

Conduite de la séance

Tout rapport à une œuvre picturale est une expérience esthétique qui repose en tout premier lieu sur une expérience sensible. La démarche adoptée doit tenir compte de cet élément essentiel ; elle doit ainsi permettre aux élèves de vivre la confrontation à l'œuvre comme une expérience.

musée
TOULOUSE - LAUTREC
ALBI - TARN

Fiche pédagogique

1er temps : confrontation libre à l'œuvre

Cette première étape est donc essentielle. Il s'agit de ménager un temps où les élèves, confrontés librement à l'œuvre, sans médiation aucune, vont ainsi vivre cette expérience sensible. Ils sont appelés à réagir en se fondant sur leur seul ressenti.

Le temps alloué, les modalités d'expression de ce ressenti personnel dépendent tout à la fois de l'âge moyen du groupe d'enfants, des objectifs que l'on se donne et de la manière dont on pense exploiter la séance.

Quelques exemples de procédure

Procédure 1

+ Temps d'observation en silence : 5 minutes
+ Temps d'expression orale :
Puis l'enseignant sollicite l'intervention des enfants avec des questions larges les laissant libres de leurs réponses.

Questions :

Comment trouvez-vous le tableau (image, œuvre, gravure ...) ? On peut supposer des réponses comme moche, triste, beau, bizarre...

Quel sentiment vous inspire-t-elle ? On peut supposer des réponses comme joie, peur, dégoût...

Quel sentiment vous inspire-t-elle ? On peut supposer des réponses comme joie, peur, dégoût...

Qu'avez-vous envie de faire face à cette œuvre ? On peut supposer des réponses comme « passer à une autre », la déchirer, la contempler, rester des heures, faire pareil ...

Les enfants sont ainsi amenés à exprimer un point de vue aussi spontané que personnel, subjectif, qui permettra de travailler au cours de la séance :
sur les moyens mis en œuvre par l'artiste pour provoquer telle ou telle impression sur la représentation du beau et du laid.

Procédure 2

+ Temps d'observation en silence + prise de notes : 5 à 15 minutes (selon âge et objectif)

Selon les objectifs et l'exploitation visée les consignes varieront, mais le processus est le même. Il s'agit de ménager un temps où les élèves vont observer l'œuvre et consigner, individuellement ou en groupe, impressions, idées, mots qui leur viennent à la vue de l'œuvre.

Exemple 1 :

Constituer des groupes.
Demander aux élèves de noter par groupes les impressions que leur fait l'œuvre.
Exploitation de la séance d'analyse d'œuvre : faire un compte-rendu collectif de la visite au musée pour le site de l'école. La première partie du compte-rendu sera consacrée au rendu de leurs premières réactions face à l'œuvre.

Exemple 2 :

Mêmes consignes que précédemment mais pour un travail individuel.
Exploitation de la séance : compte-rendu personnel sur le cahier de bord de l'élève ou sur le blog de la classe.

Exemple 3 :

Travail individuel.
Demander aux élèves de noter les mots qui leur viennent à la vue de l'œuvre.
Exploitation de la séance : écrire un poème (en vers libres) exprimant ce que leur a inspiré l'œuvre en reprenant les mots qui leur seront venus face à l'œuvre.

2ème temps : observation guidée de l'œuvre

Questions - Aide à la description

+ Une grille outil pour aider à interroger les élèves

I. Technique et support

Le support ?
La technique ?
Quel est l'outil utilisé ?
Ces matières sont-elles fluides, épaisses, opaques, mates, brillantes, lisses, rugueuses... ?
Sont-elles posées en aplat, touche ?

II.1 Structure de l'œuvre

La composition
Comment l'espace plastique est-il organisé ?
Selon quelles règles sont organisés les éléments : saturation ou impression d'un espace aéré, symétrie... ?

II.2 Structure de l'œuvre

Les lignes
Les lignes sont-elles verticales, horizontales, obliques, courbes, arabesques ?
Quel est le rythme des lignes, du graphisme, de l'écriture... ?

II.3 Structure de l'œuvre

Le cadrage

A quelle distance se trouve l'objet ? Le cadrage est-il large, serré, vertical, horizontal ?

II.4 Structure de l'œuvre

Le plan

Quels sont les différents plans ? Quelle est leur importance ? Tous les éléments sont-ils sur le même plan ?

II.5 Structure de l'œuvre

L'angle de vue

Quel est l'angle de vue : plongée, contre-plongée, frontalité ?

III.1 Composition chromatique

Les couleurs

Quelle est la répartition des masses colorées ? Quelles sont les couleurs dominantes ? Sont-elles chaudes, froides... ? Réalistes ou imaginaires ? les tons sont-ils purs ou dégradés ? Y a-t-il des contrastes ?

III.2 Composition chromatique

Les valeurs

Les tons sont-ils clairs ou obscurs ? Observe-t-on des effets d'ombre et de lumière ?

IV. La lumière

De quel côté du tableau vient la lumière ? Est-elle diffuse, indirecte, en contre-jour... ?

Modalités :

Sélectionner les questions et modifier l'ordre selon l'œuvre présentée, et l'âge du groupe.

Si ce type de séances est fréquent avec les élèves, on peut petit à petit leur donner les clefs d'accès : matière, lumière, couleur, etc... en diminuant le nombre de questions, pour les rendre de plus en plus autonomes.

3ème temps : construction d'un discours sur l'œuvre.

Travail sur le connoté : quelles impressions l'artiste cherche-t-il à engendrer par ses choix techniques / artistiques / esthétiques ?

Il s'agit d'abord de mettre en regard les éléments de description et les impressions que cela donne.

	Questions de description	Impressions
I. Technique et support	Le support ? La technique ? Quel est l'outil utilisé ? Ces matières sont-elles fluides, épaisses, opaques, mates, brillantes, lisses, rugueuses... ? Sont-elles posées en aplat, touche ?	Quelle sensation donne la matière : pauvreté, richesse, sensualité ? Quel est le degré d'expressivité de la matière picturale ? Quelles sont les connotations liées à la nature du support et de l'outil utilisé ?
II.1 Structure de l'œuvre La composition	Comment l'espace plastique est-il organisé ? Selon quelles règles sont organisés les éléments : saturation ou impression d'un espace aéré, symétrie... ?	Les sensations ressenties selon la composition : - saturation : étouffement, oppression. - symétrie : rigueur, équilibre. - spirale, oblique : mouvement, dynamisme.
II.2 Structure de l'œuvre Les lignes	Les lignes sont-elles verticales, horizontales, obliques, courbes, arabesques ? Quel est le rythme des lignes, du graphisme, de l'écriture... ?	Cela donne une impression de désordre, chaos, agitation, calme, ordre, mouvement... - lignes verticales, horizontales, stabilité, équilibre...
II.3 Structure de l'œuvre Le cadrage	A quelle distance se trouve l'objet ? Le cadrage est-il large, serré, vertical, horizontal ?	Quels éléments sont mis en valeur ? Quels sont ceux dissimulés ?
II.4 Structure de l'œuvre Le plan	Quels sont les différents plans ? Quelle est leur importance ? Tous les éléments sont-ils sur le même plan ?	Le plan donne-t-il une impression de profondeur ou, au contraire, une sensation d'espace écrasé ?
II.5 Structure de l'œuvre L'angle de vue	Quel est l'angle de prise de vue : plongée, contre-plongée, frontalité ?	Les sensations ressenties selon l'angle de vue : contre-plongée : être dominé. plongée : dominer frontalité : être proche
III.1 Composition chromatique Les couleurs	Quelle est la répartition des masses colorées ? Quelles sont les couleurs dominantes ? Sont-elles chaudes, froides... ? Réalistes ou imaginaires ? Les tons sont-ils purs ou dégradés ? Y a-t-il des contrastes ?	Ces couleurs évoquent-elles : gaieté, légèreté, chaleur, tension, drame, angoisse, violence, pesanteur, froideur, rêve, spatialité...
III.2 Composition chromatique Les valeurs	Les tons sont-ils clairs ou sombres ? Observe-t-on des effets d'ombre et de lumière ?	L'univers est sombre ou lumineux. Cela donne une impression de mystère, d'intimité, de drame, de merveilleux, d'éclat...
IV. La lumière	De quel côté du tableau vient la lumière ? Est-elle diffuse, indirecte, en contre-jour... ?	Quelle impression donne-t-elle ? Un éclairage théâtral tend à dramatiser la scène. Une mise en lumière permet de mettre en valeur un élément...

N.B. : dans le déroulé de la séance, on pourra mener de front éléments de description et impressions qui en découlent. L'organisation et la progression de la séance reposeront sur l'ordre des clefs de description.

Travail sur le signifié : que cherche à dire l'artiste ?

Faire mettre en relation les éléments de l'œuvre pour amener les élèves à dégager le discours sous-tendu par l'œuvre.

N.B. : selon la classe, le niveau des élèves, le moment de l'année, l'œuvre présentée, les objectifs de la séance, on ne parviendra pas nécessairement à ce niveau d'interrogation.

En revanche, il nous paraît important que la fiche pédagogique de référence, recense toutes les étapes et tous les niveaux de réflexion.

Mise en relation de l'œuvre avec son contexte culturel : quel est le sens de l'œuvre ?

Donner accès aux références culturelles permettant de comprendre la portée de l'œuvre peut se faire de multiples façons :

articuler l'œuvre avec le parcours fait en histoire, en géographie, en français ... ; l'étude de l'œuvre est ainsi l'occasion de réactiver des connaissances mises en place dans un autre cadre.

raconter à l'oral les éléments de la vie de l'artiste ou les circonstances de création de l'œuvre qui permettront d'éclairer son sens. Cela permet de découper la séance d'analyse d'images en plusieurs temps – observation personnelle, temps d'oral, temps d'écoute, temps de réflexion ... , idéal pour les groupes un peu agités. La séance invite ainsi les élèves à intégrer des informations nouvelles et à les mettre en relation avec les éléments observés pour construire le sens.

organiser une séance de recherche en salle multimédia par exemple, pour permettre aux élèves d'acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de l'œuvre.

La construction finale du sens de l'œuvre peut :

- faire l'objet d'un temps de verbalisation très court en fin de séance.
- faire l'objet de la trace écrite élaborée par la classe et notée pour rendre-compte de la séance d'analyse faite.
- faire l'objet d'un travail d'écriture individuel en prolongement de la séance.

ANNEXE 1 : fiche pédagogique

- à utiliser pour conduire la séance avec les élèves : on pourra reproduire la grille d'analyse au tableau et la remplir avec les élèves, la projeter sur un TNI et la remplir avec la classe.
- à distribuer aux élèves comme support de la séance si l'on fait reposer la séance sur des temps de travail individuel ou par groupe.

N.B. : On retirera les entrées non pertinentes ou modifiera les questions si l'œuvre présentée le nécessite.
On peut aussi faire un choix de grille selon la manière dont on veut aborder l'œuvre.

Je réagis

Comment trouves-tu l'œuvre ? Donne des adjectifs pour qualifier l'œuvre.	
Quel(s) sentiment(s) t'inspire-t-elle ?	
Que te donne-t-elle envie de faire ?	

J'observe

Qui ? Quels sont les personnages représentés ?	
Quoi ? Qu'est ce qui est représenté ? Quelle scène ? Que raconte le tableau ?	
Quand ? Moment de la journée ? Saison ? Indices historiques ?	
Où ? Lieu ? Zone géographique ?	

Je décris

CLES	
La composition Comment s'organise l'image ? Quels sont les plans ?	
Le cadrage Où sont placés les éléments principaux par rapport au centre du tableau ? Quels sont les moyens utilisés par l'artiste ? Quels en sont l'effet et l'intérêt ?	
La perspective Le regard est-il attiré par un point précis du tableau ? Vers où ? Pourquoi ? / Qu'est-ce qui produit cette impression ?	
Le relief Y-a-t-il des effets de contraste ? quelle est la matière utilisée ? quelles sont les techniques ?	
Le mouvement Des éléments donnent-ils l'impression de bouger ? Lesquels ? Comment l'artiste a-t-il procédé pour donner cette impression ? Quel effet cela provoque-t-il ?	
La couleur Quelles sont les couleurs principales ? Comment les caractériser ? Y-a-t-il des effets de contraste ?	
La lumière Qu'est-ce qui dans le tableau donne l'impression d'une présence de la lumière ? D'où vient cette lumière ? dans le tableau ou hors du tableau ? quelle en est la source ?	

ANNEXE 2 : Une grille pour apprendre aux élèves à construire un commentaire en ordonnant leurs idées. Pour un petit exposé en CM2 par exemple.

Je présente l'œuvre :

Titre de l'œuvre

Nom de l'artiste

Date de l'exécution

Je commente

1. Qu'est-ce que je vois ?

Que représente l'œuvre ? Quels sont les personnages présents ? Que se passe-t-il ?
Je m'appuie sur les éléments de composition.

2. Quelles impressions l'artiste a-t-il voulu donner ?

Sur quoi / sur qui l'artiste insiste-t-il ? Comment cela se voit-il ? Quelles impressions se dégagent de l'image ? Quel sentiment cela me donne-t-il ? Qu'est-ce qui en est la cause ?

3. Quel message est-ce que je retiens ? / que veut me dire l'œuvre ? / que veut me dire l'artiste à travers cette œuvre ?

Cette dernière question peut conduire au simple contenu d'une petite conclusion.

Elle peut aussi correspondre à la synthèse d'un travail de réflexion sur le sens de l'œuvre lié à une séance de recherches documentaires ou en prolongement d'une leçon d'histoire...