

ANALYSER UNE OEUVRE D'ART

(Dérives, dangers)

Les œuvres des artistes ne sont pas de simples images ni de simples objets. On ne découvre pas leur sens à partir seulement d'une reconnaissance de ce qu'elles représentent. Sous-entendu, on ne décrypte pas une œuvre d'art comme on lit un texte ou même une image publicitaire ou de bande dessinée. Méfiez-vous de tout propos relatif à la « lecture » d'une œuvre à l'aide d'une grille, quelle qu'elle soit. Un **écart** entre la manière dont nous percevons **la réalité** et **la représentation** apporte une richesse supplémentaire à la compréhension d'une œuvre d'art. Voir une œuvre, c'est donc voir l'écart qu'elle manifeste avec la nature. C'est dans cette distance avec le monde réel que l'artiste construit, signifie par le biais de la représentation. Il ne se contente pas de percevoir le monde et de réagir face à ses événements, partout il l'interprète et le projette sur une scène imaginaire et symbolique, individuelle ou collective, que construit chaque culture.

Dans sa démarche, lors du processus de création, l'artiste a opéré un ensemble de choix : choix dans **les lignes, les formes, les matières, les matériaux ou les couleurs**, et celui-ci ne s'est pas fait par hasard mais à cause de ce qu'il veut exprimer ou simplement montrer. Pour ce faire, il produit des sons, des objets, des formes qui ne sont pas dans la nature, même si parfois il s'en inspire. Il s'agit précisément de créer du sens pour s'affranchir et dépasser la nature. L'écart n'est donc pas une erreur, il correspond à une volonté, un parti-pris.

De même faut-il s'impliquer dans l'interprétation de l'œuvre. Analyser une œuvre d'art, c'est l'envisager d'un double point de vue, comme **objet référencé** et comme **sujet bien présent** :

Objet référencé :

c'est-à-dire le **lisible** dans l'œuvre, le **dit**, bref tout ce qui appartient à la culture, au registre des connaissances. (encore une fois, tout discours n'épuisera jamais une œuvre d'art...)

Sujet bien présent :

c'est-à-dire le **visible** dans l'œuvre, le **suggéré**, bref tout ce qui appartient au ressenti, à l'émotionnel, au registre du sensible. Finalement tout ce qui nous échappe, nous transporte, nous choque, nous heurte, nous énerve, nous fascine... Aussi ne faut-il pas avoir peur de chercher avec les élèves, de formuler des hypothèses lorsque l'on fait de l'histoire des arts... Dès lors, on comprendra que l'élève soit plus à même de s'intéresser à l'art, si peu de discours a-priori ne lui est imposé et davantage encore lorsqu'il en aura éprouvé les sensations, en se risquant à l'oral ou en pratiquant plastiquement... En un mot lorsqu'il se rendra **acteur de son apprentissage**.

RENCONTRER LES OEUVRES

Objectifs :

- s'ouvrir à la diversité des expressions artistiques, des techniques, des formes et aux cultures du monde ;
- se constituer une culture commune à travers l'histoire des arts ;
- faire tomber les a-priori et les clichés, désacraliser l'art ;
- découvrir autrement une démarche artistique, ménager un suspens autour du processus de création, stimuler la curiosité, l'envie d'apprendre ;
- donner du sens et trouver des correspondances à une production plastique réalisée en classe.

Pistes d'activités pour une observation dynamique et plastique de l'œuvre

---

- observer, détailler, schématiser, dessiner l'œuvre...
- relever la palette des couleurs, des formes, matières, textures...
- cacher/révéler le titre, en trouver un autre, justifier son choix...
- proposer différentes approches pour décrire l'œuvre :
  - boîtes à mots : proposer aux élèves de piocher des mots et leur demander de les intégrer dans une phrase pour parler de l'œuvre (ex : grand/petit, précieux/banal, flou/net, dynamique/lent, imposant/minuscule ...).
  - portrait chinois : et si c'était un verbe, une sensation, un des cinq sens, un sixième sens, une forme, une attitude, une couleur, un geste, un sentiment, un adjectif, une impression...
  - dessin sous la dictée : dessiner l'œuvre d'après la description faite par un camarade.
  - jeu de rôle : se mettre dans la peau d'un critique d'art, d'un journaliste, d'un danseur, d'un musicien, d'un professeur, d'un architecte, d'un aveugle, d'un détective, d'un dessinateur, d'un cinéaste, d'un photographe...
ex : Adopter la posture d'un commissaire d'exposition (qui explique son choix), d'un acheteur (qui veut sortir l'œuvre pour la mettre dans son salon), d'un spectateur mécontent (qui trouve que ce n'est pas de l'art), de l'artiste (qui décrit et défend son travail)
  - Mener une enquête, raconter une intrigue, tenir en suspens, faire deviner l'œuvre à l'aide, au travers d'un objet, d'un support, d'une image, d'un mot...

Conseils pour une sortie éducative dans une institution muséale

---

- utiliser les ressources et les outils pour enseignants – dossier pédagogique, cahier de jeux, communiqué de presse – Rencontrer le service de médiation culturelle avant pour préparer la visite, monter un atelier de pratique sur place ;
- utiliser avec modération les questionnaires portant uniquement sur les titres, les dates, les dimensions (sinon les élèves notent les informations d'après les cartels et ne regardent plus les œuvres) ;
- exploiter la visite lors du retour en classe : impressions, ressentis, relevés graphiques, photographiques, prolongements dans les autres disciplines ;
- élaborer un cahier de visite, un carnet de découverte, de voyage, des Arts, un livre-objet ;
- constituer une collection (réserves d'images, magasin de curiosité, provision de matériaux, musée de classe, personnel, sentimental, imaginaire...) ;
- restituer l'ensemble du travail dans l'établissement, dans la ville.

Types de visites :

Visite-recherche / A la recherche de, sur la piste de ...un détail d'un tableau ,un objet, une couleur, un personnage...(consiste à exploiter les oeuvres comme réservoir de choses et d'images à retrouver.

Visite-incitatrice / Repérer et retrouver ce qui plaît aux élèves (mères à l'enfant, soldats, animaux domestiques, fruits, batailles ...

Visite-désir / Captiver l'imagination des élèves en fixant dans leur mémoire des représentations fortes (l'image d'un roi, l'illustration sublime d'une histoire, une tempête...)

Conseils :

Utiliser les ressources muséales et les outils pour enseignants – dossier péda, cahier de jeux, communiqué de presse – Rencontrer le service de médiation culturelle avant pour préparer la visite, monter un atelier de pratique sur place.

Utiliser avec modération un questionnaire portant uniquement sur : les titres, les dates, les dimensions...Sinon les élèves notent les informations d'après les cartels et ne regardent plus les œuvres !!!

Exploiter la visite lors du retour en classe :

Impressions, ressentis / relevés graphiques, photographiques / Prolongements en arts Visuels, Histoire des Arts, Hist/Géo, Français, Musique, Eps, Sciences, Maths, Médiathèque, Sites internet...

Elaborer un cahier de visite, carnet de découverte, de voyage, des Arts, Livre-objet...

Constituer une collection (réserves d'images, magasin de curiosité, provision de matériaux, musée de classe, personnel ,sentimental, imaginaire,...)

Restitutions dans l'école, expositions, Partenariats, échanges, Projet d'école...

A l'inverse ou en complément : Faire venir l'art dans votre classe :

Le dispositif PEAC (Projet Educatif d'action culturelle (2013)

Les dispositifs de classe à PAC (projet artistique et culturel)

6 grands principes :

-Les élèves rencontrent le monde de la culture ; artistes, musées, artisans, galeries d'art (à vocation pédagogique ou privée, publique) , artothèques, FRAC...

-Le projet investit tout le champ de la culture (patrimoine ou contemporain)

-Distance critique ; point de vue et critères de jugement des élèves sont convoqués.

-Productions plastiques, journal de bord, dossier personnel...

-Associations d'un ensemble de disciplines : savoirs en lien avec le sens...

-Démarche authentique d'expression

«La rencontre avec un artiste...» :

Préparée par l'enseignant, l'artiste se comporte en artiste qui donne envie d'agir et non en éducateur qui prodigue un savoir. Il présente son œuvre; explique son travail; commente son œuvre;travaille devant les élèves; met les élèves à leur tout au travail; explicite sa conduite de création (cheminement). Attention aux dérives du style: «à la manière de l'artiste» les élèves ne font que copier la touche, le style de l'artiste...sans attitude questionnante ou liberté créative...Vous êtes le maître à bord concernant la pédagogie...Réajuster, recadrer l'artiste s'il le faut...