpé
Dissocier	Allonger	Diluer	vers	de droite	trace, trait	immense	doucement	carton	craies	Mou
Ajouter	Elargir	Ajouter	devant	à gauche	triangle	gigantesque	plus fort	tableau	pate à sel	Dur
Déformer	Retourner	Eclaircir	derrière	juste avant	pointillé	minuscule	beaucoup	toile	pate à ...	Large
dissocier	Raccourcir	Rabattre	entre	juste après	ovale, cercle	pointu	violemment	bois	terre,	Etroit
Entrelacer	Rapprocher	Plier	à côté de	au début,	étoile	arrondi	délicatement	pierre,	argile	Grand
Attacher	Juxtaposer	brosser	juste à coté	à la fin	contour	enroulée	légèrement	tissu	pigment	Petit
Encocher	Superposer	tisser	près de	au bord	couleur....	longue	encore	papier	pochoir	Fin
Recouvrir	Relier	déchirer	loin de	étendu	surface	large	à peine	dessin	texture	épais
Tordre	Opposer	lacérer	en bas de	à la limite	signe	parallèle	plusieurs	peinture	vidéo	flou
Cacher	Multiplier	projeter	en haut de	à la pointe	symbole	vertical	rapidement	tableau	ficelle	lisse
Cadrer	Assembler	tirer	au dessous	plus loin	effet	horizontal	<u>ADJECTIFS</u>	sculpture	écorce,	transparent
Extraire	Rassembler	lancer	au dessus	moins loin	empreinte	penché	accéléérés	esquisse	balle	opaque
Enlever	imbriquer	griffer	à droite de	plus prêt,	quadrillage	oblique	lents	installatio	voiture	abstrait
Effacer	Contourner	ôter	à gauche de	proche	profondeur	couché	ralentis	n	peigne	irradiant
Montrer	Etirer	gratter	au milieu de		fond	debout	continus	collage	chiffon	scintillant
Copier	Accumuler	faire couler	autour de		surface	centré	discontinus	statue	balai	chatoyant
Répéter	Isoler	égoutter	à travers		rotation	décentré	saccadé	mobile	balayette	vide plein
Refaire	Suspendre	éclabousser	au bout de		trajectoire	clair, obscur	circulaire	structure	écumoire	
Entourer	Accrocher	asperger	à l'intérieur		chemin	brisé		socle	éponge	
Appuyer	Séparer	pousser	de		espace clos	gros		silhouette	Coton	
Taper	Aligner	Casser	contre		espace ouvert			plume		
Frôler	Cerner	briser	au bout de		Ondulation			branche		
Caresser	Agrandir		à l'extrémité		Amas			fruits,		
Jeter	Etendre		lointain		trajet			bouchon		
Souffler	Tasser		à l'envers		coulure			tampon		
			à l'endroit							
			moins prêt,							

Une grille lexicale associée à la lecture d'œuvre

DOCUMENT		ACTION		ESPACE		INTENTION	
Nature	Genre	Cibler l'action	La qualifier	Composition	Situer	But	Références
Dessin	Histoire	Forme	Déformé	Aligné	Dehors	Interroger	Rêve
Gravure	Animalier	Trace	Enfermé	En cercle	Dedans	Imiter	Société
Vidéo	Nature morte	Image	Isolé	En carré	A travers	Tromper	Nature
Film	Vanité	Lumière	Taché	En triangle	Près, loin	Provoquer	Habitudes
Texte	Religieux	Objet	Augmenté	Rangé	Bas, haut	Magnifier	Mémoire
Photographie	Portrait	Ligne	Diminué	Empilé	Entre	Séduire	Œuvre d'art
Tableau	Autoportrait	Couleur	Transformé	Juxtaposé	Au bord	Surprendre	Vie
Installation	De genre	Mouvement	Mesuré	Répété	A côté	Emouvoir	Lieu
Sculpture		Aplat	Exagéré	Superposé	Intérieur	Raconter	Ville
Croquis	Technique	Fragment	dénaturé	Accolé	Extérieur	Désacraliser	Texte
Architecture	supports	Rythme	nuancé	Isolé	Devant	Critiquer	Artiste
Design	Matériaux Mediums Matière	Cadrage	Caché	Désordonné	Derrière	Affirmer	Corps
Son		Proportions	Cadré	Centré	Autour	Perturber	Evènement
reproduction		Relief	Equilibré	Décentré	Loin	propagande	Science
Original	Outils	Perspective	Contrasté	Plans	En l'air	Se souvenir	Culture
	Gestes	Profondeur	Détourné		Partout	Amuser	Autobiographie
			Simplifié		vertical	Alerter	
				Répété		Horizontal	Dénoncer

Comment manier de façon pertinente un **premier vocabulaire sensible** et **technique**

Boîtes à outils

- SUPPORT : formats, texture, emplacement...
- MATIÈRE : matériau, médiums, matière, et effets (couleur, lumière, contraste...)
- OUTIL
- GESTE
- ESPACE : composition, largeur, profondeur, cadrage, échelle, plan...

Cahier personnel d'histoire des arts

A chacun des trois niveaux, l'élève garde mémoire de son parcours dans un "**cahier personnel d'histoire des arts**". A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, **annoté et commenté par lui**, ce cahier personnel est visé par l'enseignant et permet à le dialogue entre l'élève et les enseignants et les différents enseignants eux-mêmes. [et les élèves entre eux !!]

- Pour l'élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.

BIBLIOGRAPHIE

- Chabanne, J. - C. (2011). *Parler et écrire sur les œuvres: une approche interdidactique des enseignements artistiques et culturels*. Repères, n°43
- Chabanne, J. -C. (2011). Interroger l'histoire des arts à partir des jeux de langage qui la définiraient : comment parler de l'œuvre ? . Le français aujourd'hui, (182).
- Chabanne J. – C., Paravre, M., & Villagordo, E. (2012). La rencontre avec l'œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture. Paris : L'Harmattan.