

artborescence

des artistes, des oeuvres, des notions, des citations, en lien avec les programmes d'arts plastiques

Elaborer un projet personnel
Situation d'apprentissage
en classe de

1ère

Enseignement
de spécialité

Problématique :

- en quoi une pédagogie de projet liée à **artborescence** facilite-t-elle l'acquisition d'une méthode de travail (réflexion argumentée) ?
- en quoi la participation à la création d'articles sur **artborescence** prolonge-t-elle de façon logique (sur le plan pédagogique) la rencontre avec les œuvres dans leur contexte d'exposition ?

NOTIONS

Œuvre - Présentation
 Monstration - Réception
 Intention - Démarche
 Processus - Filiation
 Hybridation

Questionnement du programme de l'enseignement de spécialité - classe de première

Extraits :

CULTURE PLASTIQUE ET ARTISTIQUE

« [...] les apports en culture artistique offrent aux élèves des **sources** dans lesquelles puiser. Ils transmettent des **connaissances**, constituent des références et des **repères communs**. Ils nourrissent leur **imaginaire**, irriguent leurs **pratiques**, développent leur **sensibilité**. »

QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES

« [...] divers arts se nourrissent de leurs **dialogues** ou **porosités**, **s'hybrident** dans les pratiques contemporaines. Le professeur peut ainsi, ponctuellement et avec mesure, les **articuler avec d'autres questionnements** du programme ou les travailler spécifiquement. »

« Liens entre **arts plastiques** et [...] **musique** (Théâtralisation de l'oeuvre et du processus de création) : – **Mise en espace – Mise en scène** »

RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE

« [...] **rencontre** avec l'artiste comme dynamique d'un **projet** et modalité d'une expérience esthétique, culturelle et sociale ouverte à la communauté éducative. »

ANALYSE DES ŒUVRES

« Une **méthode d'analyse de l'oeuvre d'art**, plus largement de l'image et de la production plastique, est développée et structurée. Elle croise différentes approches : [...] questionnement collectif, recherches documentaires, travaux pratiques ou exposé. Elle mobilise et fait travailler des compétences essentielles : décrire avec un **vocabulaire spécifique et précis** ; organiser une **réflexion** selon des axes orientés par des notions plastiques fondamentales [...] et des dimensions sémantiques ; interroger leur traitement pour en **dégager le sens**. Elle instruit une **pensée sur l'oeuvre** [...] et enrichit la pratique plastique. **Elle permet de situer diverses créations plastiques entre elles ou en relation avec d'autres arts** et d'autres cultures. Elle concourt à **l'appropriation de la nature polysémique de l'oeuvre d'art**. »

COMPÉTENCES

Questionner le fait artistique :

Expliciter : « *L'élève est capable d'exposer [...] dans un texte, construit et argumenté en utilisant un vocabulaire approprié, ses réflexions et analyses en réponse à une question ou un sujet donné.* »

Objectifs :

Amener les élèves à :

- acquérir une **méthodologie** (réflexion argumentée) à partir de la **rencontre** avec l'artiste Frédéric Mathevet ainsi que ses œuvres et la découverte de sa démarche.
- comprendre qu'une **approche collaborative** permet une mise en commun des **connaissances** et un meilleur approfondissement.
- participer à l'élaboration d'articles consacrés à un artiste et ses œuvres prenant appui sur des **notions** et les **axes du programme**.

Corpus de références artistiques (œuvres de Frédéric Mathevet) choisies et analysées par les élèves :

Je vous embrasse. Prenez soin de vous ; Under-score (Partitions circonstanciennes) ; Gathering Dust ; Fresh off the boat ; Étude décroissante pour boîte à musique : 432 représentations symboliques d'arbre sur 3990 m2 ; Baras ; 88 handmade sculptures ; 17.02.1960_7h04 (Sahara Algérien)

artborescence en amont de la situation d'apprentissage :

Au cours du premier trimestre, une première approche de l'élaboration d'une problématique et la définition d'un plan détaillé sont proposées aux élèves à partir d'une œuvre présente sur artborescence : Ilya KABAKOV, *L'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement*, 1985.

La séquence s'organise autour de séances par demi-groupe (groupe classe très nombreux : 36 élèves) et par semaine. Cette organisation permet une approche progressive et individualisée.

Le groupe se caractérise en effet par une grande hétérogénéité des élèves.

L'intention première est d'amener les élèves à acquérir une méthodologie de la réflexion argumentée simple axée sur une seule œuvre, les notions et les intentions artistiques s'y rattachant.

Organisation de la situation d'apprentissage : 6 séances

Séance 1 :

Au cours du second trimestre : rencontre avec l'artiste Frédéric Mathevet, découverte de sa démarche, de ses œuvres (à l'occasion de l'exposition au sein de la galerie Art Espace Senlis).

Séance 2 :

En classe, un retour est effectué sur les œuvres exposées, sur les différents **choix opérés par l'artiste** (médiants et articulation entre le domaine plastique, les domaines du son et de la musique, dispositifs de présentation, de monstration...) et les liens avec le **programme d'enseignement de spécialité**. Demande aux élèves de choisir une des œuvres découvertes pour construire une *analyse méthodique et réflexion sur certains aspects de la création artistique* puis une réflexion argumentée. Présentation également du projet de participer à la **réalisation des articles** sur la démarche de Frédéric Mathevet et sur ses œuvres sur le site **artborescence**. Distribution d'une fiche à remplir par groupe d'élèves qui viendra nourrir les articles. Dans un premier temps, les élèves doivent dans un premier temps repérer les **notions, couples de notions** et mots-clés se rapportant à la **démarche globale de Frédéric Mathevet**, et rédiger au moins une **problématique** (liée à sa démarche globale).

Il est demandé aux élèves de rédiger des questions à poser à l'artiste (envoyées par mail) pour préciser certains de ses choix ou pour obtenir des informations sur une œuvre. Les réponses de l'artiste nous ont permis de compléter les nombreuses ressources présentes sur Internet sur son travail et en particulier sur son site.

Séance 3 :

Le travail se poursuit à partir de la fiche à travers le repérage des **notions** et mots-clés, et la rédaction d'une **problématique** (à partir des couples de notions) se rapportant cette fois-ci à l'**œuvre** choisie par le groupe. D'autres informations sont demandées impliquant une recherche notamment sur le site de l'artiste (citations...).

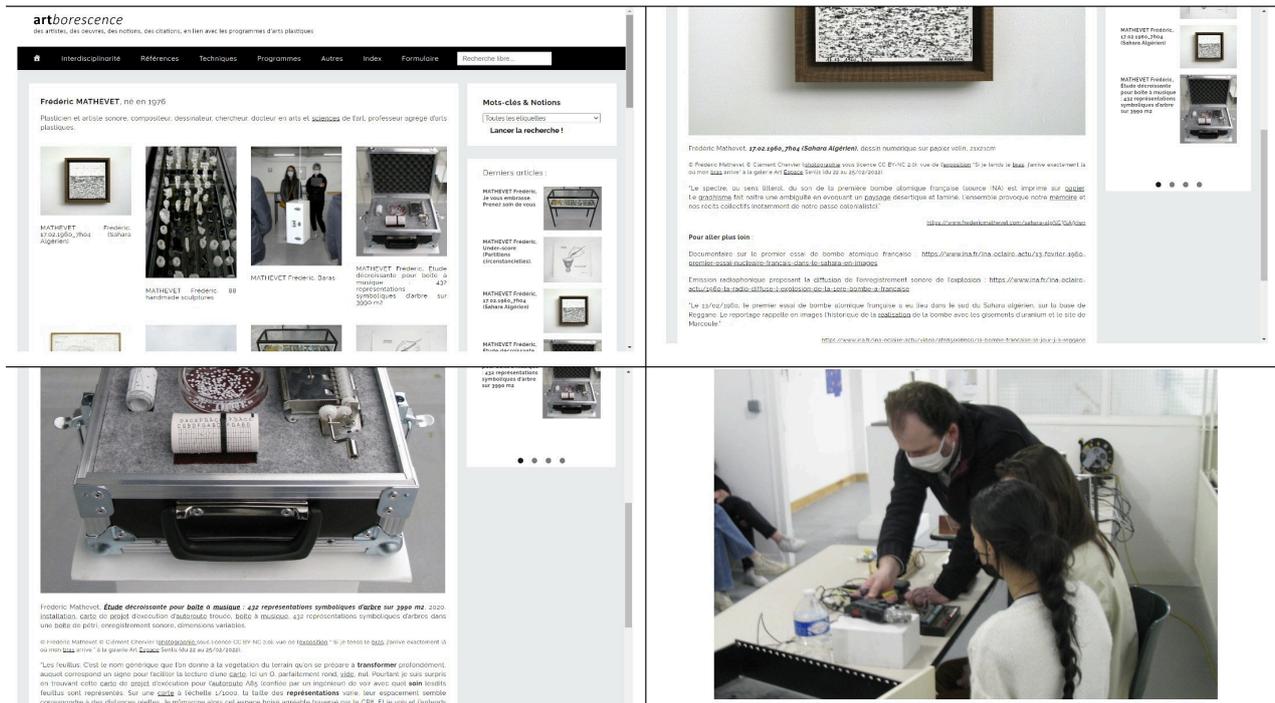
Séance 4 :

Les fiches sont rendues aux élèves avec des conseils, des pistes, des corrections (notions et couples de notions suggérées, reformulation des problématiques).

Un point méthodologique sur la réflexion argumentée et les objectifs de cet exercice est fait, puis la rédaction individuelle d'un **plan détaillé** est engagée, comprenant les principales **idées** et les **exemples** venant les éclairer et les expliciter.

Séance 5 :

Début de rédaction de l'introduction visant à construire une **analyse d'une des œuvres sous la forme rédactionnelle d'une réflexion argumentée**. Cette introduction prend appui sur le contenu de la fiche, exploitant par exemple les caractéristiques de la démarche globale de l'artiste, avec la possibilité de placer en amorce une citation, et d'autres informations sur l'artiste pour contextualiser l'œuvre. Rédaction de la conclusion incluant une ouverture (autre œuvre de l'artiste ou œuvre liée à un même couple de notion).

Le groupe d'élèves de première concerné par ce projet se caractérisait par un niveau particulièrement hétérogène et donc des profils d'élèves très variés.

Ayant préalablement décidé d'inviter l'artiste Frédéric Mathevet pour qu'il expose et présente son travail aux élèves au sein de l'espace culturel et artistique - *Art Espace Senlis* partagé avec le lycée professionnel voisin Amyot d'Inville situé sur le même site que le lycée Hugues Capet, il a été envisagé à partir de ce temps pédagogique très riche mais bref, un prolongement. L'idée était de construire avec les élèves progressivement une analyse de la **démarche spécifique de cet artiste** et de ses œuvres pour aboutir à des articles présentant son travail sur la plateforme **artborescence**.

En plus de cet objectif, il était également important de prendre appui sur la richesse et la variété du travail de ce plasticien pour approfondir la méthodologie d'une analyse d'œuvre sous la forme rédactionnelle dissertée.

À partir du travail effectué par des élèves pour remplir les fiches d'analyse, a été opérée une synthèse de leurs réponses venant nourrir un article consacré à Frédéric Mathevet sur **artborescence** réunissant une vingtaine de **problématiques** et questionnements, diverses **notions**, couples de notions et mots-clés mais aussi des **citations**, des liens avec le programme d'arts plastiques provenant en bonne part du travail des élèves. A ceci s'ajoutent huit d'articles consacrés aux œuvres découvertes, choisies et analysées par les élèves.

Une suite est envisagée : soumettre à l'artiste les meilleures **analyses méthodiques d'un corpus de ses œuvres et réflexions sur certains aspects de la création artistique** pour une publication d'extraits sur la partie blog du site de l'artiste avec la possibilité d'inclure un lien sur les pages consacrées aux œuvres sur **artborescence**.

Les articles ont été soumis à l'artiste en lui demandant de faire des retours sur d'éventuelles modifications à apporter (corrections, précisions...).

Les articles ont été présentés aux élèves de seconde et terminale qui ont également rencontré l'artiste et découvert cette exposition.

Ce travail de recherche, d'analyse permet de donner une visibilité au travail de cet artiste sur **artborescence**, sa disponibilité auprès des élèves a permis de valoriser un travail ayant pour vocation de les préparer aux enjeux des épreuves du baccalauréat.

Ils ont pu améliorer leur capacité à **décrire, analyser, problématiser**, comprendre les choix opérés par l'artiste. Un **vocabulaire** précis aura pu être mis en œuvre, acquis et/ou renforcé par les élèves pour aborder des œuvres qu'ils ont pu **éprouver dans un espace d'exposition aux côtés de l'artiste**.

Le site **artborescence** n'a pas pour vocation de garder systématiquement la trace des œuvres et démarches d'artistes présentant leurs productions dans les espaces artistiques et culturels du réseau **ALEA** de l'académie, mais pourquoi ne pas l'envisager pour des démarches autant en accord avec les programmes.

On peut enfin, à partir de cette expérience, imaginer d'autres scénarios pédagogiques permettant de mettre à contribution des élèves pour nourrir cette plateforme qui est autant dédié aux enseignants qu'à leurs élèves.