

Maîtrise de la langue et arts plastiques

Activités langagières autour de la rencontre d'œuvres plastiques au cycle 2 et au cycle 3

Développer les activités orales et écrites autour d'œuvres plastiques

Sommaire

1. Textes officiels
 - a) Compétences communes aux cycles 2 et 3
 - b) Déclinaisons des compétences relatives à la rencontre avec les œuvres et au langage selon le cycle 2 et le cycle 3
 - c) Œuvres et langage - Lexiques spécifiques
 - Vocabulaire lié aux éléments du langage plastique (couleurs, formes, matières,...)
 - Vocabulaire lié aux sentiments et émotions
2. Rencontre avec les œuvres
 - a) Qu'entend-t-on par analyse d'une œuvre ?
 - b) Références des documents d'accompagnement relatifs à la rencontre avec les œuvres pour les cycles 2 et 3
 - c) Quelques dispositifs de présentation des œuvres
 - d) Activités autour de la découverte des œuvres
3. Activités orales autour de la rencontre avec les œuvres
4. Activités écrites autour de la rencontre avec les œuvres
5. Illustrations des activités orales et écrites

1. Enseignements artistiques

Arts plastiques

B.O. spécial n°11 du 26 novembre 2015

1.a) Compétences communes aux cycles 2 et 3

Les quatre compétences travaillées au cycle 2 et au cycle 3 sont les suivantes:

- ❖ Expérimenter, produire, créer
- ❖ Mettre en œuvre un projet artistique
- ❖ S'exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- ❖ Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

1.b) Déclinaison des compétences selon le cycle 2 et le cycle 3

Les compétences

« S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité »

et

« Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art »

nous intéressent particulièrement puisqu'elles concernent notamment la rencontre avec les œuvres.

Sur les diapositives 5 et 6 vous trouverez leur déclinaison selon les cycles. Les éléments combinant langage et rencontre avec les œuvres sont soulignés .

Compétence ciblée	Cycle 2	Cycle 3
<p>« S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité »</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, <u>s'intéresser à celles découvertes dans les œuvres d'art.</u> • <u>Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.</u> • <u>Repérer les éléments du langage plastique</u> dans une production : <u>couleurs, formes, matières, support...</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique</u> ses productions plastiques, celles de ses pairs et <u>des œuvres d'art étudiées en classe.</u> • Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation. • <u>Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur</u> ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et <u>des œuvres d'art.</u>

Compétence ciblée	Cycle 2	Cycle 3
<p>« Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art »</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers et la culture artistique. • <u>Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec les œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.</u> • <u>S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variées appartenant au patrimoine national et mondial.</u> • S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. • Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. • <u>Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.</u>

1.c) Œuvres et langage

Pour résumer,

Chaque rencontre d'œuvres doit permettre aux élèves d'acquérir et d'utiliser « *un vocabulaire spécifique* » notamment

➤ en lien avec les notions plastiques (« *Repérer les éléments du langage plastique [...]couleurs, formes, matières, support...* »)

➤ en lien avec les émotions (« *Exprimer ses émotions* », « *Formuler une expression juste de ses émotions* »)

Vous trouverez à ce sujet deux documents en annexe :

➤ « **Lexique simplifié pour les arts plastiques: exemples et repères** » d'Eve Feugier.

Ce document présente entre autres des éléments de lexique pour chacune des notions plastiques abordées, tant à l'occasion des pratiques artistiques que des rencontres d'œuvres .

A consulter en complément les documents d'accompagnement éducol Programmes 2016

« Lexique pour les arts plastiques: La diversité des pratiques au service du projet de l'élève » C3

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_A_P_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf

et « Lexique pour les arts plastiques: Les éléments du langage plastique » C3

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf

➤ « **Lexique des émotions et des sentiments** ». Ce document propose des pistes pour enrichir le vocabulaire qui permet d'exprimer au mieux émotions et sentiments.

Je vous encourage à constituer progressivement avec vos élèves des lexiques spécifiques (émotions, couleurs, formes,...) propres à votre classe.

2. Rencontre avec les œuvres

2.a) Qu'entend-t-on par analyse d'une œuvre ?

D'un point de vue général l'analyse d'une œuvre comporte deux parties: Le dénoté et le connoté.

1) Le dénoté

Il s'agit de la partie objective de l'analyse.

Elle doit permettre à quelqu'un de s'imaginer l'œuvre sans l'avoir vue.

Le dénoté comprend la présentation de l'œuvre et la description.

La présentation : le titre, le nom de l'artiste, la date de réalisation, les dimensions, la nature de l'œuvre (œuvre bi-tri-dimensionnelle, sculpture, tableau,...), la technique (peinture à l'huile, aquarelle, photographie, ...), le support, le lieu d'exposition ou de conservation, le genre (scène historique, mythologique, de genre, portrait, nature morte, paysage), œuvre figurative ou abstraite.

La description: les principaux éléments qui composent l'œuvre (par exemple les personnages, les objets le décor...), les différents composants plastiques (lumière, couleurs, espace, lignes de force)

2) Le connoté

Il s'agit d'interpréter et de donner du sens à ce qui est dénoté.

Intention de l'auteur, signification, vision et ressenti personnels .

Avec les élèves, une démarche simple en trois étapes autour du DIRE:

Ce que je vois/ ce que je sais (grâce au cartel par exemple)

Ce que j'imagine/ce que je me raconte

Ce que je pense/ce que je ressens

2.b) Références des documents d'accompagnement relatifs à la rencontre avec les œuvres pour les cycles 2 et 3

« A portée de la main, à portée des mots, à portée du regard : la rencontre avec les œuvres en arts plastiques au cycle 2 »

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf

« La rencontre avec les œuvres dans la formation de l'élève : oser explorer, interroger, rechercher, questionner..., devenir explorateur d'art. »

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf

DIRE ...

Dire tout ce que je vois

Et aussi...

Dire tout ce à quoi ça me fait penser

Dire ce que je ressens

Dire à quoi peut « servir » cette œuvre

Dire comment je pense qu'elle a été réalisée

Dire pourquoi je pense que l'artiste a créé cette œuvre

Dire quel pourrait être le titre de l'œuvre

2.c) Quelques dispositifs de présentation des œuvres

L'œuvre peut être :

- montrée dans son intégralité dès le départ
- découverte progressivement en ouvrant des fenêtres
- recouverte d'un ou plusieurs caches
- observée à travers un viseur qui se déplace
- découverte en partant d'un détail et en reculant vers le général

Les élèves font des hypothèses sur les parties masquées .

NB : ces dispositifs peuvent être « réalisés en vrai » ou proposés via l'utilisation de TNI, VPI ... : zoomer, cacher, utiliser le spot,...

2.d) Activités autour de la découverte des œuvres

➤ *Découverte spontanée de l'image - Exprimer librement ses premières impressions*

Le dénoté Description

Inventaire des éléments de l'image, personnages, lieu(x), époque, actions...

La couleur : répartition, dominante, nuances...

La composition: organisation des éléments entre eux, lignes de construction,...

La lumière: contrastes, dominante...

L'espace: le point de vue, le cadrage, l'échelle des plans, la profondeur, la perspective...

La matière : lisse, rugueuse, touches apparentes, épaisseurs, grattages...

Le dénoté Présentation

Que dit le cartel ?

Le nom de l'auteur - Le titre - La date de réalisation

Les dimensions : petit ou grand format,...

La technique: peinture, collage, gravure...

Le support: bois, toile, papier, objet...

Le lieu d'exposition ou de conservation

Le genre: portrait, nature morte, paysage, peinture d'histoire, scène de genre (vie quotidienne), peinture abstraite...

Le contexte historique: époque et contexte de réalisation, implication de l'artiste...
(selon l'âge des élèves)

Le connoté : Interprétation personnelle

Mise en valeur de la part de l'émotion : ce qui est invisible dans l'œuvre.

Ce qui se dégage de l'œuvre: l'image productrice de sens.

Ce que l'on ressent en fonction de ce que l'on voit: ce que le tableau nous suggère.

Échanges d'opinions, croisement des regards: les lectures peuvent être multiples.

➤ *La technique de l'inventaire*

Décrire tout ce qu'il y a dans l'oeuvre (le tableau):

ce que l'on voit (dénotation) : liste de noms (+ déterminants)

Localisation des éléments :

Dans l'espace bidimensionnel : Gauche, droite, haut, bas, centre, périphérie

Dans l'espace tridimensionnel : Devant, derrière, au premier plan, arrière plan

Dans l'espace relatif : à droite de, à gauche de, devant X, derrière Y

Qualifier chaque élément pour aller vers la description

Cette technique permet la formulation orale ou écrite d'un texte descriptif.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

➤ *Le jeu des questions*

Poser des questions aux élèves :

Quel est selon vous le titre de cette œuvre ? Quelles sont les couleurs utilisées ?... Et autres questions en lien avec l'œuvre choisie.

« Faire poser » des questions par les élèves :

Laisser émerger les questions spontanées des élèves.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « *Défi art et activités langagières* »

➤ *L'évocation de ressentis*

Les textes officiels invitent à développer un rapport personnel à l'œuvre :

«J'aime beaucoup» ; «Je déteste » ;« Ça me fait penser à ... »
tout en argumentant .

On peut proposer une liste de qualificatifs :

- pour qualifier l'ambiance dégagée par une œuvre
- pour qualifier son ressenti.

Cf. Document annexe « Lexique des émotions et des sentiments».

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « *Défi art et activités langagières* »

➤ *L'exploration sensorielle*

Après avoir exploré l'oeuvre par la vue (Inventaire des couleurs, des formes, des lignes,...), on propose aux élèves de rentrer « dans » l'oeuvre (le tableau) et de l'explorer grâce aux autres sens :

L'ouïe : Quels sons, quels bruits pourrais-tu entendre ?

L'odorat : Que pourrais-tu sentir en « rentrant » dans cette oeuvre ?

Le toucher : Si tu touchais les éléments de cette oeuvre, qu'est-ce que tu pourrais dire de leurs textures, de leurs matières ?

Le goût : Est-ce que dans cette oeuvre , il y a des éléments qui ont un goût ? Que peux-tu identifier comme saveurs ?

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « *Défi art et activités langagières* »

3. Activités orales autour de la rencontre avec les œuvres

« Dictée » et autres pistes faciles (Vrai ou faux, jeu des intrus, devinettes)

Le commentaire enchaîné

Les comparaisons

Les bonimenteurs

Unanimo

Dictée ...

Décrire une œuvre à ses pairs

Un seul élève voit l'œuvre choisie. Il la décrit à ses pairs qui dessinent ce qu'ils comprennent. A la fin on compare les réalisations et l'œuvre .

ou

En binôme, chaque élève a une carte postale d'une œuvre; il la décrit à son camarade qui la dessine. Puis on change les rôles. On compare ensuite les productions et les œuvres. Ou l'on mélange toutes les cartes postales avec les productions, et les élèves doivent reconstituer les binômes (œuvre et production d'après la description).

Cette activité développe l'acquisition d'un vocabulaire «plastique» (les couleurs, les formes.) mais aussi un travail sur l'espace perçu qui sera décrit et l'espace conçu qui sera représenté, avec l'acquisition d'un vocabulaire spatial plus précis.

Vrai ou faux

Proposer quatre phrases en lien avec une œuvre. L'une d'entre elles (ou plusieurs) sera erronée.

L'adulte ou les élèves (selon leur âge) propose(nt) ces phrases .

Jeu des intrus

Proposer une liste de 5 à 8 mots (selon l'âge) en lien avec l'œuvre dans laquelle on glisse un intrus.

L'adulte ou les élèves (selon leur âge) propose(nt) des listes.

Devinettes orales (ou écrites)

Créer et proposer des devinettes afin de découvrir certains éléments d'une œuvre.

Les comparaisons

Face à deux œuvres, inviter les élèves à dire ce qu'elles ont en commun et ce qui les différencie.

On peut pratiquer cette activité à l'aide d'œuvres qui comportent des similitudes ou des antagonismes à mettre en évidence, ou bien à l'aide d'œuvres choisies au hasard.

Dans ce dernier cas, l'imagination sera beaucoup plus sollicitée.

Il peut être intéressant de choisir des œuvres de natures différentes (peinture, sculpture, photographie,...) pour évoquer la matérialité, et d'époques différentes pour aborder le contexte.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

Le commentaire enchaîné

L'œuvre est affichée. 6 commentateurs (ou moins) s'assoient en arc de cercle face à elle.

Celui qui se trouve à une extrémité dit une phrase (courte) en rapport avec l'oeuvre. Son voisin doit répéter la phrase et enchaîner en ajoutant son commentaire. Le troisième reprend depuis le début et poursuit. Le commentaire est ainsi enrichi.

Il n'est pas nécessaire que les reprises soient identiques au mot près.

Si les auditeurs considèrent qu'un commentateur se trompe (ajout, omission ou erreur), il est éliminé.

Le jeu se poursuit jusqu'à la désignation d'un vainqueur.

Les auditeurs sont alors sollicités pour compléter ou émettre des avis à partir de questions ou d'indices transmis par l'adulte.

NB : Pour les plus jeunes, demander un groupe nominal (énumérations successives).

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « *Défi art et activités langagières* »

Les bonimenteurs

Regrouper les élèves par 4 et leur donner la reproduction d'une œuvre sans aucune explication. Le groupe doit inventer 3 présentations différentes et incongrues de l'œuvre (l'artiste, le titre, la date ou la période de création, ce qui est représenté,...) Un élève rédige à chaque fois la fiche correspondante. Le 4ème se voit ensuite confier (par l'adulte) les véritables renseignements sur l'œuvre pour rédiger la dernière fiche.

L'œuvre est ensuite affichée devant la classe entière.

Les 4 bonimenteurs viennent tour à tour présenter l'œuvre en se référant à leur fiche. Ils essaient éventuellement (pour les plus âgés) de donner des détails et d'argumenter pour se montrer convaincant.

Les spectateurs sont ensuite invités à voter pour choisir ce qui leur a semblé le plus vraisemblable. L'élève vainqueur est celui qui a recueilli le plus de voix. Mais c'est peut être un menteur, auquel cas il ne manque pas de force de persuasion.

Pour le cycle 2 les présentations sont simplifiées : un titre, un nom d'artiste, une phrase pour ce qui est représenté.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

Unanimo

Une œuvre est affichée. Tous les spectateurs doivent alors secrètement écrire 8 mots (moins pour le cycle 2) relatifs à l'œuvre, en essayant de trouver les réponses qui seront les plus fréquentes parmi tous les spectateurs. **(Les mots contenus dans le titre sont interdits.)**

Lorsque tous ont écrit leurs huit (ou moins) réponses, on passe au calcul des scores.

Un participant dit ses mots un à un. Tous ceux qui ont écrit un mot identique lèvent le doigt et inscrivent le nombre de points correspondant aux mains levées pour chaque mot. On passe au participant suivant. On procède de la même façon (il ne relit pas les mots déjà lus). On continue. Lorsqu'un élève est seul à avoir écrit une réponse, il ne marque pas de point pour celle-ci.

A la fin chaque élève compte le nombre de points obtenus. Le vainqueur est celui qui a le plus de points.

L'étude approfondie d'une ou de plusieurs des œuvres rencontrées peut ensuite être effectuée.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

4. Activités écrites autour de la rencontre avec les œuvres

L'acrostiche

Le tautogramme

Le haïku

Les expansions

L'éloignement

ECRIRE ...

Proposer une liste composée de trois ou quatre questions. Y répondre par écrit en groupe ou individuellement.

Ecrire une liste de quelques mots décrivant ce que l'on voit (une dizaine ou moins) et une liste de mots évoquant ce à quoi l'on peut penser quand on regarde l'œuvre (quatre ou cinq), ce que l'on ressent.

Faire un inventaire oral (de tous les éléments identifiables) transformé en liste de mots (étiquettes) qui pourront faire l'objet de classements.

Montrer l'image sur un temps très court puis la cacher. Ecrire ce qu'on a vu (ou bien leur poser deux ou trois questions auxquelles ils pourront répondre).

Ecrire un titre pour l'œuvre en justifiant à l'oral devant les autres élèves.

Les propositions sont adaptées à l'âge des élèves et à leurs compétences en matière d'écrit.

L'acrostiche

Un acrostiche est un poème ou petit texte dont les lettres initiales lues dans le sens vertical donnent un mot (nom, adjectif, verbe à l'infinifif).

A partir d'une œuvre, produire un petit texte à partir d'un mot placé à la verticale :

Choisir un mot en relation avec l'œuvre (un mot du titre, un mot du sujet représenté, le nom de l'artiste...) et l'écrire à la verticale.

Au départ de chacune des lettres trouver un mot pour amorcer la composition d'une courte phrase ou expression de manière à ce que l'ensemble forme un poème ou un texte en relation avec l'œuvre.

Cette activité est propice à de nombreuses variantes selon l'âge des élèves.

Pour les plus jeunes, il sera plus aisé de trouver un mot ou une courte expression après chaque lettre. Pour les plus âgés, l'enjeu sera de produire un texte plus long auquel on pourra éventuellement ajouter la contrainte de la rime.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

Le tautogramme

Un tautogramme (du grec *tauto* signifiant «le même» et *gramma* signifiant «lettre») est une phrase, ou un ensemble de phrases ou de vers dont tous les mots commencent par la même lettre.

« Veni, vidi, vici » célèbre expression employée par Jules César en 47 av. J-C (que l'on peut traduire par "je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu", désignant un succès exemplaire) serait un des plus anciens.

A partir d'une œuvre, écrire des phrases dont tous les mots (ou presque) commencent par la même lettre ou la contiennent:

Après avoir lu quelques exemples, on invite chaque élève à choisir une lettre, puis à trouver des phrases. Pour les plus grands, vous pouvez proposer de composer un texte en choisissant des tautogrammes différents à chaque vers. (Ce qui peut également se faire par une mise en commun des productions.)

Aide : Si nécessaire, proposer de créer des listes de mots en relation avec l'œuvre (verbes, noms, adjectifs...) commençant par une même lettre, (en s'aidant le cas échéant d'un dictionnaire.) Ces listes mises à disposition permettent de démarrer en combinant les mots.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

Le haïku

A partir d'une œuvre, créer un haïku.

Composé de trois vers, le haïku est un poème traditionnel japonais qui évoque la nature, dans un instant saisi au vif...

Beaucoup de haïkus traditionnels évoquent une des quatre saisons. Le but du haïku est de transmettre l'intensité d'un moment avec très peu de mots, comme si l'on prenait une photo de l'instant présent.

Le haïku comporte l'évocation d'une saison, sans la nommer directement ; à la lecture d'un haïku, il est possible de se situer dans le temps.

Un haïku est très bref : 17 syllabes réparties en : 5 syllabes pour le premier vers, 7 syllabes pour le second 5 syllabes pour le troisième.

La description d'un instant de la réalité doit à elle seule provoquer l'émotion à l'aide de mots simples, en s'appuyant sur les 5 sens.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

Les expansions

Développer, par étapes successives, une phrase simple en lien avec une œuvre.

Il s'agit, à partir d'une phrase simple, de réaliser son expansion nominale et verbale.

Écrire une phrase simple relative à une œuvre affichée et demander aux élèves de l'allonger en ajoutant un mot ou un groupe de mots.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

L'éloignement

Construire des phrases à partir de mots obtenus par associations d'idées successives.

A partir d'une œuvre, dresser collectivement une liste de mots (+/- 8 mots). Écrire ces mots dans la première colonne d'un tableau composé de 5 colonnes et +/- 8 lignes.

L'œuvre est ensuite cachée.

Par un questionnement rapide, dresser, dans la seconde colonne une liste de mots associés, par association d'idée, à chacun de ceux de la colonne précédente. Procéder de la même manière jusqu'à la 5ème colonne.

Répartir les élèves en 5 groupes. Chaque groupe doit composer un court texte à partir des mots d'une colonne qui lui est dédiée (avec l'aide de l'adulte si besoin).

L'œuvre est à nouveau affichée, mais il sera sans doute difficile, dès la 3ème colonne, de conserver un lien très fort avec celle-ci.

Cf. Illustration dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières »

5. Illustrations des activités orales et écrites

Les activités orales et écrites décrites précédemment sont illustrées dans le diaporama annexe « Défi art et activités langagières ».

Les œuvres « support » sont les œuvres qui ont été proposées en 2019-2020 pour les Défis art relevés par les enfants et leurs parents pendant le confinement du printemps. Le principe de ces défis est expliqué dans le diaporama.