

Le dépliage d'œuvres :

Préambule :

La démarche proposée est un pas à pas, une méthodologie, qui se veut efficace, simple, adaptée à la polyvalence des enseignants. Elle ne nécessite pas de prérequis techniques et est directement exploitable en classe. C'est une démarche qui est transférable à toutes formes d'œuvres. Elle cadre l'activité des élèves et offre des habitudes de travail qui, en s'installant dans le temps, vont servir la progressivité des apprentissages.

Elle contribue à favoriser les échanges, à faire émerger la parole de chacun, développer l'écoute mutuelle et à instaurer un climat de classe serein.

Enfin, elle vise à développer l'enrichissement culturel de tous, une attitude de curiosité partagée face aux œuvres, une démarche d'investigation.

La consigne « Et alors ? », volontairement ouverte, permet à tous les élèves d'entrer dans une observation personnelle et d'évoluer, à leur rythme, dans la construction de leur regard.

L'utilisation du dépliage peut se faire dans différentes situations : face à un tableau, une photo, une affiche, une sculpture, un film, une œuvre musicale, suite à un spectacle vivant ou à un concert, une visite technique de salle de cinéma ou de spectacle, à la lecture d'un texte littéraire ou à une rencontre avec un artiste...

L'utilisation du dépliage doit être régulière afin de familiariser les élèves à la démarche, de voir se mettre en place une progression dans les questionnements et les qualités d'observation de chacun, d'enrichir et d'approfondir le lexique pour décrire et s'exprimer. Il faut du temps afin qu'ils entrent dans la compréhension de ce que l'on attend d'eux (liberté de parole, pas de bonne ou de mauvaise réponse).

Les différentes étapes du dépliage :

Sur une œuvre d'art ou sur une écoute musicale (extrait calibré) :

1. Recueillir la parole des élèves :

Après un temps d'observation ou d'écoute silencieuse, donner **la consigne ouverte** : « **Et alors ?** ». Selon le niveau de classe, on peut également demander à chacun d'écrire tous les mots et expressions qui lui viennent à l'esprit.

L'enseignant écrit toutes les propositions des élèves, sans distinction, sur le tableau ou sur de grandes affiches.

2. Organiser ce recueil :

L'enseignant demande ensuite comment on pourrait procéder à un classement de toutes les propositions en deux colonnes. Il s'agit de dissocier les éléments subjectifs (ressentis, émotions) des éléments objectifs (espace, lumière, couleurs, composition pour les arts du visuel, effectif instrumental, nuances, timbres, aspects rythmiques pour les arts du son).

Remarque : Il convient d'adapter cette étape en fonction de l'âge des élèves. Par exemple, l'enseignant peut commencer à entourer d'une même couleur deux éléments subjectifs et demander aux élèves pourquoi il a opéré ce choix, afin de les amener ensuite à les distinguer d'éléments plus descriptifs, objectifs.

Conserver les paroles et expressions des enfants pour prolonger.

3. Apporter des connaissances :

À la fin du dépliage, l'enseignant donne aux élèves le titre de l'œuvre, le nom de l'artiste et selon l'âge des élèves, quelques éléments de culture sur l'œuvre (date, époque de la vie de la vie de l'artiste, contexte historique...)

Exploiter et prolonger le dépliage :

Voici des exemples d'activités possibles à partir du recueil de la parole des enfants :

1. À partir des éléments recueillis :

- Favoriser l'expression écrite et orale à partir du lexique recueilli : textes libres ou avec contraintes, poésie en lien avec les œuvres (en écrire, en découvrir, en déclamer...). Textes de présentation de l'œuvre aux parents, aux camarades d'autres classes, comment faire aimer aux autres ce que l'on a découvert.

- **La pratique éclairante** : Il s'agit de proposer une pratique artistique en lien avec les œuvres abordées afin d'explorer des procédés, de comprendre une démarche.

- Proposer une **pratique exploratoire** à partir d'une incitation.

- Institutionnaliser les connaissances culturelles liées aux œuvres, contextualiser les œuvres : Comment l'artiste s'inscrit-il en rupture (avant garde) et/ou en continuité (emprunts, échos, citations) dans l'histoire des arts ?

- Se constituer un lexique que l'on réutilisera pour analyser d'autres extraits ou d'autres œuvres (voir le lexique ci-dessous).

Des ressources pour l'école :

En équipe, dans le cadre de l'élaboration du volet artistique et culturel du projet d'école :

- Se constituer un corpus de ressources afin de pouvoir disposer confortablement d'extraits et de reproductions d'œuvres.

- S'inscrire sur *Musique prim'* qui est une mine de ressources en musique (écouter, chanter, découvrir des métiers) <http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/>

- Acheter les livrets « Une année au concert » CI, II et III (disponibles chez Canope).

- Pour les arts plastiques, voir les ouvrages de Patrick Straub (Editions Acces).

- Voir son site : <http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr>

Aide lexicale pour qualifier la musique

Gaie, enjouée / festive / Tournoyante / joyeuse / frivole / insouciant / éclatante / comique / virtuose / endiablée / nerveuse / tonitruante / lumineuse / scintillante / légère / dense / transparente / cristalline / magique / féérique / merveilleuse / rêveuse / douce / veloutée / angoissante / obscure / sombre / mystérieuse / profonde / dramatique / mélancolique / funèbre / macabre / noire / nostalgique / simple / champêtre / bucolique / Solennelle / royale / majestueuse / élégante / raffinée / militaire / pompeuse / triomphale / recueillie / Populaire / ennuyeuse / répétitive / improvisée / bizarre / exaspérante / violente / brutale / furieuse / diabolique / glaciale / lugubre / puissante / sinistre / effrayante / reposante / apaisante / relaxante / planante / stressante / oppressante / pianissimo / Piano / dolce / forte / fortissimo / crescendo / decrescendo / timbrée / suave / stridente / sourde / sonore / étouffée / criarde / bourdonnante / chantante / chuintante / claquante /

Le dépliage d'œuvres

Démarche pédagogique proposée par le

Groupe Départemental Education Artistique et Culturelle des Hauts-de-Seine (92)

explosive / flutée / grésillant / grinçante / nasillarde / percussive / percutante / frémissante / gutturale / brillante / mate / colorée / nette / floue / lumineuse / transparente / terne / sèche / moelleuse / charnue / incisive / acide / aigre / mielleuse / ténue / plate / ronde / cuivrée / métallique / feutrée / boisée / homogène / pure / au tempo régulier / irrégulier / calme / lente / rapide / enlevée / animée / vive / dynamique / agile / agitée / sautillante / dansante / rythmée / balancée / cadencée / saccadée / continue / discontinue / court / long / ascendante / descendante / mélodieuse / expressive / envoutante / populaire / fluide / acoustique / synthétique / électronique / électroacoustique / consonante / dissonante / charnue / dense / épaisse / diaphane / transparente .../...

Aide lexicale pour parler d'une œuvre picturale :

Les couleurs :

Coloré, flamboyant, doux, clair, foncé, obscur, chaud, froid, contrasté, fondu, pastel, nuancé, vif, pâle, polychrome, monochrome, blanchâtre, bleuté, rougeâtre, fauve, mat, terne, brillant, l'aplat, le camaïeu, le dégradé, la teinte, la tonalité, la valeur...

La lumière :

L'ombre, la lumière, la texture, le contraste, le reflet, lumière naturelle ou artificielle, vive, violente, diffuse, douce, le clair-obscur, cotonneuse, crue, éclairé...

La composition / L'espace :

Symétrique, les formes géométriques, les lignes, la ligne directrice, regroupé, l'accumulation, l'équilibre, le mouvement, la perspective, le premier plan, l'arrière-plan, le cadrage...

Les techniques :

Assemblage, installation, montage, moulage, sculpture, architecture, gravure, encre, glacis, frottis, dripping, estampe, pochoir, ...

Le support, caractérisé par son format (petit, grand...), sa forme, sa texture (lisse, rugueuse, irrégulière, ondulée, absorbante...), ses qualités (souple, transparent, en plan, en volume...)

Tissu, papier, bois, plastique, verre, toile...

Le médium, caractérisé par son état (solide, pâteux, en poudre, liquide...), sa texture (lisse, granuleuse, épaisse...), ses qualités (opaque, transparent, souple...), sa couleur (voir ci-dessus), sa luminosité (voir ci-dessus).

Gouache, huile, encres de Chine, encres de couleur, aquarelle, acrylique...

(Outils-médium: pastels, fusain, sanguine, craies, bougie, bâtons, allumettes, fils et ficelles, fil de fer, chenilles, corde, cailloux et galets, objets divers...)

L'outil, caractérisé par sa forme (brosse large, pinceau, raclette, pointe fine / épaisse...), son mode d'action (brosser, frotter, taper, gratter...)

Main, doigts, brosse, pinceau, rouleau, éponge, plume, calame, coton-tige, spatule, fourchette, crayons : de couleur, feutre, à papier...

Le geste, caractérisé par l'ampleur du mouvement, le type de mouvement (rythmé, doux, de bas en haut, en rond, en zigzag, en spirale, ondulant...)

Frotter, tapoter, gratter, taper, étaler, piquer, contourner, tamponner, effleurer, lisser, écraser, presser, souffler, gicler, projeter, secouer, creuser, graver...