

**ACADÉMIE
DE DIJON**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction des services départementaux
de l'éducation nationale
de l'Yonne

LA RENCONTRE AVEC LES OEUVRES

*Susciter le langage et développer les lexiques
par une éducation à l'art et par l'art*

«Dans la vie, comme sur la palette de l'artiste, il n'y a qu'une seule couleur qui donne un sens à la vie et à l'art : la couleur de l'amour.» Marc Chagall

Étape 1... de la dénotation Ou décrire ce que l'on voit... à la connotation OU interpréter

—> S'EXPRIMER - ÉCHANGER

—> CONVOQUER ET TRAVAILLER LES LEXIQUES

Lexique des représentations, motifs

Lexique des sentiments, émotions

LEXIQUE SPÉCIFIQUE

AUX ARTS PLASTIQUES

Lexique plastique :
couleurs, formes, matières...

Lexique artistique et culturel :
type d'oeuvre, genre, mouvement...

Lexique lié à la construction de l'oeuvre :
plan, composition, perspective...

CATÉGORISER

« repérer ce qui est identique
au-delà de la différence »

CATÉGORISER « c'est réduire la complexité du monde en mettant de l'ordre dans ses connaissances en les subdivisant en catégories »

CATÉGORISER « c'est trouver dans l' extraordinaire diversité des objets qui nous entourent des relations équivalentes qui permettent de traiter certains de ces objets de façon identique en dépit de leurs différences »

Sylvie Cèbe – Roland Goigoux – Jean-Luc Paour

La **CATÉGORISATION** précède la **CONCEPTUALISATION** qui associe un mot (ou une expression) à une représentation mentale.

Au niveau artistique, entrer dans une logique de catégorisation, c'est entrer pas à pas dans une dynamique d'observation et d'analyse de l'oeuvre.

C'est comprendre qu'un même objet artistique est porteur d'une multiplicité de relations et qu'on peut l'apparier avec d'autres objets artistiques.

Sept types de catégories.

Trois concernent plus particulièrement l'éducation du regard

. la catégorisation perceptive :

regroupement par taille, forme, couleur, matériaux ...

. la catégorisation taxonomique (familles) : regroupement d'éléments qui se ressemblent et qui partagent des propriétés communes.

Exemple : le genre (portrait...) - le domaine (sculpture...).

. la catégorisation fonctionnelle ou schématique : regroupement par actions

Exemple : associer une oeuvre aux outils, aux matériaux utilisés par l'artiste.

Étape 2... la compréhension de l'oeuvre OU la compréhension des conditions d'élaboration

L'oeuvre est au sein d'une problématique, c'est à dire un nœud de problèmes.

- les contextes personnel, artistique, historique, technique...

Marc Chagall, La vie, 1964 Huile sur toile, 294 x 406 cm
Fondation Maeght – Saint-Paul de Vence

Vidéo Lumni

Album littérature
de jeunesse

Entretien avec l'artiste

Artiste majeur du XXe siècle, presque aussi célèbre que Picasso dont il fut l'ami, Marc Chagall (1887–1985) est un peintre de la « surréalité ». Exilé de Russie, et installé en France en 1925, Chagall est devenu l'un des membres de l'École de Paris, qui regroupait des artistes étrangers dans la capitale des arts.

Dans l'atelier d'Alain-Dominique Gallizia, à Boulogne, d'innombrables trésors sont accrochés, posés, entreposés.

Des centaines de graffitis sur toile du monde entier, toutes époques confondues, certains n'ayant plus peint depuis des années.

Les artistes se sont depuis toujours nourris du dialogue avec leurs aînés :

Manet disait qu'il aimait faire son marché au Louvre.

Dès que les moyens techniques l'ont permis, des reproductions d'œuvres, photographies, articles de presse, dessins préparatoires... se sont invités sur les murs des ateliers d'artistes.

Si certains laissent ces murs d'images installés plusieurs jours ou mois en l'état, d'autres les transforment, les complètent à mesure de leurs besoins et inspirations.

UN TERREAU IMAGINATIF

Un espace de « pillage d'idées, un objet déclencheur de créativité artistique
(lien rencontre artistique et pratique artistique)

Exemple... le mur d'images 1

- pour une éducation A l'art : le portrait dans l'art, les domaines de l'art (sculpture, photo, peinture, dessin...), les lexiques plastiques

- pour une éducation PAR l'art : le lexique des représentations, le lexique des émotions

1

2

3

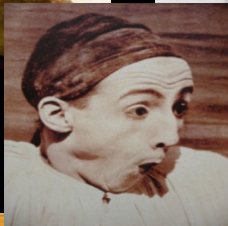
4

16

7

5

6

9

8

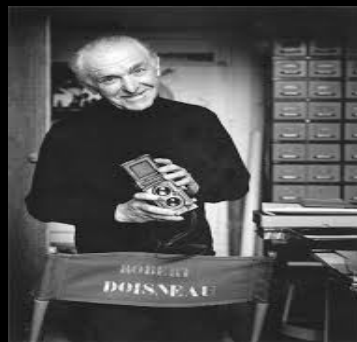
11

10

12

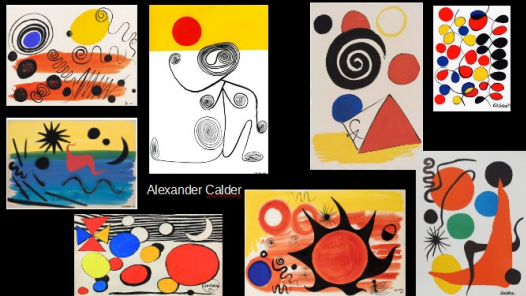
13

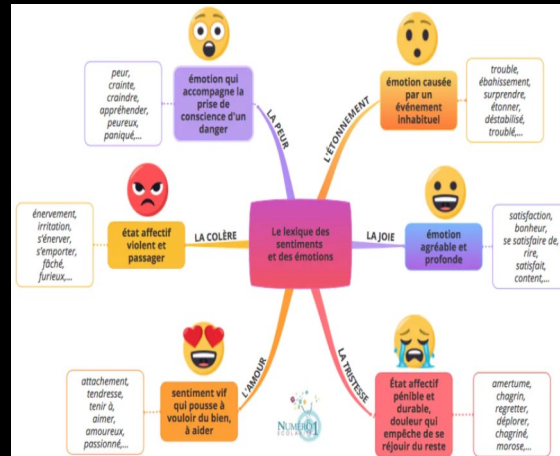
15

14

Le lexique des représentations (thématique)

Le lexique des sentiments et émotions

Lexique spécifique des éléments du langage plastique

Tout comme les mots et leurs sonorités pour l'écriture, les sons et leur intensité, leur hauteur pour la musique, les arts plastiques prennent appui sur un langage et un lexique spécifique. Dans les programmes, ce langage est défini par des éléments précis, étroitement liés aux domaines de pratique.

EDUSCOL

- le lexique plastique (couleur, forme, matière...).
- le lexique lié à la construction de l'œuvre (plan, composition, perspective...).
- le lexique artistique et culturel (mouvements, école, artiste, type, genre...).

LE LEXIQUE THÉMATIQUE DES SENTIMENTS ET ÉMOTIONS

LA TRISTESSE, LE CHAGRIN, LA PEINE...

malheureux

morose

affligé

Broyer du noir

désespéré

démoralisé

Avoir le coeur gros

peiné

Triste comme un
bonnet de nuit

chagriné

éploré

Avoir une tête
d'enterrement

LE LEXIQUE THÉMATIQUE DES SENTIMENTS ET DES ÉMOTIONS

LA TRISTESSE, LE CHAGRIN, LA PEINE...

malheureux morose

affligé

désespéré démoralisé

peiné

chagriné éploré

Broyer du noir

Avoir le cœur gris

Triste comme un bonnet de nuit

Avoir une âme d'enfermé

LA JOIE

LA SURPRISE

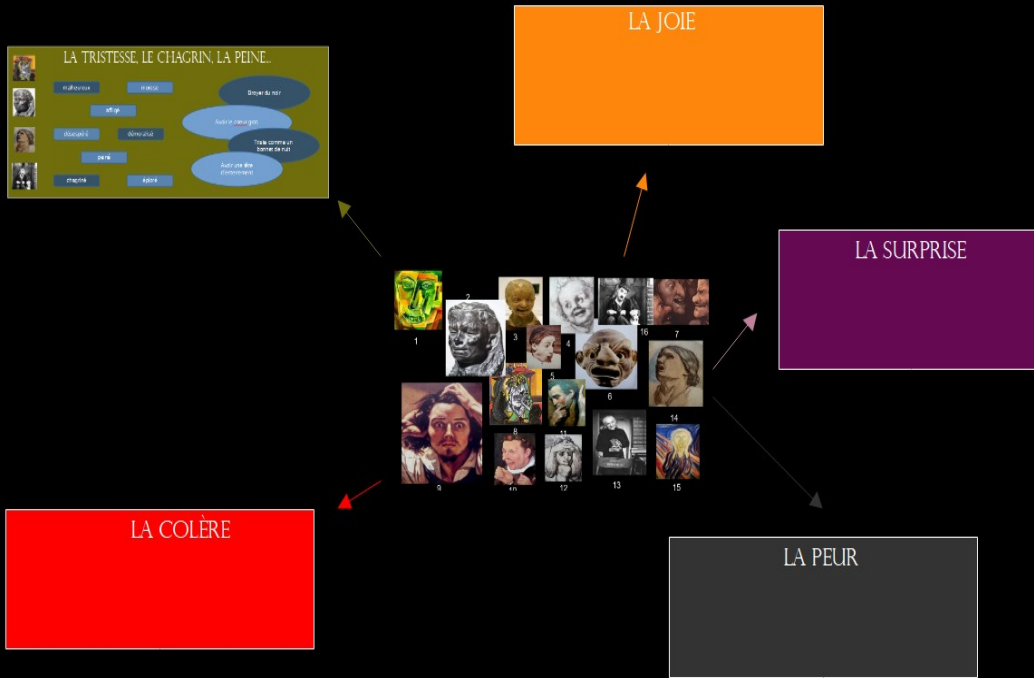

LA COLÈRE

LA PEUR

LEXIQUE DES SENTIMENTS ET ÉMOTIONS

LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ÉLÉMENTS DU LANGAGE PLASTIQUE

Cliquez pour accéder à la ressource

Un parti-pris pédagogique... l'oeuvre reflet

- à partir d'une oeuvre non connue des élèves

(exemple avec l'oeuvre de Yannick Le Quilleuc) :

l'élève doit proposer une oeuvre reflet, c'est à dire une oeuvre qui a au moins un point commun avec celle-ci et justifier son choix

Objectif : construire des catégories et des champs lexicaux

L'homme qui rit de Yannick LE QUILLEUC

Acrylique - 2015

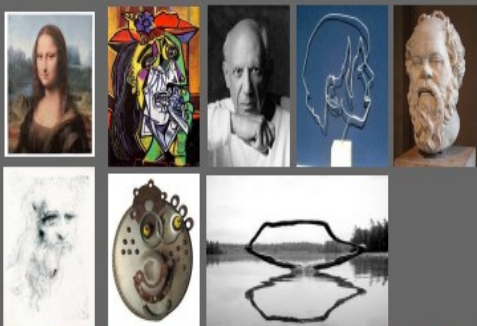

L'homme qui rit de Yannick LE QUILLEUC
Acrylique - 2015

Catégorie

Exemples non exhaustifs
d'associations possibles

Portrait

Genre

Couleurs

Formes

Catégorie

Exemples non exhaustifs
d'associations possibles

Traitement
pictural

Bandes larges

Gros plan

Zones cernées

Peinture épaisse

L'homme qui rit de Yannick LE QUILLEUC
Huile - 2015

Sentiments
Émotions

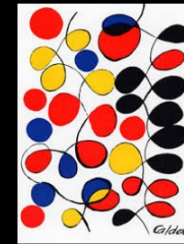

Les outils et matériaux utilisés peuvent aussi faire l'objet de catégorisation

- pour une éducation A l'art : rencontre avec une partie de l'oeuvre de Alexander Calder, la notion de paysage, les lexiques plastiques

- pour une éducation PAR l'art : le lexique des représentations, le lexique des formes

Alexander Calder

Continuer en faisant un focus sur une oeuvre de l'artiste...

Femme et oiseau

1940

- pour une éducation A l'art : un même sujet/différents domaines artistiques, les lexiques plastiques

- pour une éducation PAR l'art : le lexique des représentations, le lexique des formes, lexique corporel...

Femme et oiseau

1940

Femme et oiseau

1967

Femme et oiseau

Barcelone

1983

Femme et oiseau

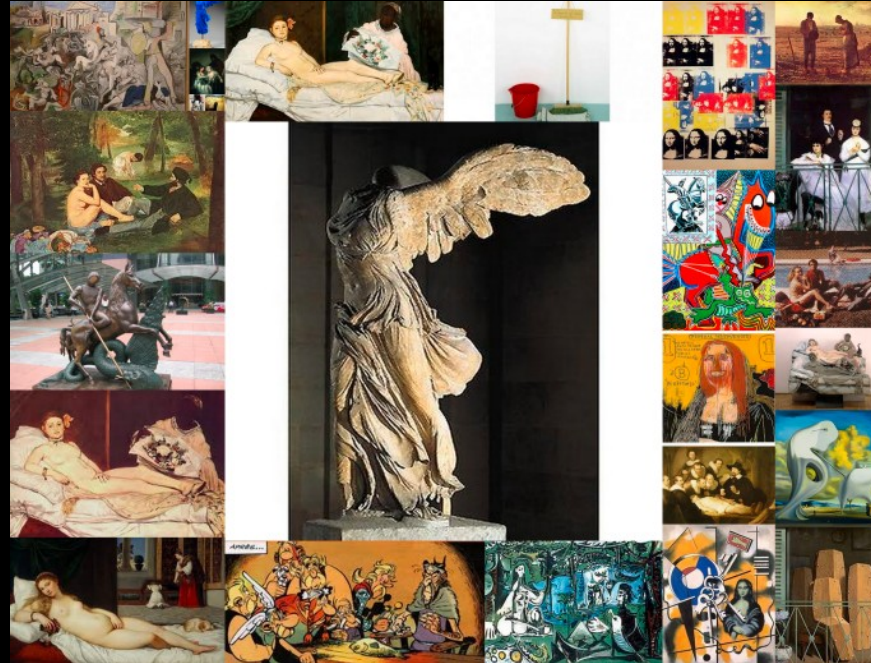
1967

Exemple... le mur d'images 3

- pour une éducation A l'art par l'histoire des arts (cycle III) : les notions de ruptures et continuités de l'aventure artistique (les maîtres interprétés par leurs contemporains), les lexiques plastiques
- pour une éducation PAR l'art : le lexique des représentations

Entrée histoire des arts :

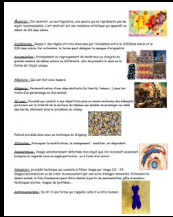
Ruptures et continuités de l'aventure artistique : les maîtres interprétés par leurs contemporains

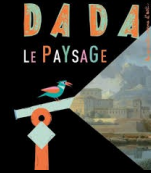
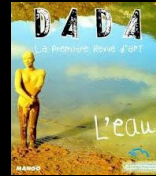
Objectif pédagogique :

Comparer deux oeuvres

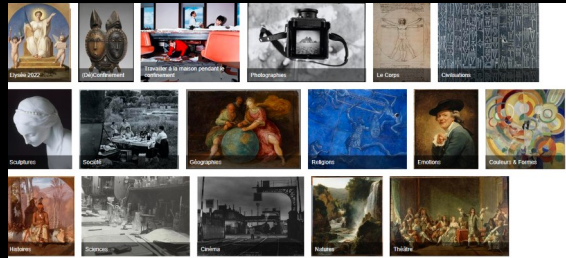
RESSOURCES

Le lexique illustré des arts plastiques

Une approche thématique des oeuvres

Plus de 900 albums thématiques numérisés

Des centaines d'oeuvres en grand format et de haute qualité pour le simple plaisir de regarder, comparer, découvrir et rêver.