

Enseigner l'Histoire Des Arts : Etudier une œuvre

1. Organiser la rencontre, créer l'événement

Penser en amont, un dispositif matériel, humain et pédagogique facilitant la rencontre avec l'œuvre.
(dans l'école ou hors de l'école)

2. Découvrir, étudier l'œuvre : la médiation

a. Etablir une relation sensible avec l'œuvre

Enjeux : Développer les fonctions expressives et argumentatives du langage en provoquant une rencontre sensorielle et affective et en donnant les moyens à l'élève d'exprimer et de partager un ressenti, une émotion, un point de vue.

Permettre de percevoir ce que l'artiste a voulu mettre en valeur, provoquer ou dire. Tous les sens peuvent être convoqués.

Objectifs : développer la compétence du palier 2 : Exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art en utilisant ses connaissances.

Dispositifs envisageables :

- Recueil des sensations, impressions par oral Questions/ réponses
- Choisir dans une liste d'adjectifs, de noms, verbes... celui qui correspond le mieux à ce qu'on ressent. (me rassure, m'inquiète, me bouleverse, m'interroge, me touche... / calme, paisible, agitée, inquiétante, oppressante, reposante, menaçante...)
- Proposer des débuts de phrases inducteurs : **Cette scène** me fait peur à cause des couleurs sombres, de l'histoire qu'elle raconte ..." / "**Cette peinture me touche** parce qu'elle me rappelle la maison de ma grand-mère..." / "**Je suis touché par** l'histoire que raconte ce tableau..."
- Un sens, une carte. Je pioche une carte et décris ce que je vois, entends, sens, touche.
- par écrit (dessin, texte), sur le cahier personnel d'histoire des arts
- Débats : chacun doit choisir et défendre un point de vue : « C'est une œuvre d'art / ce n'est pas une œuvre d'art » / « œuvre qui évoque un sentiment / même œuvre qui évoque le sentiment contraire »
- A la manière des « cercles de lecture » : groupes organisés de parole permettant à chacun de se positionner face à une œuvre et de défendre son point de vue en petit groupe.
- Faire parler un personnage de l'œuvre qui va décrire ce qu'il ressent.
- Brainstorming / faire remonter tous les mots qui viennent puis rédiger un petit texte avec ces mots ou une phrase...
- Proposer un titre à l'œuvre

Progression / évaluation des élèves : Voir document de J Giasson (Voir document en annexe) sur les différents niveaux de réponses des élèves et adultes.

b. Etablir une relation réfléchie avec l'œuvre

Enjeux : Développer les fonctions descriptives, explicatives, informatives du langage.
cf objectifs BO N° 32

Objectif : faire émerger la manière dont l'artiste a concrétisé ses intentions et a guidé nos sensations.
Analyser l'œuvre à partir de 4 critères : les techniques, la signification, la forme et l'usage. (Voir documents en annexes)

Dispositifs possibles pour faciliter la rencontre réfléchie avec l'œuvre :

- Démarche se décomposant en 3 phases :
  - Ce que je vois : Recensement des éléments importants de l'œuvre (cf doc CRDP Auvergne)
  - Ce que je peux déduire de ce premier regard (Époque, forme...)
  - Ce que j'interprète (significations, usages...)
- Dispositif par dévoilement progressif (seules certaines parties sont visibles (éléments importants) le reste est caché.
- Le jeu des questions : Chaque élève écrit une question sur l'œuvre. (L'enseignant doit pouvoir repérer la problématique qui se cache derrière pour rebondir)
- Faire l'inventaire de ce qu'on voit sur des étiquettes (un mot / Une étiquette) / un verbe, un nom + un adjectif). Les étiquettes sont ensuite répertoriées et classer (Plusieurs classements possibles : je vois, je déduis j'interprète / Technique, usage, signification, forme...)
- Présenter l'œuvre en entier 30 secondes, la cacher puis demander ce qui a été vu. Des questions vont émerger suite aux échanges, les noter puis remonter l'œuvre 30 secondes. Répondre aux questions.
- Raconter une histoire à partir de l'œuvre (entrée narrative) : Que pense tel personnage ? Que s'est-il passé avant ? Que se passera-t-il après ?
- Reproduire l'œuvre en 3D (dimensions réelles ou maquettes). Les élèves prennent la place des personnages. Les regards, les expressions, les emplacements sont ainsi réexaminés de façon plus approfondies. Une photo permet de fixer la « recomposition » de l'œuvre.
- Proposer un titre à l'œuvre, puis comparer les « trouvailles ».

c. Situer l'oeuvre

- Dans son contexte historique, géographique, sociétal, artistique (domaine artistique, mouvement artistique)
- Par rapport à d'autres œuvres (mise en réseau permettant de mieux comprendre l'œuvre étudiée).

d. Proposer une pratique dite « éclairante »

"Seule l'expérience apporte la connaissance, tout le reste n'est qu'information" Albert Einstein

- **La pratique permet aux élèves de s'approprier l'oeuvre** et de comprendre la démarche de l'artiste.
- **On ne se rappelle bien que ce que l'on a fait.** L'effet "pratique" sert d'ancrage aux apprentissages.
- Que ce soit à travers la découverte d'une technique ou d'une démarche, la pratique permet à l'élève de **se poser des questions, d'être acteur de ses apprentissages et de créer en suivant une démarche spécifique.**

e. Mettre en réseau avec d'autres œuvres

- Même artiste
- Mêmes techniques
- Même médium
- Même support
- Mêmes usages
- Même signification
- Même époque
- Même courant, école
- Même thème
- Même problématique
- Même domaine artistique
- ....

3. Garder une mémoire

Enjeux :

- Se constituer un répertoire commun,
- Garder une trace mémoire :
  - de la rencontre (pour l'élève lui-même et pour les enseignants / notion de parcours d'éducation artistique et culturelle)
  - des différents savoirs acquis (connaissances sur l'œuvre mais aussi capacités et attitudes développées grâce à cette rencontre et transférables à d'autres rencontres)
  - du vécu, ressenti, des impressions, points de vue
  - Des productions réalisées dans le cadre des pratiques « éclairantes ».
- Baliser un parcours d'éducation artistique et culturel

Des outils :

- La frise historique (collective ou personnelle / papier ou numérique)
- le cahier d'histoire des arts ou le classeur : en distinguant ce qui relève des savoirs à mémoriser : nom de l'œuvre, de l'artiste, époque, lieu, domaine artistique, résumé, image associée... de ce qui relève d'une trace de la rencontre : ressenti, narration de l'événement, croquis personnels... et des pratiques réalisées.
- Le dossier numérique (Type Didapage, Folios ou autre)

4. Aller plus loin... Pour en savoir plus

- a. Recherche documentaire (sur l'artiste, l'œuvre, les techniques, les courants, écoles, l'époque....)
- b. Interventions de partenaires
- c. Liens avec d'autres domaines artistiques, d'autres domaines disciplinaires
- d. Valorisation du travail réalisé : MUVAM, exposition, film...

5. Bibliographie :

- a. Ouvrages pédagogiques :
  - *L'histoire des arts*, François Werckmeister, Daniel Lagoutte, HACHETTE
  - « *Histoire d'arts* » Patrick Straub 6 à 12 ans ACCES 2009
  - « *Histoire des arts à l'école* » C3 J. Tessier sceren 2013
  - *Histoire des arts et arts visuels*, Alain Saey et Yves Pénisson RETZ 2012
  - *20 projets en arts visuels pour l'école élémentaire*, Carole Lagniez RETZ 2014
  - *Les arts visuels au quotidien / Rencontre sensible avec l'œuvre*, Philippe Thémiot sceren 2010
- b. Revues pédagogiques :
  - Revue numérique « Blé 91 » N° 47 oct 2011 « Quelle histoire.... Les arts ! »
  - L'école aujourd'hui N° 15 Janvier 2011

6. Sitographie

- a. Dispositif de présentation d'une œuvre / recomposer l'œuvre en 3D
  - http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1330510006179/0/fiche_ressourcepedagogique/&RH=1164377091218
- b. Quelques séquences pour aborder les arts du quotidien / Académie de Nantes
  - http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/91727019/0/fiche_ressourcepedagogique/&RH=1328556860929

c. Cahier d'HDA

- [cahier_perso_HD4-Straub.pdf](#)
- http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/2010_cahier-personnel.htm
- http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/IMG/pdf/2010-06-21_Fiche_cahier_d_histoire_des_arts.pdf

d. Frises historiques

- http://patrick.straub.page.fr/friseshistoriques.htmtelecharger_img
- http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_179049/frise-numerique-histoire-et-histoire-des-arts
- Pour construire sa frise : <http://micetf.fr/frise/>

e. Ressources des musées :

- <http://www.photo.rmnm.fr/> (Réunion des musées nationaux de France)
- <http://bi.adagp.fr/IB/index.php> (Banque d'images avec droits d'auteurs)
- Musée du Louvre : <http://www.louvre.fr>
- Musée du quai Branly : <http://www.quaibrantly.fr>
- Musée d'Orsay : <http://www.musee-orsay.fr>

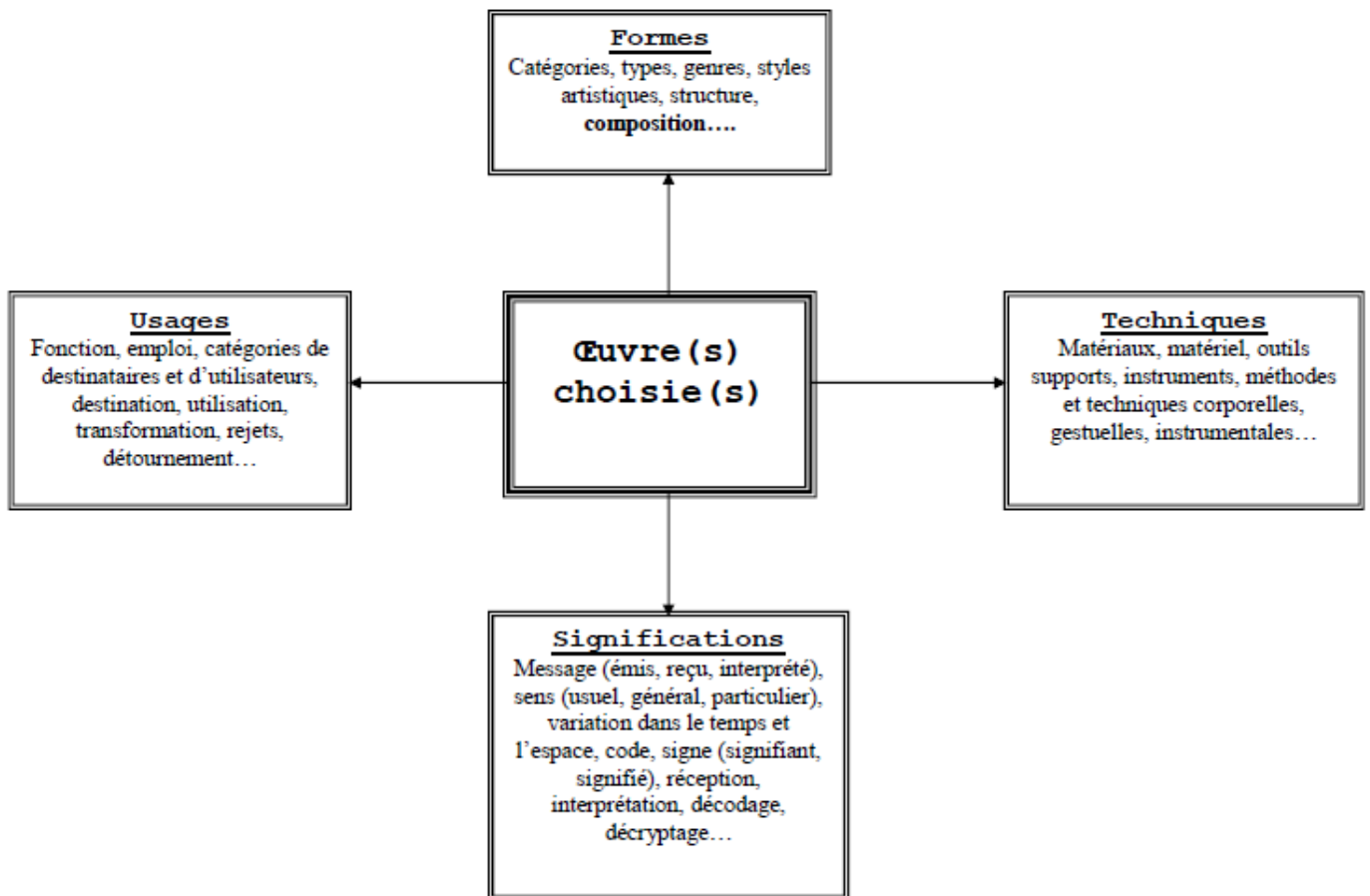
f. Site officiel consacré à l'histoire des arts : <http://histoiredesarts.culture.fr>

Une rencontre sensible

Réagir devant une œuvre va plus loin que dire si on a aimé ou pas. On peut distinguer toute une gamme de réactions qui peuvent se regrouper en différentes catégories. Voici une échelle descriptive établie à partir des propositions de J. Giasson, définissant 5 types de réactions possibles classées de la plus simple à la plus complexe (Les derniers niveaux ne relevant pas des écoles primaires). Il faut préciser de plus que chaque réponse demande d'effectuer un voyage à travers ces 5 « stades ».

Type de réaction	Descriptif	Exemples
Réponse efférente	Pas de réaction, il s'agit seulement d'une simple description de l'oeuvre	On voit une licorne.
Réaction	Réaction sans justification fournie	Je déteste
Évocation	Réaction explicitée et complétée par une description de l'œuvre	J'adore car c'est très coloré.
	Réaction explicitée complétée par une première interprétation de l'œuvre. (qui va au-delà de ce que l'on peut voir)	J'aime bien car la dame semble avoir dompté les animaux.
Rapprochement	Réaction explicitée et liée à une expérience personnelle	Je déteste, on dirait le salon de ma Mamie.
	Réaction explicitée et liens faits avec d'autres oeuvres	J'ai horreur de toutes les tapisseries de cette époque, c'est très chargé. Ça me fait penser à .....
Réflexion	Réaction explicitée et capacité à revoir son point de vue ou considérer un autre point de vue que le sien.	Je n'apprécie pas cette œuvre mais je reconnais que le travail réalisé est superbe (détails travaillés...)
Évaluation	Réaction explicitée et justifiée en s'appuyant sur ses connaissances.	Pour une œuvre du Moyen-âge, le travail est magnifique, précis. Les drapés sont très réussis.
	Réaction explicitée et justifiée en s'appuyant sur des critères d'analyse (vers la notion de critique)	Cette œuvre est impressionnante et mystérieuse. Elle annonce la Renaissance par la mise en perspective des personnages principaux et le modelé des volumes et des drapés. La technique utilisée (la tapisserie) est complexe. On peut dire avec cette œuvre que l'art du tissage est tellement abouti à la fin du XVème siècle qu'il peut rivaliser avec la peinture.

4 critères pour analyser une œuvre

4 entrées pour aborder une œuvre appartenant au domaine des arts visuels / P. Straub

Questions liées à la forme

Quel est le genre de cette œuvre ? Une peinture d'Histoire (à sujet religieux, mythologique, historique) , un portrait, un paysage, une scène de genre (scène de la vie quotidienne), une nature morte, une vanité.

De quel type est cette œuvre ? Une peinture, une photographie, une sculpture, un dessin, une estampe (lithographie, une sérigraphie, une eau-forte...), une installation, de l'art numérique, de l'art vidéo.

A quel style ou mouvement artistique cette œuvre appartient-elle ? Attention à l'école élémentaire cette question doit être abordée avec circonspection. On se contentera de définir un nombre réduit de styles et de mouvements associés à des critères d'identification simples. (les styles roman et gothique, le cubisme, le fauvisme...)

Des questions pour parler de la lumière, de la composition, du traitement de l'espace, la manière de poser la peinture, la composition et les lignes de force :

- **Pour parler de la lumière :** La lumière est-elle naturelle, artificielle ? Sa source est-elle directement présente dans l'image ? D'où elle vient ? ...
- **Pour parler de la composition :** Comment les éléments sont-ils répartis sur la toile ? (de manière symétrique, regroupés par masses, inscrits dans des formes géométriques ...)
- **Pour parler du traitement de l'espace :** L'artiste suggère-t-il un espace tridimensionnel ? Quel moyen utilise-t-il ? (perspective géométrique, atmosphérique, superposition des plans)
- **Pour parler des couleurs :** Sont-elles descriptives (en référence aux couleurs réelles de l'objet) ou arbitraires ? Y a-t-il une dominante colorée ? Quelle est la palette de cette oeuvre ? Quelles harmonies sont développées (couleurs complémentaires)
- **Pour parler des lignes de force et de la circulation du regard :** Quelles sont les lignes sur lesquelles le regard peut s'appuyer ? (des éléments d'architectures, la direction des regards des personnages...) Sur quoi conduisent-elles ?

Questions liées à la technique

Où l'on s'interroge sur les matériaux, les outils, les supports, la manière dont la matière est travaillée, la technique utilisée.

Questions liées au sens

Où l'on s'interroge sur la signification de l'œuvre, la dimension symbolique des éléments représentés (lecture connotative), la démarche de l'artiste, sur le message émis, reçu.

Questions liées à l'usage :

Où l'on s'interroge sur la fonction de l'objet artistique (décorative, auto promotionnelle, propagandiste, votive, éducative...), sur les commanditaires, les destinataires.