

PLACE ET RÔLE DE L'ORAL DANS LA DÉMARCHE PLASTIQUE

**une illustration au travers du projet REP+ de Grenay
« dix œuvres mille histoires »**

PLACE DE L'ORAL DANS LES TEXTES

S'EXPRIMER

- L'oral trouve sa place dans les différentes situations d'apprentissage en Arts Plastiques: s'exprimer face à l'œuvre, face à sa production (et celle des autres).
- Chaque temps de réception et production plastiques fait œuvre de réception et production orales.

DANS LE SOCLE COMMUN

- Domaine 1: les langages pour penser et communiquer
 - la langue française à l'oral (et à l'écrit)
 - les langages des arts et du corps

- Domaine 3: la formation de la personne et du citoyen
 - exprimer ses sentiments et ses opinions

DANS LES PROGRAMMES CYCLE I

BO: « 3.1.Objectifs visés et éléments de progressivité

Développer du goût pour les pratiques artistiques. Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu'ils choisissent ou que l'enseignant leur propose, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient.

Chaque activité offre aussi l'occasion d'une expression orale, par anticipation, en situation, a posteriori ou de façon décontextualisée. »

- Mettre en mots ses émotions, ses ressentis
- Apprendre à dire ses intentions
- Apprendre à évoquer ses réalisations/celles des autres
- par la COMPARAISON, repérer les différences.
- en réception de l'adulte, puis en production: utiliser le vocabulaire utile.
- l'enseignant met en questionnement pour:
- faire émerger des choix, faire exprimer des avis, faire expliquer les intérêts.

DANS LES PROGRAMMES EN ÉLÉMENTAIRE

compétence travaillée: s'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes

Cycle 2

- Prendre la parole
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres
- Respecter les éléments plastiques

Cycle 3

- Décrire
- Justifier des choix
- Formuler et expression juste

S'exprimer, c'est...

verbe	situation
(oser)Prendre la parole	Face à une œuvre, en petit ou grand groupe, en binôme, pour exprimer ses sentiments, ses ressentis.
Formuler, reformuler	Avant et après la production plastique: Formuler son intention personnelle Reformuler les consignes, le sujet ou la proposition de travail
Décrire	Une œuvre, sa production, celle des autres en utilisant un vocabulaire spécifique
Justifier, argumenter	Expliquer, à propos de son travail et celui de ses pairs, à quoi l'on voit et l'on sait que la production répond au problème posé, à l'intention.
Analyser, interpréter	en comparant : <ul style="list-style-type: none">- des œuvres entre elles- sa démarche et sa production avec d'autres de la classe.- en faisant des liens avec les œuvres, les pratiques, les démarches d'artistes

PROPOSITIONS DE PROGRESSIONS

source: inspe Caen

Repère pour les enseignant(e)s

Exemple de progression à mettre en place pour un élève du **cycle 1**:

▶ S'exprime sur son travail et celui des autres

①	②	③	④
Écoute et reste concentré(e) lors des temps d'échange. S'intéresse au travail des autres.	Participe en parlant de la fabrication de son travail en essayant d'utiliser des mots adaptés (verbes actions, noms des outils...).	S'exprime en utilisant un lexique (couleurs, formes, volumes) adapté pour parler de sa réalisation ou celle des autres.	Au sein du groupe, échange et participe en apportant un témoignage qui est en relation avec la discussion .

▶ S'exprime sur des œuvres artistiques

①	②	③	④
S'intéresse et montre de la curiosité . Prend le temps de regarder l'œuvre présentée .	Sait différencier et nommer les techniques d'une œuvre en 2 dimensions (dessin, peinture, photographie) et en 3 dimensions (sculpture, architecture)	Décrit une œuvre en essayant d'utiliser des mots précis. (devant, derrière, en haut , en bas...) Exprime ce qu'il/elle voit et ce qu'il/elle ressent .	Fait des liens entre sa réalisation et celle de l'artiste découvert(e) en utilisant le vocabulaire vu. Exprime ce qu'il/elle voit et ce qu'il/elle ressent .

Repère pour les enseignant(e)s

Exemple de progression à mettre en place pour un élève du **cycle 2** :

► S'exprime sur son travail et celui des autres

Liens avec le socle : D 1, D3

<p>①</p> <p>Écoute et reste concentré(e) lors des temps d'échange. S'intéresse au travail des autres.</p>	<p>②</p> <p>Participe en parlant de la fabrication de son travail de ses trouvailles.</p>	<p>③</p> <p>S'exprime en utilisant un lexique (couleur, forme, matière, support) adapté pour parler de sa réalisation ou celle des autres.</p>	<p>④</p> <p>Au sein du groupe, échange et participe en apportant un témoignage qui ré-investit des connaissances ou du vocabulaire déjà vu.</p>
---	--	--	--

► S'exprime sur des œuvres artistiques et a quelques repères

Liens avec le socle : D1, D3, D5

<p>①</p> <p>S'intéresse et montre de la curiosité devant toutes les formes d'œuvres. Prends le temps de regarder l'œuvre présentée .</p>	<p>②</p> <p>Sait reconnaître, différencier et nommer la technique d'une œuvre (peinture, sculpture, dessin, photographie...) et la situer dans une civilisation.</p>	<p>③</p> <p>Décrit une œuvre en essayant d'utiliser des mots précis. Exprime ce qu'il/elle voit et ce qu'il/elle ressent .</p>	<p>④</p> <p>Fait des liens entre sa réalisation et l'œuvre découverte en utilisant le vocabulaire vu.</p>
---	--	--	--

Repère pour les enseignant(e)s

Exemple de progression à mettre en place pour un élève du **cycle 3** :

Début de cycle

fin de cycle

► Je m'exprime sur mon travail et celui des autres

Liens avec le socle : D 1, D3

①	②	③	④
J'écoute et je participe à des temps d'explication. Je m'intéresse au travail des autres.	Je parle de mon travail en faisant des phrases construites. J'explique les choix que j'ai fait pour sa fabrication et le décris avec un vocabulaire approprié.	J'utilise un vocabulaire juste pour expliquer ce que j'ai voulu exprimer ou représenter. J'accepte tous les avis lors des temps d'explications.	Je fais des liens entre mon travail et des œuvres artistiques. Je suis ouvert(e) sur toutes les formes d'art et m'exprime sans préjugé.

► Je m'exprime sur des œuvres artistiques et j'ai quelques repères

Liens avec le socle : D1, D3, D5

①	②	③	④
Je m'intéresse et me laisse surprendre face à des œuvres . Je suis curieux envers l'art de toutes les civilisations.	Je sais nommer précisément les informations d'un cartel ou d'une légende (artiste, titre, technique, date, dimensions, lieu...). Je suis capable de faire une description simple d'une œuvre.	Face à une œuvre, je suis capable de créer un questionnement simple (qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi...) et d'y répondre seul(e) ou en utilisant des outils de recherche.	Face à une œuvre, après recherche ou spontanément, je donne un avis personnel et argumenté.

ILLUSTRATION
le projet de réseau
« dix œuvres mille histoires »

CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Dans le cadre de ce projet piloté en CEC par Messieurs Lefebvre, IEN et Mr Gannard, Principal de collège, les enseignants du premier et second degrés sont amenés à travailler autour d'un corpus d'œuvres plastiques et musicales, toutes accessibles à la micro-folie de Grenay.

Le projet a été construit en collaboration avec les enseignants, Isabelle Brongniart, CPAP, Anne Sophie Caron, CPEM, et Céline Demerville, coordinatrice REP.

La restitution a lieu durant le mois du Réseau sous diverses formes.

Les projets menés en classe se construisent entre deux classes (de la même école, d'écoles différentes, de même ou différents niveaux de classes).

Les oeuvres

LES ÉTAPES DU PROJET

- S'exprimer face à l'œuvre : la découverte

En classe, à la micro folie

- Verbaliser les expérimentations : les pratiques éclairantes.

En classe

- Verbaliser son intention : la production personnelle de l'élève.

En classe

- Raconter/rendre compte : la rencontre entre deux classes ayant travaillé sur la même œuvre.

A la micro folie, dans un lieu culturel, à l'école...

- Verbaliser les liens avec les autres productions : la restitution.

I) S'EXPRIMER FACE À L'ŒUVRE : LA RENCONTRE

S'exprimer face à l'œuvre, c'est :

- Oser prendre la parole
- Nommer, différencier des techniques plastiques
- Décrire
- Exprimer ses émotions, ses sentiments

S'EXPRIMER FACE À L'ŒUVRE : LA RENCONTRE

LES DIFFÉRENTES APPROCHES D'UNE ŒUVRE :

L'œuvre d'art peut être abordée selon 4 approches différentes qui répondent à quatre questions que l'on peut poser aux élèves :

LES DIFFERENTES APPROCHES D'UNE ŒUVRE

Approche informative

De quoi s'agit-il ?

Le cartel : L'auteur, le titre, la date, le format, la technique, le lieu où il est conservé, la nature (peinture, sculpture...), le sujet (portrait, nature morte, paysage, composition abstraite...)

LES DIFFERENTES APPROCHES D'UNE ŒUVRE

Approche plastique

Que voit-on ?

Les composantes plastiques

Couleurs :

Palette : restreinte, palette large, monochrome, polychrome, ...

Contrastes : de quantité, de qualité (vif / terne), de complémentaires

Passages : gamme colorée de teintes (cercle chromatique) ou tons

Lumière : contraste de valeurs : clair obscur, noir/ blanc, vide/plein, Le reflet, l'ombre, la transparence...

Formes : géométriques, aléatoires, lignes, aplat, taches, tracés (graphisme, écriture, calligraphies...), ...

Matière : rugueux/lisse, brillant/mat, illusion des matières réelles...

Espace : échelle, angle de vue, point de vue, cadrage, plans, perspective, frontalité, profondeur ...

LES DIFFERENTES APPROCHES D'UNE ŒUVRE

Approche sensorielle

Que ressens-tu ?

Il s'agit là de recueillir l'expression des ressentis, des impressions liées à la découverte des notions plastiques.

LES DIFFERENTES APPROCHES D'UNE ŒUVRE

Approche interprétative

Que raconte le tableau pour toi ?

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE MISE EN OEUVRE

*Dans tous les cas de rencontres, offrir aux **élèves un enseignement pensé de l'image.***

Pour favoriser la libre parole de l'élève :

- veiller à un cadre pédagogique structuré et rassurant
- veiller à un climat d'émotions et de plaisir partagés
- favoriser chez l'élève une attitude curieuse et créative
- choisir le type de dévoilement.
- recueillir la parole des élèves, en garder trace. (usage du numérique).
- recueillir les mots : les classer.
- proposer la comparaison d'oeuvres.
- garder la mémoire de la rencontre : le cahier personnel d'arts.

POUR ALLER PLUS LOIN

le diaporama « des situations pour inviter les élèves à s'exprimer face à l'œuvre »

Les vidéos sur l'expression des émotions et arts plastiques « Mon école des arts, Picasso »

Vocabulaire des émotions CEI

https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/6e39964c-997d-4918-b1ba-20722f3781e5/view_documents

Vocabulaire des émotions GS

https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/d6d59b13-5f09-4a63-94dd-d289dd96fc1b/view_documents

2) PRATIQUE ET LANGAGE

Verbaliser les expérimentations : **les pratiques éclairantes**

« Seule l'expérience apporte la connaissance, tout le reste n'est qu'illustration. », Albert Einstein

Patrick Straub : Qu'est-ce qu'une pratique éclairante?

« Une pratique éclairante est tout simplement une pratique qui éclaire un ou plusieurs aspects de l'oeuvre étudiée. Les pratiques, dites éclairantes, illuminent successivement l'œuvre dans toutes ses composantes : sa place dans l'espace et le temps, sa signification, ses éléments techniques, la démarche de son auteur ou encore son usage pratique. »

DES EXEMPLES DE PRATIQUES

La couleur

isoler la palette de couleur de l'œuvre, la reconstituer sur le support (craies grasses ou pastels secs) : contrastes, dégradés...

isoler la palette de couleur de l'œuvre, la colorier sur le support (craies grasses ou pastels secs) en respectant l'emplacement des masses colorées de l'œuvre

1-isoler la palette de couleur de l'œuvre, la colorier sur le support en respectant l'emplacement des masses colorées.

2-Relever en quelques traits les grandes lignes directrices de l'œuvre sur un papier calque ou rhodoïd et disposer ce calque sur le support coloré.

La ligne

Relever les grandes lignes directrices qui composent le tableau : tout ce qui est horizontal, vertical, oblique, curviligne...

Représenter de mémoire : observer puis retourner la reproduction, dessiner sur le support

Représenter d'un trait continu sans lever le crayon (trait déroulé)

Représenter en variant les consignes d'exécution : dessiner le même sujet plusieurs fois en variant la vitesse d'exécution : 20 sec puis 1 mn, 5 mn... sans regarder le support, sans regarder l'œuvre...

Représenter à partir d'une description : quelqu'un décrit l'image qu'il a sous les yeux. Les autres qui ne voient pas le tableau, essaient de le recréer par un croquis. Confronter ensuite avec l'image

A l'aide du calque ou du rhodoïd, saisir les contours avec un trait continu (trait déroulé), investir tout le support ensuite (graphismes, pleins et vides...)

A l'aide du calque ou du rhodoïd, saisir les contours avec un trait géométrique. (lignes droites horizontales, verticales ou obliques) investir tout le support ensuite

Représenter un détail : isoler à l'aide du cadre-fenêtre un détail figuratif ou non, le reproduire sur le support au crayon de bois, investir tout le support par ajouts de graphismes, effets d'ombre...

Représenter un détail : isoler à l'aide du cadre-fenêtre un détail figuratif ou non, le reproduire sur le support à la craie grasse en tenant compte des couleurs, investir tout le support

Prolonger

Prolonger un fragment :
isoler à l'aide du cadre-fenêtre un fragment sur la photocopie de l'œuvre, découper, le placer sur le support, prolonger par le trait au crayon de bois, au feutre noir, investir tout le support (ajout de graphismes, pleins et vides...)

Prolonger 2 fragments : isoler à l'aide du cadre-fenêtre 2 (ou 3) fragments sur la photocopie de l'œuvre, découper, les placer sur le support.
Prolonger par le trait au crayon de bois, au feutre noir, investir tout le support

Prolonger des fragments : isoler à l'aide du cadre-fenêtre des fragments sur des photocopies d'œuvres différentes, les découper, les placer sur le support.
Prolonger par le trait au crayon de bois, au feutre noir, investir tout le support

La production orale proposer des ateliers

Jouer à se prendre pour l'artiste

Jouer à se prendre pour un personnage

Faire parler les personnages entre eux.

Être le conteur du tableau: « il était une fois... »

Mimer la scène.

Bruiter l'œuvre.

Associer un extrait musical à l'œuvre...

3) EXPLIQUER SA CRÉATION ARTISTIQUE

Avant et après la phase de production plastique, l'élève doit progressivement être capable d'émettre une intention (aussi modeste soit-elle!), la réaliser plastiquement, présenter son travail (le soumettre au regard et à la parole des autres) et justifier de ses choix pour répondre à son intention, ou au problème qui lui a été soumis.

**Justifier,
argumenter**

Expliquer, à propos de son travail et celui de ses pairs, à quoi l'on voit et l'on sait que la production répond au problème posé, à L'INTENTION.

10 ŒUVRES 1000 HISTOIRES

exemple de production d'élèves
école bince, cycle 2 (vidéo)

A l'école de Robot-City

Une arrivée qui change tout...

4) LA RENCONTRE ENTRE LES CLASSES AYANT TRAVAILLÉ SUR LA MÊME OEUVRE

Cette étape du projet permet de réinvestir les connaissances et compétences artistiques et langagières acquises durant le projet.

Ce temps de rencontre doit permettre aux élèves d'échanger autour de l'œuvre, de raconter l'œuvre, de rendre compte du travail réalisé et des compétences acquises (ce que nous avons fait, ce que nous avons appris).

Ces restitutions peuvent s'appuyer sur l'ensemble des traces laissées durant chaque étape.

Idées de mise en œuvre:

Organiser les échanges entre élèves

- sous la forme de cercles de lectures d'œuvres, d'écoute...
- d'ateliers débats à visée philosophique,
- d'ateliers « échanges de pratiques plastiques »
- ...

5) LA RESTITUTION

- ✓ Préparer l'exposition: organiser des échanges
 - Quelles productions allons-nous exposer?
 - Comment les mettre en valeur?
 - Quelles indications pour créer le cartel?

- ✓ Pendant la restitution: favoriser la curiosité des élèves, aider à faire des liens, repérer les différences (d'intentions, de techniques...) entre les productions.

- ✓ Après la restitution: faire verbaliser les ressentis, garder trace de la visite...