

Histoire des arts

Eléments de réflexions

Quelles entrées pédagogiques privilégier ?

Il semblerait judicieux de privilégier deux types d'entrées articulées autour des trois piliers sur lesquels **doit** reposer l'enseignement de l'histoire des arts.

a. Les entrées à dominante historique

. La piste d'étude (Fiches Activités)

L'objectif est de faire ressentir aux élèves que « forme de l'art et forme de pensée ne font qu'un ». Cette entrée proposera un « fil rouge conducteur » susceptible de faire repérer les formes de penser et d'agir caractéristiques d'une époque ou d'une période. Il s'agira de mettre en exergue une relation causale qui unirait dans une même habitude de penser différentes productions appartenant à des domaines culturels aussi différents que l'art de l'espace, du visuel, du quotidien, du spectacle, du langage et du son.

Par exemple : - *mettre en relation « L'homme, l'art et l'industrie » au XIXème siècle.*

L'objectif de cette séquence est de montrer que le mouvement qui anime en grande partie le XIXème siècle pouvait être comparé à une respiration faite d'ouverture vers le futur et de repli sur des valeurs anciennes.

. en art de l'espace :

- **ouverture** : grâce à l'utilisation du fer et du verre, les gares (gare de Tours) ou les Halles de Paris, par exemple, deviennent de vastes lieux presque transparents.

- **repli** : réutilisations de motifs traditionnels, notamment de motifs classiques tels que les frises, statues, colonnes, arches en façade de la gare de Tours, par exemple.

Les élèves ont pu observer que le classicisme opéra un retour, quelques décennies plus tard sous les traits du néo-classicisme. « L'art est fait d'emprunts » affirmait Pablo Picasso.

. en art du quotidien :

- **ouverture** : parallèlement au triomphe de l'architecture du fer qui s'inspire de nouvelles techniques, un mouvement artistique naît en France : L'Art nouveau. Il utilise, entre autres, le métal et le verre dans les arts décoratifs tels que le mobilier ou l'objet du quotidien.

- **repli** : les décorations extravagantes appliquées à cet art sont inspirées de l'art baroque.

Par exemple : - *mettre en relation « L'art et le totalitarisme » au XXème siècle.*

L'objectif de cette séquence est de montrer que certains artistes **œuvraient pour le totalitarisme** (les œuvres utilitaires telles que les affiches de propagande nazies ou soviétiques (art du visuel), la sculpture destinée à la propagande du Reich avec Arno Breker (art de l'espace), le film de propagande soviétique de Sergueï Eisenstein ou nazie de

Wolfgang Liebeneiner (art du visuel)) alors **que d'autres dénonçaient ce totalitarisme** (« Guernica » de Pablo Picasso (art du visuel), « Le Dictateur » de Charlie Chaplin (art du visuel), les photographies de l'occupation et de la libération de Paris de Robert Doisneau (art du visuel).

. Les œuvres (Fiches Repères)

Partant du postulat que chaque œuvre fait partie d'un ensemble et s'inscrit dans une évolution de l'art, l'objectif de cette entrée est de faire repérer aux élèves « la continuité dans l'aventure artistique » (Daniel Lagoutte), les influences, rapprochements mais aussi les variantes possibles et nécessaires à la compréhension et à l'interprétation.

Seules les formes les plus adaptées de l'art qui chemine par reprises, variations, modifications, mélanges... subsisteront comme par un processus de sélection naturelle. « Le Louvre est un passage, un étal, le peintre y fait son marché. L'histoire de l'art est en solde, le passé est mis à plat, désacralisé, manipulé, ustensilisé – fin de l'aura », écrivait l'artiste Edouard Manet.

. L'influence d'une œuvre :

La Joconde de Léonard de Vinci qui a intrigué a fréquemment été pastichée : découverte sensible et raisonnée des œuvres de Corot, Duchamp, Pneumonia, Warhol, Basquiat, Magritte, Boreto, Léger, Picasso et prolongement en arts plastiques qui consistait à transformer et déformer la Joconde à l'aide du logiciel « Photo filtre » (utilisation des TIC) et à la mettre en scène par découpage-collage.

. L'influence d'un mouvement artistique :

le post-impressionnisme influença deux mouvements du début du XXème siècle : le fauvisme qui libéra la couleur et le cubisme qui libéra le dessin. Les influences du classicisme sur certaines architectures du XIXème siècle (les gares) en art de l'espace, par exemple.

. L'évolution de l'œuvre d'un artiste :

. l'évolution de l'œuvre de Vassily Kandinsky : du figuratif à l'art abstrait,

- . les différentes périodes de l'œuvre de Pablo Picasso,
- . l'influence des maîtres dans l'œuvre de Pablo Picasso.

b. L'entrée à dominante méthodologique **(Fiches Outils) ou entrée par l'analyse**

L'objectif de ces séances est de favoriser l'acquisition de compétences méthodologiques d'analyse d'œuvres (« outils et techniques de production, vocabulaire spécifique », BO N° 32 du 28/08/2008). Ces séances ne seront, bien entendu, pas détachées du contenu disciplinaire et s'inscriront par les sujets abordés, au moment de l'étude de la période historique en question.

Par exemple :

- **Comprendre une peinture allégorique :** « La Liberté guidant le peuple » de Eugène Delacroix étudiée parallèlement au programme d'histoire qui aborda la révolution de 1930.

- **Comparer des tableaux d'une même époque :** « l'homme à la guitare » de Pablo Picasso, 1911 et « Nature morte » de Georges Braque, 1911 : ces deux œuvres seront rapprochées suite à la séquence intitulée « Picasso et les maîtres ».

Des « rendez-vous » ludiques attendus, développées en de courts moments réguliers sont mis en place afin de faire évoluer le comportement de chacun face à une œuvre.

Les objectifs sont les suivants :

- . varier les modes d'approche des œuvres d'art
- . réinvestir des connaissances (notamment en terme d'analyse (outils et techniques, vocabulaire), de mouvements, de repères), des capacités

(notamment en terme d'observation, d'identification de caractéristiques) et des attitudes (notamment en terme de curiosité, d'ouverture d'esprit et d'esprit critique).

Voici quelques dispositifs mis en place :

. **Une œuvre par jour** : l'enseignant a constitué une boîte avec des reproductions d'œuvres . En arrivant en classe le matin, une œuvre en liaison avec la période historique étudiée est tirée au sort et sa découverte active est menée collectivement . Les questions qui restent sans réponse (sur le mouvement, l'artiste...) sont apportées par l'enseignant ou peuvent faire l'objet de recherches (en bibliothèque d'histoire des arts de la classe, par le biais d' internet).

. **Le mur d'images** (cf « boîte à outils ») : une reproduction est présentée en classe sans commentaire de l'enseignant ou des élèves. Ceux-ci ont pour consigne d'apporter une ou plusieurs images (magazine, carte postale, dessin, photo...) « reflets de l'œuvre ». Les critères sont libres et variables : rapprochement de couleurs, de formes, de matières, de sujets, de techniques... Les visuels apportés sont installés autour de la reproduction pour former un mur « reflet de l'œuvre ». Chaque élève expliquera et explicitera son choix et quel(s) rapprochement(s) il opérerait entre l'œuvre de référence et celle qu'il a choisie.

Par exemple, un mur d'images a été constitué à partir de l'œuvre post-impressionniste de Vincent Van Gogh intitulé « Café de nuit » qui offre une diversité d'entrées possibles.

Les élèves ont opéré des rapprochements au niveau :

. de la couleur/lumière : contrastes de couleurs impliquant luminosité et mise en évidence intentionnelle de certaines parties de l'œuvre (« Au nouveau cirque de Toulouse-Lautrec avec des contrastes de rouges et noirs, par exemple)

. de la matière : la peinture est appliquée par touches, caractéristiques de l'impressionnisme et du post-impressionnisme (« Impression soleil levant » de Claude Monet, par exemple)

. du thème : la photographie du même endroit un siècle plus tard (« qu'est-ce qui a été conservé ?, qu'est-ce qui a changé ? »), la représentation picturale d'une terrasse de café dans un autre style artistique (« Terrasse de café abstraite » de Antonio Villanuever avec une autre lecture de l'œuvre)

. de la forme et du traitement de l'image : la photographie d'une rue proposant la même perspective a été proposée.

. Découverte d'une œuvre par rapprochement :

Deux œuvres sont présentées côte à côte. L'objectif est de les comparer. Cette comparaison permet de révéler les caractéristiques et les invariants plastiques de chacune d'elles. Par la prise de conscience des différences et des points communs, l'élève s'approprie le code pictural. Ce rapprochement permet de dégager des éléments du langage plastique : sujet traité, espace et composition, lignes, formes, couleurs, matières, compositions, formats, impressions ressenties...

Par exemple, « Comparer deux tableaux de la même époque » : « L'homme à la guitare » de Pablo Picasso et « Nature morte » de Georges Braque.

Ces trois dispositifs testés en art visuel pourraient être mis en place ultérieurement en l'art de l'espace pour l'architecture ou la sculpture, par exemple.

Quelque soit l'entrée pédagogique retenue, la rencontre avec les œuvres nécessitera **l'acquisition d'un vocabulaire spécifique** nécessaire à l'élève pour se repérer dans le monde artistique qui l'entoure. Il lui permettra tout à la fois **de comprendre** ce qu'il écoute, regarde, lit, **de s'exprimer** et **d'échanger** de façon précise. Plus largement, l'acquisition de ce nouveau corpus lui permettra d'accroître ses capacités à se repérer dans le monde environnant.

Les deux objectifs essentiels de l'enseignant seront :

. de faire acquérir et d'enrichir un vocabulaire adapté

. de passer d'un vocabulaire passif à un vocabulaire actif

L'enseignant devra veiller à une utilisation rigoureuse de ce vocabulaire (par lui-même et par ses élèves) qui pourra être répertorié dans le classeur d'histoire des arts sous la forme d'un tableau établissant le parallèle entre les notions plastiques et esthétiques retenues et leurs mots-clés.

Ces mots-clés ont par ailleurs été utilisés pour caractériser les œuvres des différentes périodes de Pablo Picasso, par exemple.

Christophe SYDA - CPD Arts visuels DSDEN 89