

Master 1 MEEF-PE

Groupe 1, TD1

MCC Culture Humaniste
Analyse de séance en Arts Visuels

Gwenn Bouédec

Janvier 2014

La Boîte, une manière d’appréhender le volume au cycle 3

Interroger le contraste contenu/contenant

Cette séquence a été expérimentée en classe dans la classe de CM1/CM2 de Mme Autret-Leballeur à l’école publique de Caulnes (22).

- **Problématique** : questionner par le biais de la boîte (un objet usuel) l’idée de contraste entre le contenu et le contenant, entre ce que l’on donne à voir et ce qui est dissimulé
- **Ce que disent les programmes** : Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes et variées, l’enseignement des arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques) approfondit le programme commencé en cycle 2. Cet enseignement favorise l’expression et la création. Il conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et amène progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage de la valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques régulières et diversifiées et références aux œuvres contribuent ainsi à l’enseignement de l’histoire des arts.
BO 19 juin 2008
- **Compétences travaillées** :
Réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de consignes précises
Choisir, manipuler et combiner des matériaux, des supports, des outils
Témoigner d’une expérience, s’exprimer sur une œuvre
Réinvestir dans d’autres disciplines les apports des arts visuels

- **Incitation** : *Une vie de toutes les couleurs*, texte de Janine Teisson.

Ce conte philosophique raconte l’histoire d’un adolescent, Martin Plastic, qui au moment du Grand Choix, n’arrive pas à choisir sa Boîte de Vie, celle qui contient la destinée et que l’on vend au Mag Vie. A la mort de ses parents, devenu SBA (sans Boîte de Vie), il se réfugie dans la maison que lui a léguée sa grand-mère. Là, le contrôle d’un brigadier de l’avenir va l’obliger à se fabriquer une fausse Boîte de Vie. Celle-ci est tellement réussie, qu’il va ensuite se mettre à fabriquer des Boîtes de Vie pour tous les habitants du village qui après l’avoir chaleureusement remercié, se retourneront contre lui car l’acquisition de leur nouvelle Boîte de Vie n’aura pas vraiment changé leur quotidien. Martin Plastic quant à lui va trouver l’amour, devenir le papa d’une petite fille prénommée Sanboîte et vivre la vie qu’il s’est choisi.

Le texte est divisé en trois parties qui sont lues avant chaque séance. Travailler une séquence d’arts visuels à partir d’un texte de littérature jeunesse me semblait être un choix judicieux car cela participe à créer une **culture commune** chez les élèves. De plus, l’**interdisciplinarité** est un élément essentiel de notre métier, elle permet de **motiver** un plus grand nombre d’élève. Enfin, les problèmes abordés dans ce texte peuvent vraiment trouver un écho particuliers chez eux. Il aborde les difficultés d’un enfant à faire des choix et à orienter sa vie future : doit-on choisir en fonction de codes dictés par la société ou peut-on s’en affranchir et construire sa propre vie, ses propres rêves. Comment trouver un équilibre entre ce qu’on entend de nous et ce qu’on souhaiterait faire. Ouvrir le regard et faire que les enfants s’interrogent sur le monde sont les objectifs communs de ce texte et de ma séquence. C’est également l’un des objectifs principaux de l’art en général.

- **Séquence de 3 séances** :
 - Séance 1 : Les monstres au Mag vie : élaboration de l’extérieur de la boîte
 - Séance 2 : La vie rêvée des monstres : élaboration de l’intérieur de la boîte
 - Séance 3 : Présentation des travaux des élèves, verbalisation et présentations des œuvres de références

La séance que j’ai choisi de présenter est la première séance. Toutefois, les références artistiques n’intervenant qu’à la fin de l’activité, je me propose de faire un court résumé de la séance 3 également.

- **Séance 1 : Les monstres au Mag Vie**

Compétences : Réalisation en trois dimensions : transformer, juxtaposer et associer des matériaux divers dont les qualités plastiques et expressives sont mises au service de la recherche d'effets progressivement maîtrisés.

Objectif de la séance : **Suggérer/évoquer le côté monstrueux par des opérations plastiques**

Durée : 1h (15 min consacrées au texte et 45 min pour la pratique artistique)

Matériel : Boîtes en tout genre, fiche de mission pour les élèves, papiers de toutes sortes

Conditions de travail : binôme (et un trinôme)

Technique(s) : Peinture/collage

Outil(s) : libre (à disposition : pinceaux, brosses à dents, ciseaux, rouleaux, éponges)

Format(s)/supports : cartons et boîtes de divers formats

Déroulement de la séance :

1) **Lecture offerte** de la première partie du texte : *Martin Plastic découvre le Mag Vie, le magasin de l'avenir. Il observe, dérouter, les grandes dames offrir à leurs filles de belles boîtes pailletées et les orphelins repartir avec des petites boîtes tristes et grises. Ses parents culpabilisent et sont très mal à l'aise de ne pas l'avoir préparé à ce moment. 10 min*

2) **Résumé de la première partie** fait par la classe entière. 5 min

3) **Passage de la consigne** : « *Vous êtes employés au Mag Vie comme concepteur de Boîtes de Vie, le Grand Responsable vous demande de créer l'extérieur d'une Boîte de Vie pour des clients un peu particuliers.* »

La consigne est écrite au tableau et sur les fiches de mission. Les élèves découvrent les portraits de monstres mythologiques sur les photocopies. Chaque élève choisit celui qui l'inspire le plus. Ils utilisent les détails des portraits pour orienter leurs choix de couleur, de matière, de texture pour suggérer le côté monstrueux. 5 min

4) **Préparation de la salle** :

Dans cette classe, les élèves sont répartis en îlot de 4 ou 6 tables et tout le matériel nécessaire a été préparé et installé au fond de la classe à l'avance. Un espace est également dégagé pour mettre les travaux à sécher.

Je me charge de la distribution de la peinture et des pinceaux sur la table au fond. Les élèves viennent chercher ce qu'ils ont besoin îlot par îlot et choisissent en même temps leurs boîtes. 5 min

5) Temps de **pratique artistique** effective : 25 min

6) **Rangement de la salle** : 5 min

7) **Bilan intermédiaire** : restitution orale et rapide de l'activité. 5min

- **Analyse de la séance**

Les élèves ont été volontaires et très enthousiastes. Ils ont beaucoup apprécié l'entrée par le texte : ils ont d'ailleurs proposé un nom pour cette nouvelle matière d'école : la pratique littérastique qui au fil des séances est devenue la **littérastique**, un mot valise dont ils étaient très fiers. Le texte était difficile à comprendre, il est plutôt étudié en 6e/5e et au début il y a quelques soucis sur la définition d'une Boîte de Vie et sur ce que j'attendais d'eux. Mais au fur et à mesure de l'avancée dans la pratique, ils se sont imprégnés de l'histoire. Paul, un enfant dyslexique qui après la découverte du texte m'avait signalé qu'il n'avait vraiment pas compris l'histoire, en a deviné la seconde partie à la suite de sa pratique artistique. Les enfants ont également rapidement soulevé l'idée que ce n'était pas une boîte qui devait décider de notre destinée mais qu'on devait être libre. Mon principal regret sur cette séance était que beaucoup sont **restés dans le figuratif**. Ils ont peu travaillé les couleurs et les matières pour évoquer le côté monstrueux. C'est pourquoi, je pense que la **consigne doit être modifiée** et qu'il serait intéressant de proposer une courte séance de manipulation pour travailler sur ce point en amont. De plus, cette séance m'a pris beaucoup plus de temps que prévu (2h) car il fallait que les élèves rentrent progressivement dans une activité qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer. **Travailler les textures et les matières au préalable** leur permettra d'être plus efficaces. Toutefois, il faut noter que certains élèves ont particulièrement bien **employé leur support** : notamment un groupe qui travaillait à partir

d'une boîte de chocolat, ils ont utilisé le relief de la boîte pour créer un effet « peau de monstre », et la représentation de l'Arc de Triomphe et des Champs Élysées pour figurer l'entrée du labyrinthe du Minotaure. Ils ont également cherché à créer des effets en mélangeant différentes couleurs. Un autre groupe travaillant sur Arachne, ont testé plusieurs choses : des projections de peintures, des griffures sur le carton, des aplats de matières...

Pour améliorer cette séance et **optimiser le temps de pratique effective**, il faut également repenser la préparation de la salle en amont en distribuant des rôles aux élèves. Cela peut prendre un peu plus de temps les premières fois, mais ça va également permettre d'installer un rituel, les enfants seront plus efficaces parce qu'ils sauront ce que l'on attend d'eux et le gain de temps se fera sur les séances suivantes.

Il est vrai que mettre les élèves en binôme permet de leur faire travailler le sens de la coopération, de mettre en commun les idées, de les obliger à discuter et argumenter leurs choix, mais pour améliorer cette séance, il serait bon que chaque élève possède sa boîte. J'ai eu le cas, d'une élève qui ne s'intégrait pas dans le groupe (ni dans la classe) : la littérature et les arts visuels sont deux de ses matières préférées et pourtant, elle est restée en retrait dans cette séance malgré mes efforts pour qu'elle s'y implique et s'intègre. Une mise en activité individuelle permet à chaque élève de s'exprimer librement sans frustrations.

Aborder le thème du monstre était déroutant pour certains, surtout pour un groupe de filles qui cherchait à avoir un ensemble harmonieux, à coordonner les couleurs et qui étaient déçues de ne pas réussir à avoir un rendu assez monstrueux. D'autres étaient très à l'aise et ont eu plus de mal sur l'intérieur. Ainsi en faisant jouer les contrastes on permet à tous les élèves d'avoir un temps où ils s'expriment d'une manière qu'ils vont affectionner et d'avoir à contrario un autre temps où ils sont obligés de s'essayer à la pratique de sujets qui vont être plus ardues à traiter pour eux.

Dans l'ensemble, pratiquer les arts visuels avec une incitation littéraire permet de **libérer l'expression** chez les enfants.

Travaux d'élèves :

⇒ La femme Resant d'Amandine et Chloé

Amandine et Chloé avaient choisi le mythe d'Arachne. Elles ont voulu montrer le côté animal et le côté femme de la créature : sur deux faces elles ont représentés une araignée et des projections de peintures rouges pour faire du sang. Sur les deux autres faces, elles ont créés une robe pour signifier la femme, mais une robe qui soit un peu monstrueuse. Là encore, elles ont fait des tâches de diverses sortes. Elles ont mélangés collage et peinture. Le dessus de la boîte a été découpé avec des ciseaux dentelés pour faire comme si c'était des traces de griffes d'araignée. Il est intéressant de voir qu'elles ont voulu donner un style un peu haute couture à leur robe, elles ont imaginé une création sans savoir que le mythe d'Arachne faisait référence à une tisseuse. La découverte du mythe a été d'autant plus enrichissante pour elles.

⇒ La boîte extraordinaire de Malo et Vincent

Malo et Vincent pensaient que le Minotaure vivait enfermé dans une montagne. Ils l'ont représentés de différentes manières sur les faces de la boîte. Ils ont utilisés une gamme de couleurs qui évoquaient

pour eux le décor montagnard et le côté sombre, obscur du monstre. Ils ont également essayé de fabriquer une grotte sur le dessus du carton en ajoutant du papier. Une petite erreur d'orthographe est venue se glisser dans leur travail, qu'ils n'ont par ailleurs pas eu le temps de terminer. Eux aussi on essayé de mélanger plusieurs techniques : collage et peinture.

⇒ Picasso de Thibault et Kyllian

Thibault et Kyllian ont vraiment cherché à donner des effets à leur peinture. Ils ont mélangé le noir et le rouge, ils ont utilisé le décor de leur boîte en y frottant de la peinture pour donner un aspect peau de montre. Leur représentation du Minotaure est également intéressante : ils y ont un pirate, une tête de mort, un combattant bardé de cicatrices. Ils ont cherché à lui donner un aspect vraiment effrayant et horrible. Ce binôme était particulièrement heureux de pouvoir tester des effets.

Séance 3 : Verbalisation

Compétences ; Commencer à expliciter ses choix et ses jugements face aux pratiques artistiques réalisées et aux œuvres rencontrées.

Objectif : Présentation et valorisation des travaux des élèves par la confrontation avec des œuvres de référence et permettre une rencontre sensible avec des œuvres d'art. Mettre en évidence qu'il existe différentes interprétations possibles pour un même sujet.

Matériel : Rétroprojecteur, Diaporama présentant les œuvres de référence

Durée : 60 min

Déroulement de la séance :

1) **Lecture de la dernière partie du texte** : *Les habitants de Tristemine qui étaient très heureux de leur nouvelle boîte au début, se rendent compte au bout de quelques jours que leur vie ne change pas. Miette, une jeune amie de Martin qui comme lui s'est inventée une boîte, le prévient de l'arrivée imminente des villageois furieux. Ils imaginent un plan et proposent aux habitants d'échanger leurs boîtes avec celles du village d'à côté. Miette et Martin se marient et donne naissance à un enfant qu'ils appellent Sanboîte. 10 min*

2) **Retour sur le texte** : 5 min

3) **Présentation des travaux des élèves** :

Les élèves sont regroupés en fonction de leur choix de Monstres. Ils exposent leur travaux et explicitent leurs choix plastiques.

Aide pour les élèves ayant du mal à s'exprimer : les interroger sur la manière dont ils ont fait pour respecter le cahier des charges, sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans le suivi de la consigne, sur les choix de contrastes qu'ils ont créés entre intérieur et extérieur de la boîte. Laisser au maximum la liberté de paroles.

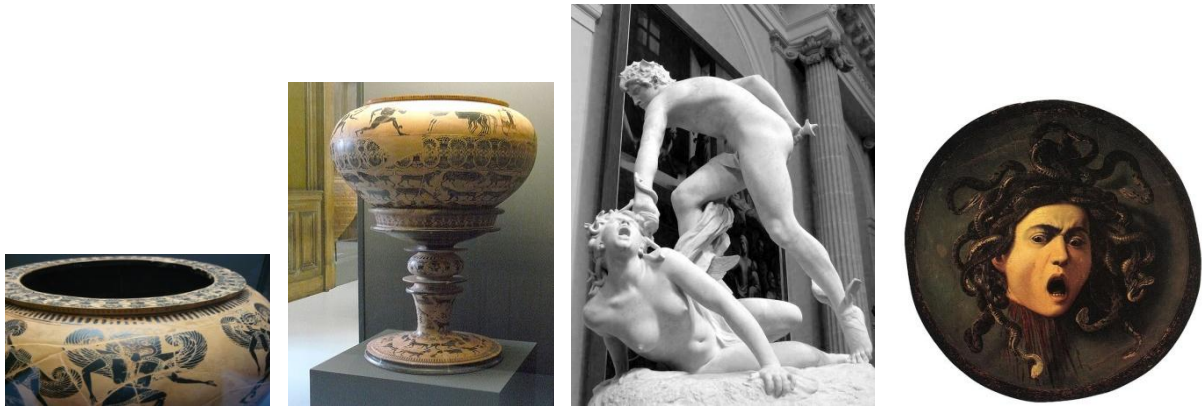
Après le passage de chaque groupe, des œuvres de référence sont présentées et sommairement analysées. C'est également l'occasion d'aborder le mythe de chaque chimère jusque là mis volontairement en suspend pour permettre aux élèves de s'exprimer librement, sans avoir la contrainte de devoir produire une réalisation conforme à l'histoire.

Liste des œuvres de référence :

Plusieurs œuvres de références sont présentées pour chaque mythe afin de mettre en avant l'idée qu'il y a différentes interprétations possibles pour un même sujet et que les chimères sont des personnages plus complexes qu'ils n'y paraît, qu'elles ont de multiples facettes et même qu'il existe plusieurs versions d'un même mythe. Varier les types de représentations augmente les chances pour que chaque élève soit inspiré par au moins une œuvre.

Les œuvres présentées mettent entre autre l'accent sur le côté humain des chimères, sur leur souffrance et font émerger le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que tous, y compris les monstres chimériques peuvent receler à l'intérieur d'eux-mêmes des trésors cachés.

⇒ Méduse

Athènes, -580 av JC, *Dinos du peintre de la Gorgone*, Céramique à figures noires, 96x30 cm, Paris, Collection Campana, Musée du Louvre, 1861, Photographe Siren-Com, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Dinos_du_Peintre_de_la_Gorgone_-_frag_2.jpg, consultée le 11 avril 2014

Athènes, -580 av JC, *Dinos du peintre de la Gorgone*, Céramique à figures noires, 96x30 cm, Paris, Collection Campana, Musée du Louvre, 1861, Photographe Siren-Com, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Dinos_du_Peintre_de_la_Gorgone.jpg, consultée le 11 avril 2014.

Marqueste, Laurent (1848-1920), *Persée tuant la Méduse*, Marbre, 187 cm, Lyon, Musée des Beaux-Arts, <http://un-chat-passant-parmi-les-livres.blogspot.fr/2013/03/lyon-au-musee-des-beaux-arts-persee-de.html>, consulté le 11 avril 2014

Caravaggio, Michelangelo Merisi da (1571-1610), *Méduse*, 1597-1598, huile sur cuir marouflé sur bouclier en peuplier, 60x55 cm, Florence, Italie, Musée des Offices, <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/caravaggio/medusa.jpg>, consulté le 11 avril 2014

⇒ Le Minotaure

Vulci, 340-320 av JC, Anonyme, *Pasiphae et le Minotaure*, Kylix attique à figures rouges, Dimension non précisées, Paris, Cabinet des Médailles, BNF, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Pasiphae_Minotauros_Cdm_Paris_DeRidder1066_detail.jpg, consulté le 11 avril 2014

Vulci, 340-320 av JC, Anonyme, *Pasiphae et le Minotaure*, Kylix attique à figures rouges, Dimension non précisées, Paris, Cabinet des Médailles, BNF, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Pasiphae_Minotauros_Cdm_Paris_DeRidder1066.jpg, consulté le 11 avril 2014

Picasso, Pablo, (1881-1973), *Maquette pour la couverture de la revue « Minotaure »*, 1933, Assemblage, 48.5x41 cm, New York, MOMA, <http://thenonist.com/images/uploads/mnotaur1.jpg>, consulté le 11 avril 2014

Ramey, Jules (1796-1852), *Thésée et le Minotaure*, Marbre, 1826, sculpture monumentale, Paris, Jardin des Tuileries, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Theseus_Minotaur_Ramey_Tuileries.jpg, consulté le 11 avril 2014.

⇒ Le cyclope

Peintre de Thésée, Athènes, *Oenochoe : Ulysse et ses compagnons aveuglant Polyphème*, 500-490 av JC, Céramique à figures noires, 22 cm, Paris, Musée du Louvre, photographié par les frères Chuzeville, <http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CPicZ.aspx?E=2C6NU0HP08JQ>, consulté le 11 avril 2014

Pompéi, Maison de la Vieille Chasse, date inconnue Anonyme, *Galatée et Polyphème*, dimensions inconnues, fresque romaine, Naples, Musée archéologique, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Fresco_Polyphemus_Galatea_MAN_Naples_27687.jpg, consulté le 11 avril 2014

Redon, Odilon (1840-1916), *Le polype difforme*, 1883, lithographie, 21.3x20 cm, Wintherthur, Kunstmuseum, http://www.imagesplus.fr/photos/035-Expo-Lodeve-11-06-2010A-JPG_gp976628.html, consulté le 11 avril 2014

⇒ Arachne

Velasquez, Diego (1599-1660), *Les Fileuses*, 1657, huile sur toile, 167x252 cm, Madrid, Musée du Prado, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Vel%C3%A1zquez_-_La_F%C3%A1bula_de_Aracne_o_Las_Hilanderas_%28Museo_del_Prado%2C_1657-58%29.jpg, consulté le 11 avril 2014

Doré, Gustave (1832-1883), *Arachne au Purgatoire*, ill de La Divine Comédie de Dante, 1861. <http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://perlesdorphee.files.wordpress.com/2013/01/gustave-dore-dante->

[arachne.jpg%3Fw%3D634&imgrefurl=http://perlesdorphee.wordpress.com/tag/dante/&h=330&w=634&tbnid=gEWXHzW4P8UcJM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=173&usq=__EdzHSqZkUXb18dBEyyma7MtZzmY=&docid=CrVBj9CwM5GpGM&sa=X&ei=pMVHU5eMCquZ0QXkqoCQBw&ved=0CDYQ9QEwAQ&dur=35](http://perlesdorphee.wordpress.com/tag/dante/&h=330&w=634&tbnid=gEWXHzW4P8UcJM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=173&usq=__EdzHSqZkUXb18dBEyyma7MtZzmY=&docid=CrVBj9CwM5GpGM&sa=X&ei=pMVHU5eMCquZ0QXkqoCQBw&ved=0CDYQ9QEwAQ&dur=35), consulté le 11 avril 2014.

Annexe : Fiche de mission élèves

LES MONSTRES AU MAG VIE

Mission :

"Vous êtes employé au Mag Vie comme concepteur de Boîtes de Vie, le Grand Responsable vous demande de créer l'extérieur d'une Boîte de Vie pour des clients un peu particuliers"

Le Sphinx :

Monstre féminin à figure de femme.
La poitrine, les pattes et la queue sont ceux d'un lion. Il est pourvu d'ailes comme un oiseau de proie

Typhon :

Etre monstrueux, moitié humain, moitié fauve. Il est plus grand que toutes les montagnes et sa tête se heurte souvent aux étoiles. A la place des doigts, il a cent têtes de dragons. A partir de la ceinture et jusqu'en bas, il est entouré de vipères. Son corps est ailé et ses yeux lancent des flammes

Cyclope :

Géant très fort ne possédant qu'un œil

Echidna :

Monstre dont le corps est celui d'une femme et qui se termine par une queue de serpent

Les Harpyes :

Génies ailées, ravisseuses d'enfants et d'âme. Ce sont des oiseaux à tête de femme

Méduse, la Gorgone :

Sa tête est entourée de serpents. Elle a de grosses défenses pareilles à celles d'un sanglier, des mains de bronzes et des ailes d'or. Ses yeux sont étincelants et son regard change en pierre quiconque le croise

Scylla :

Monstre marin. Femme dont le corps est entouré dans sa partie inférieure de six chiens féroces

Le Minotaure :

Homme à tête de taureau

Arachne :

Femme transformée en araignée

GÉRYON:

**GÉANT À TROIS TÊTES ET DONT LE
CORPS EST TRIPLE JUSQU' AUX
HANCHES**