

La référence dans le cours d'arts plastiques

Nous proposons à la place des « savoirs savants », un cheminement plus hasardeux, moins rassurant, un cheminement, sensible et réflexif.

Dans un premier temps, nous posons l'analyse et les enjeux d'une utilisation particulière de la référence et nous la proposons ensuite au cours de quelques exemples de situations d'apprentissage.

L'œuvre comme *pré-texte* (c'est-à-dire l'*avant* d'un texte, d'une certaine forme « narrative » de lecture de l'œuvre) à une réalisation plastique, devient le point d'entrée d'une rencontre avec des *savoir-faire disciplinaires* et l'élément moteur d'une *pratique personnelle* de l'élève

L'élève peut-être « candide » (vierge par rapport à une connaissance historique de l'art) ou possédant des idées préconçues sur l'art, devient artiste et/ou curateur. Il est en condition de « se mettre à l'école de la *naïveté* » (Bachelard)

- **Une approche phénoménologique de l'œuvre**

- Compte tenu des difficultés de conceptualisation que rencontrent les élèves au niveau du collège, la transposition plastique de l'œuvre choisie (images pour l'exemple 2) consiste en un premier temps à en recueillir les données matérielles *telles qu'elles se donnent à voir*

L'élève est *dans l'envie*, (l'envie d'une œuvre précise, l'envie de faire), il n'est pas dans une démarche de conceptualisation de l'œuvre et/ou de l'image.

L'élève n'est pas « complexé », écrasé par la connaissance historique et sémantique de l'œuvre et /ou image dont il est dissocié.

Considérer cet acte de transposition plastique comme du *savoir endormi*. Laisser l'élève aller à la suite des œuvres pour qu'il trouve sous le regard et la main d'un *autre* artiste la saveur de ce qu'il reconnaît sans l'avoir éprouvé. L'œuvre permet à l'élève d'extraire le savoir qu'à son insu il porte en lui.

*Un parcours doit être une suite articulée d'expériences dans les divers domaines de l'art, permettant à chaque enfant ou adolescent de s'exprimer (seul et en relation avec d'autres), d'éprouver (voir, entendre, ressentir) et de réfléchir (apprendre l'histoire, comprendre les techniques, interpréter les codes) : bref, de se construire et de s'élever dans une démarche dont il peut décrire la cohérence et partager le sens, pour transformer son expérience en connaissance.*¹

L'expérience, dans le cas qui nous occupe est la découverte et l'approche « candide » de l'œuvre.

La situation d'apprentissage doit permettre à l'élève de mener des expérimentations autour des conditions matérielles qui ont permis à l'œuvre d'apparaître.

« L'œuvre révèle la conduite de création de l'artiste dont elle est le témoignage inscrit dans la matière »²

Il est *inclus* dans sa relation à l'œuvre en tant qu'acteur ; l'élève est *artiste*. L'enjeu artistique est *ce que fait l'élève*.

Provoquer des liens visuels ("des chocs") en ne maîtrisant rien par avance. L'élève est dans le ressenti, la découverte au fur et à mesure que son travail prend forme. L'élève est maître du jeu, dirige son projet. « Penser l'art en acte »

¹ Philippe Meirieu, « Education artistique : l'échec n'est pas permis », in *The Huffington Post* du 01/03/2013 http://www.huffingtonpost.fr/philippe-meirieu/reforme-education-artistique_b_2784231.html?view=print

² Harald Szeeman : "Quand les attitudes deviennent formes", Kunsthalle, Berne /Suisse, 1969.

Aline Toullic Collège Goh Lanno PLUVIGNER

Catherine Voison Clg Mendès France Morlaix / Clg T. Prigent St Martin des Champs

Elsa Quintin Collège Camille Guérin Saint-Méen-Le-Grand

Marie-Françoise Besançon- Frenot LGT Jean Britot Bain de Bretagne

1

- Il s'agit d'une approche phénoménologique de l'œuvre. L'enjeu n'est pas tant que l'œuvre *fasse savoir*, mais qu'elle *fasse sentir*, qu'elle mette l'élève à l'épreuve de sa sensibilité *au fur et mesure* de la mise en œuvre de son travail.

Question

- Il ne s'agit pas pour autant de favoriser le caractère invasif de l'émotion immédiate qui ne peut à lui seul, être un mode de connaissance. À trop solliciter l'émotion de l'élève, ne risquerions-nous pas de le transformer en spectateur distrait ? Nous ne pouvons donc opposer de manière radicale l'intelligence et l'émotion. Ce qui rapproche l'intelligence de l'émotion c'est bien le savoir, la connaissance.

- D'autre part, ce dialogue plastique avec l'œuvre n'est pas là pour que se développe chez l'élève un sentiment de narcissisme.

La relation avec l'œuvre choisie permet à l'élève d'extraire des sensations d'une *mémoire sans souvenir*. En cela elle mobilise des connaissances et des compétences :

L'enseignement des arts plastiques vise à développer précisément chez l'élève quatre compétences³ :

- savoir mener une démarche exploratoire, expérimentale et d'invention pour la résolution de problèmes
- avoir une pratique plastique, sensible, poétique et artistique,
- rendre opératoire une culture artistique et une connaissance de références artistiques patrimoniales, modernes et contemporaines. Nous veillerons à ce que les références ne fassent pas l'objet d'une modélisation.
- faire partager un discours analytique et argumenter sur le fait artistique.

Conclusion

Pour engager l'élève dans une démarche de recherche, il est préférable de le placer face à un problème.

Par tâtonnements successifs, par expérimentation, l'élève se confrontera aux notions et sa proposition visuelle et/ou conceptuelle sera porteuse de sens.

Les propositions plastiques issues de l'expérimentation concrétisent une réflexion personnelle où l'élève donne à voir souvent ce qu'il connaît déjà. En tant que sujet pratiquant, interprétant l'œuvre il livre sa subjectivité au groupe.

Les différentes mises en œuvre plastiques sont repérables dans les productions, il reste à les nommer dans une argumentation avec un vocabulaire spécifique. Ces interprétations deviennent des connaissances partagées.

La confrontation de l'ensemble des expérimentations d'un même groupe d'élèves au cours de l'exercice dans une mise en commun de tous les travaux permet d'ouvrir le regard de chacun sur d'autres propositions visuelles, sur des combinatoires possibles,

L'écart opéré entre la réalisation de l'élève durant sa rencontre avec l'œuvre doit progressivement devenir l'objet d'une réflexion sur l'œuvre elle-même. Cette mise à distance au cours de la réflexion sur cette mise à distance. La référence peut alors devenir objet savant.

Après avoir pratiqué, les élèves repéreront aisément les problématiques plastiques auxquelles ils se sont confrontés lors de la phase de pratique.

³ *Extraits des programmes d'arts plastiques* : Ils ont acquis une culture artistique prenant appui pour partie sur l'histoire des arts, qui leur permet de :

- Saisir les enjeux des dispositifs de présentation, diffusion et perception des images,
 - Différencier images matérielles et immatérielles ; uniques et reproductibles .
- Ils ont un comportement autonome et responsable qui leur permet de :
- Prendre des initiatives, organiser et gérer un travail, savoir travailler en équipe,
 - Faire preuve de curiosité envers l'art sous toutes ses formes

Dans une approche phénoménologique (tout ce qui relève de l'expérience humaine) de l'œuvre d'art, l'enjeu de la subjectivité pose l'expérience de l'élève en même temps en terme de matériaux d'analyse et de structure de vécu de l'élève. Elle permet l'ouverture du sujet (l'élève) à l'objet (l'œuvre d'art).

Cette place singulière de la référence confère au regard que l'élève porte sur l'œuvre, la *possibilité de tous les possibles...*

Situations d'apprentissages possibles

Exemple 1

Un panel d'œuvres d'art (vues lors d'une visite au musée des Beaux-arts de Quimper) parmi lesquelles l'élève choisit celle qui l'attire, lui plaît. L'exercice consiste après la visite au musée en une *transposition plastique* de cette œuvre en utilisant les médiums dont l'élève dispose dans la salle d'arts plastiques. (L'œuvre qu'il choisit n'est pas nécessairement référencée). L'élève a la possibilité de revoir l'œuvre sur le site internet du musée et de l'imprimer.

Aline Toullic Collège Goh Lanno PLUVIGNER

Catherine Voison Clg Mendès France Morlaix / Clg T. Prigent St Martin des Champs

Elsa Quintin Collège Camille Guérin Saint-Méen-Le-Grand

Marie-Françoise Besançon- Frenot LGT Jean Britot Bain de Bretagne

3

Exemple 2

Chaque élève apporte une image qu'il aime. Réunis par petits groupe selon l'effectif, ils confrontent leurs images (juxtapositions, échanges, différences et points communs) jusqu'à ce qu'émergent des idées, des liens possibles (*ça me fait penser à..*) des rencontres, des ouvertures, des correspondances, des analogies (mise en réseaux).

Chaque élève se positionne comme artiste par rapport aux liens découverts lors de la confrontation. Il s'inscrit au sein d'un parcours qu'il enrichit par sa propre réalisation plastique. Toutes techniques et tous supports sont possibles).

Proposition : «Ça me fait penser à.... »

Retour sur les productions

- La mise en œuvre plastique primera sur le rendu.
 - Que voit-on ? (Des formes, des couleurs, du dessin, des photocopies... ?)
- Mettre l'accent sur l'**immédiateté**, la **spontanéité**
- Questions de l'élève sur ses choix techniques.
 - Interroger la position de l'élève par rapport aux sens possibles que dégage l'œuvre ou l'image
 - Lien sensible avec l'œuvre muséale ou de l'image, un lien non arbitraire en rapport avec les *dispositions affectives* de chacun
 - Et si le choix était seulement déterminé par *l'envie de peindre, de dessiner, de modeler, photocopier.. ?*
 - La *subjectivité* comme élément constituant du travail de l'élève
 - Prendre en compte *le système de références personnelle* de l'élève, « ça me fait penser à... »
 - Rebondir sur la pratique individuelle de quelques-uns pour ouvrir sur d'autres pratiques artistiques, liens entre leurs pratiques et celles des artistes. Passage à l'individualisation

Ouvertures

Vocabulaire : la citation, (remix)

- Exemples de citations, d'images archétypales, à travers l'histoire de l'art
- Aborder la question de la *collection*, du statut du curateur
- Collection d'images comme *Aby Warburg*

Pratique personnelle d'appropriation d'images, *le mur* d'images
Juxtaposition

Retour sur la didactique en prenant en compte les représentations et les références « culturelles » des adolescents. Idée de codes de représentation, de mode liée à une génération. (*Le savoir de l'élève nourrit la réflexion de l'enseignant*)

Proposer un *ancrage* dans le présent et l'actualité de l'adolescent : (L'œuvre muséale ou l'image comme référence documentaire)

Possibilité de remettre les mots en perspective à travers les programmes (*l'image et la réalité et/ou ses réalités possibles*)

Prolongements possibles/collection

Faire des liens entre l'art, le public, le monde...

Mise en forme de l'exposition, mise en scène :

- Choix possible d'un thème, d'un titre qui fait un lien entre toutes les images ou réalisations ou
- Assemblage libre, ouvert de cette mise en réseau, comme une collection hétéroclite.

Trouver un lieu dans le collège pour installer son expo.

Aline Toullic Collège Goh Lanno PLUVIGNER

Catherine Voison Clg Mendès France Morlaix / Clg T. Prigent St Martin des Champs

Elsa Quintin Collège Camille Guérin Saint-Méen-Le-Grand

Marie-Françoise Besançon- Frenot LGT Jean Britot Bain de Bretagne

4

Exposition = un spectacle, une histoire que chaque groupe s'est appropriée en fonction de "sa culture".

La collection ou le réseau sous forme de collection immatérielle (– *pearltrees* – par exemple) contribuent à éclairer l'élève sur sa pratique personnelle par rapport à une pensée collective.

Quelques citations

Images d'Aby Warburg

De Guillaume Désanges

Cabinet de curiosités

- l'exposition « des mondes possibles » FRAC Franche- Comté

Les oeuvres fonctionnent quand elles informent la vision ; elles informent non pas en fournissant de l'information mais en formant, re-formant ou trans-formant la vision, et non pas confinée à la perception oculaire, mais la vision comme compréhension en général ⁴

Références

Exposition des mondes possibles, cité des arts, Besançon, du 6 avril au 25 août, © frac Franche-Comté 2013

23. 1001 nuits d'Etienne Bossut (1946, Saint-Chamond, Loire)

1989, Installation : 8 éléments de polyester teinté dans la masse, métal

L'ouverture sur d'autres mondes possibles est figurée par l'œuvre d'Etienne Bossut. Une succession de portes ocre jaune, reproductions issues d'un même moule de porte de prison, est accrochée sur la longueur du mur. Avec ironie, l'artiste utilise dans son travail exclusivement, ou presque, la technique du moulage pour dupliquer en plastique aux vives couleurs des objets banals, rebuts de la consommation de masse tels que bidons, tonneaux, portes... qui rejouent les grands courants de l'histoire de l'art. Le titre 1001 nuits, en référence aux célèbres contes, évoque par effet d'analogie le phénomène de la reproduction ; il joue par ailleurs sur une ambivalence car il fait appel à l'univers de la fiction

Des expériences /

Ce chemin de la Mémoire est le résultat d'un travail de plus d'une année entre le Souvenir français du canton de Giromagny et le collège Val de Rosemont.

Différents articles peuvent vous donner encore plus d'information sur ce projet :

- <http://missiontice.ac-besancon.fr/c...>
- <http://pinceauxetsouris.over-blog.com/>
- <http://www.ac-besancon.fr/spip.php?...>
-

Mise en scène d'une œuvre picturale (« Le printemps » de Botticelli choisi par le groupe) incluant plusieurs personnages. Première phase.

Discussion autour de la composition du tableau, ce qu'ils en comprennent après leur mise en scène.

⁴ Nelson Goodman, *La Théorie des mondes*

Aline Toullic Collège Goh Lanno PLUVIGNER

Catherine Voison Clg Mendès France Morlaix / Clg T. Prigent St Martin des Champs

Elsa Quintin Collège Camille Guérin Saint-Méen-Le-Grand

Marie-Françoise Besançon- Frenot LGT Jean Britot Bain de Bretagne

CF autres photographies en jointes

Aline Toullic Collège Goh Lanno PLUVIGNER
Catherine Voison Clg Mendès France Morlaix / Clg T. Prigent St Martin des Champs
Elsa Quintin Collège Camille Guérin Saint-Méen-Le-Grand
Marie-Françoise Besançon- Frenot LGT Jean Britot Bain de Bretagne

6

Ce document est mis à disposition par l'Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA