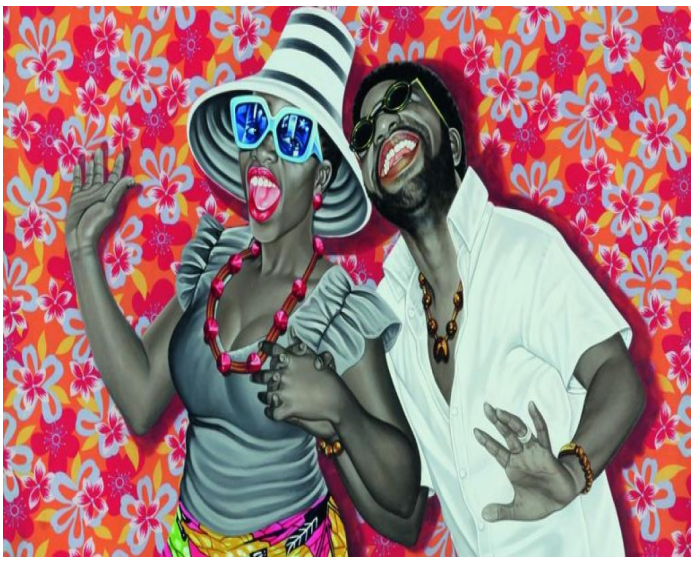
FAPE 2019



« Ô Joie, Ô Bonheur »

Sandrine SAUREL-FRANCK

Conseillère Pédagogique à Mission départementale en Arts Plastiques

DSDEN – 06

Avenue Cap de Croix BP 3001

06201 NICE Cedex 3

« Au commencement était l'émotion. »
Louis-Ferdinand Céline, écrivain

« L'émotion nous égare : c'est son principal mérite. »
Oscar Wilde, écrivain

« L'acteur est comme ces boules de verre avec de la neige à l'intérieur : il passe son temps à secouer ses émotions. »
Gary Oldman, acteur

« L'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. »
Charlie Chaplin, acteur

« Le peintre témoigne l'émotion et affirme les métaphores de la vie »
Mabris, artiste peintre

INTRODUCTION

Le Festival d'Arts Plastiques Enfants est un projet départemental proposé par la DSDEN et certaines municipalités des Alpes Maritimes.
Le FAPE s'inscrit dans le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle permettant ainsi aux élèves d'avoir une expérience esthétique, artistique, culturelle et réflexive.
Ce document propose un accompagnement des enseignants inscrits au projet fédérateur en Arts Plastiques FAPE 2018, avec pour thème :

« Ô Joie, Ô Bonheur »

Ce projet ne prendra toute son ampleur, tout son intérêt si les trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle y sont explorés :

- La **rencontre** sensible d'œuvres d'art
- La **connaissance** de quelques jalons dans les différents domaines de l'Histoire des Arts
- La **production plastique** en peinture, photographie, sculpture, installation, maquette…

Des dimensions pluridisciplinaires sont à explorer au fil de l'année :

- **Dimension langagière** : étymologie, vocabulaire, expressions, poèmes…
- **Dimension graphique** : dessin, valeur, aplat, mélange, couleurs primaires, secondaires…
- **Dimension historique** : la symbolique des couleurs, les différences culturelles…
- **Dimension artistique** : arts du visuels, arts du son, arts de l'espace, arts du spectacle vivant…

Bien que développant une approche culturelle, historique et pédagogique dans le domaine des Arts Visuels en particulier, ce document ouvre de nombreuses pistes dans d'autres domaines des programmes de l'école.

SOMMAIRE

Introduction 3

Sommaire 4

Liste de mots 5

Registre des Émotion(s) Origine, définition et hyponymes 6

Les sentiments 7

Différence entre émotion et sentiment 7

Exemple de sentiments en fonction d'une émotion 8

La fleur des émotions et sentiments 11

Les Arts Plastiques 10

Les émotions et sentiments dans l'art 10

Des œuvres de références 11

Approches pédagogiques 17

Carte de la joie 18

Exemples d'œuvres sur la joie 19

Pistes pédagogiques 20

Les constituants plastiques 22

Les notions 22

Les variables 23

Les opérations plastiques 24

Séquence de pratiques artistiques 25

Apport de connaissances 26

Sources de recherches 27

LISTE DE MOTS

agrément allégresse amusement épanouissement **ardeur** avantage béatitude bien-être bienfait **bonheur** consolation contentement délice douceur enchantement enjouement enthousiasme entrain euphorie exaltation extase exultation félicité fierté folichonnerie **gaieté** griserie hilarité ivresse **jouissance** liesse plaisir régal réjouissance ravissement rayonnement rigolade satisfaction **sourire** transport aise bien-être contentement euphorie félicité joie plaisir béatitude liesse réjouissance **jubilation** rire rigolade honneur aimer adorer raffoler être épris s'attache affectueux agréable allègre amical amusé bon chaleureux chanceux **comblé** confortable content décontracté enchanté entrain enthousiaste euphorique exubérant fier forme gai harmonie **heureux** jovial joyeux libre lumineux motivé nourri optimiste passionné ravi reconnaissant **satisfait** stimulé transporté à l'aise absorbé affection alerte allégé allègre amical amour amoureux amusé animé ardeur attentif au septième ciel aux anges aventureux béat bonne **humeur** calme captivé centré charmé comblé compatissant concentré concerné confiant content de soi courage curieux délassé détaché détendu ébloui **effervescence** égayé emballé ému enchanté encouragé énergie enflammé enjoué enthousiasmé entrain épanoui étonné étourdi éveillé exalté excité expansif expectative exubérant fasciné fier **fou de joie** gai galvanisé gonflé à bloc gratitude grisé haletant harmonie heureux hilare **enjouée** humeur espiègle impatient impliqué insouciant inspiré intéressé intrigué joyeux libre liesse optimiste paisible paix **pétillant** plaisir porté à aider proche **radieux** radouci rafraîchi ragaillardi rasséréné rassuré ravi ravigoté rayonnant réconforté reconnaissant réjoui rempli d'espoir revigoré satisfait sécurisé sensibilisé sensible serein soulagé stimulé **surexcité** tendresse touché tranquille **transporté de joie** vie vivant vivifié

REGISTRE des ÉMOTION(S)

Origine :

Le mot émotion vient du latin « ***motio*** » qui signifie « ***mouvement*** », « ***e*** » signifie « ***qui vient de*** », et cette étymologie indique très exactement le sens de ce mot. L'émotion est en effet un mouvement provoqué par une excitation extérieure. Les émotions sont des réactions affectives subites, temporaires et involontaires, souvent accompagnées de manifestations physiques, provoquées par un sentiment intense de peur, de colère, de surprise, de joie…

Hyponymes « émotion » :

- **Colère :** Du latin « ***cholera*** » voir « choléra », « colérique » et « cholérique ». C'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment.
- **Dégoût :** (voir dé- et goût). C'est une répugnance violente éprouvée pour ce qui est perçu comme nuisible à sa santé. Le dégoût est une réaction émotionnelle de défense atavique à l'encontre d'agents extérieurs.
- **Joie :** Du latin « ***gaudia*** », *pluriel de « gaudium »*. Émotion de bonheur, de satisfaction vive et intense qui vient du plaisir que l'on a à agir…
- **Mépris :** Réaction par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, d'égards, d'attention.
- **Peur :** Du latin pavor (« effroi, épouvante, crainte ») ; Crainte, frayeur, émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger.
- **Surprise :** Action par laquelle on surprend. État de l'esprit qui est frappé par quelque chose d'inattendu.
- **Tristesse :** Du latin « trīstĭcĭa » , affliction, état de dépression morale causé par quelques événements fâcheux. Aspect d'une chose qui nous met dans un état d'affliction ou de mélancolie.

Les chercheurs s'accordent sur six émotions de base : joie, surprise, tristesse, colère, peur et dégoût/mépris. Par contre, il semble qu'il existe une infinité de sentiments. Ce dernier étant un synonyme d'émotion mais avec un sens plus large.

LES SENTIMENTS

Définition :

Le sentiment est la composante de l'émotion. Il est à l'origine d'une connaissance immédiate ou d'une simple impression. Il renvoie à la perception de l'état physiologique du moment. Il est désigne l'état affectif dont la durée est souvent plus longue que l'émotion et dont la teneur est aussi plus complexe et plus nuancée. L'amour, la jalousie, la haine, la tendresse, la colère, le plaisir sont des sentiments que tout individu éprouve à l'un ou l'autre moment de sa vie. Le sentiment est ce que notre cerveau perçoit, ressent face à une personne ou à une situation. Ils sont l'expression de nos impressions. Ils suscitent en nous une émotion.

Différence entre émotion et sentiment :

- **Emotion :** État affectif intense, caractérisé par des troubles divers (pâleur, accélération du pouls, etc.).
- **Sentiment :** État affectif, plaisir ou douleur, nettement prononcé.

Une émotion est une réaction, ne durant que 3 à 4 minutes maximum, permettant au corps de répondre de façon adaptée à un stimulus de l'environnement : le corps se met en tension, se mobilise énergétiquement pour agir ou fuir. L'émotion a une fonction bio-régulatrice, dès lors que la décharge de l'émotion permet au corps de revenir à son équilibre de base.

Si les émotions sont une pure réaction physiologique, les sentiments, eux, sont une construction mentale. Il s'agit d'un état affectif d'ordre psychologique, même si un sentiment peut être le prolongement d'une émotion (par exemple : l'angoisse par rapport à la peur, la déception par rapport à la tristesse…). Un sentiment peut être une combinaison complexe parfois composé de diverses émotions ou de manifestations d'émotions.

Exemple de sentiments en fonction de 4 émotions de bases :

35 Sentiments de COLÈRE (= j'ai besoin de changement, de réparation)

Agacé	Aversion (avoir)	Courroucé	Énervé	Fâché	Hostile	Jaloux	Proteste (qui)	Sauvage
Agité	Choqué	Critique	Envieux	Frustré	Hystérique	Mécontent	Rancunier	Suffisant
Agressif	Contracté	Dérangé	Exaspéré	Furieux	Insatisfait	Mesquin	Renfrogné	Vexé
Amer	Contrarié	Dur	Excité	Haineux	Irrité	Outré	Révolté	

Expressions de COLÈRE : Ressentis & Couleurs

Fumer, exploser de colère
Piquer une colère
Une colère qui fait monter le sang à la tête
S'emporter de colère, s'enflammer
Avoir la moutarde qui monte au nez
Avoir le sang qui monte au visage
Les trait déformés de colère

La voix rauque de colère
Bégayer de colère
Avoir le sang qui bout
Trembler de colère
Trépigner de colère
Suffoquer de colère
Ne plus contrôler ses nerfs

Sortir de ses gonds
Faire les gros yeux

Être vert de rage
Se fâcher tout rouge, voir rouge
Entrer dans une colère noire
La voix blanche de colère

35 Sentiments de PEUR (= j'ai besoin de protection)

Angoissé	Coincé	Défensive (sur la)	Faible	Horrifié	Méfiant	Perdu	Tendu	Traumatisé
Anxieux	Confus	Désorienté	Fourbe	Incertain	Nerveux	Prudent	Terrifié	Troublé
Appréhension	Coupable	Effrayé	Frousse (avoir la)	Inhibé	Paniqué	Secoué	Timide	Vulnérable
(avoir de l')	Craintif	Épouvanté	Harcelé	Inquiet	Pessimiste	Soucieux	Timoré	

Expressions de PEUR : Ressentis & Couleurs

Gorge sèche, nouée
Souffle coupé, de la peine à respirer
Aucun son ne sort de ma bouche
Hurler de terreur
Chair de poule, les poils qui se hérissent
Cheveux dressés sur la tête
Jambes coupées, en coton
Ne plus tenir sur ses jambes

Prendre ses jambes à son cou, fuir à toutes jambes
Le sang qui se glace, qui ne fait qu'un tour
Trembler comme une feuille
Frissonner de peur
Claquer des dents
Avoir des sueurs froides, les mains moites
Ca fait froid dans le dos
Être cloué sur place, pétrifié, paralysé

Le cœur battant
Se faire tout petit
Être plus mort que vif

Être vert de peur
Avoir une peur bleue
Être blanc comme un linge

35 Sentiments de TRISTESSE (= j'ai besoin de réconfort)

Abattu	Bouleversé	Déçu	Embarrassé	Honteux	Isolé	Nostalgique	Prostré	Triste
Affligé	Cafardeux	Dégoûté	Ennuyé	Humilié	Lugubre	Navré	Résigné	Vaincu
Apathique	Chagriné	Déprimé	Éteint	Inadéquat	Malheureux	Paumé	Submergé	Vidé
Blessé	Découragé	Désespéré	Fatigué	Inintéressant	Meurtri	Pessimiste	Tourmenté	

Expressions de TRISTESSE : Ressentis & Couleurs

Avoir la mort dans l'âme
Avoir le vague à l'âme
Errer, se traîner comme une âme en peine
Baigner dans la tristesse
Avoir une tête d'enterrement
Triste comme un bonnet de nuit
Faire triste mine, morne figure

Avoir un regard morose, éteint
En avoir gros sur le coeur, sur la patate
Avoir une boule dans la gorge
Avoir la gorge serrée
Avoir le coeur gros
Avoir des bleux à l'âme

Avoir du bleu au coeur
Broyer du noir
Rire jaune, rouge de honte
Être pâle comme la mort
Triste comme le ciel noir
Faire grise mine

35 Sentiments de JOIE (= j'ai besoin de partage)

Affectueux	Amusé	Comblé	Enchanté	Exubérant	Harmonie (en)	Libre	Optimiste	Satisfait
Agréable	Bon	Confortable	Entrain (plein d')	Fier	Heureux	Lumineux	Passionné	Stimulé
Allègre	Chaleureux	Content	Enthousiaste	Forme (en)	Jovial	Motivé	Ravi	Transporté
Amical	Chanceux	Décontracté	Euphorique	Gai	Joyeux	Nourri	Reconnaissant	

Expressions de JOIE : Ressentis & Couleurs

Être au comble de ses vœux, au comble de la joie
Nager dans la joie.
Être aux anges, au septième ciel.
Bondir, sauter de joie.
Heureux comme un poisson dans l'eau
Heureux comme un oiseau dans l'air

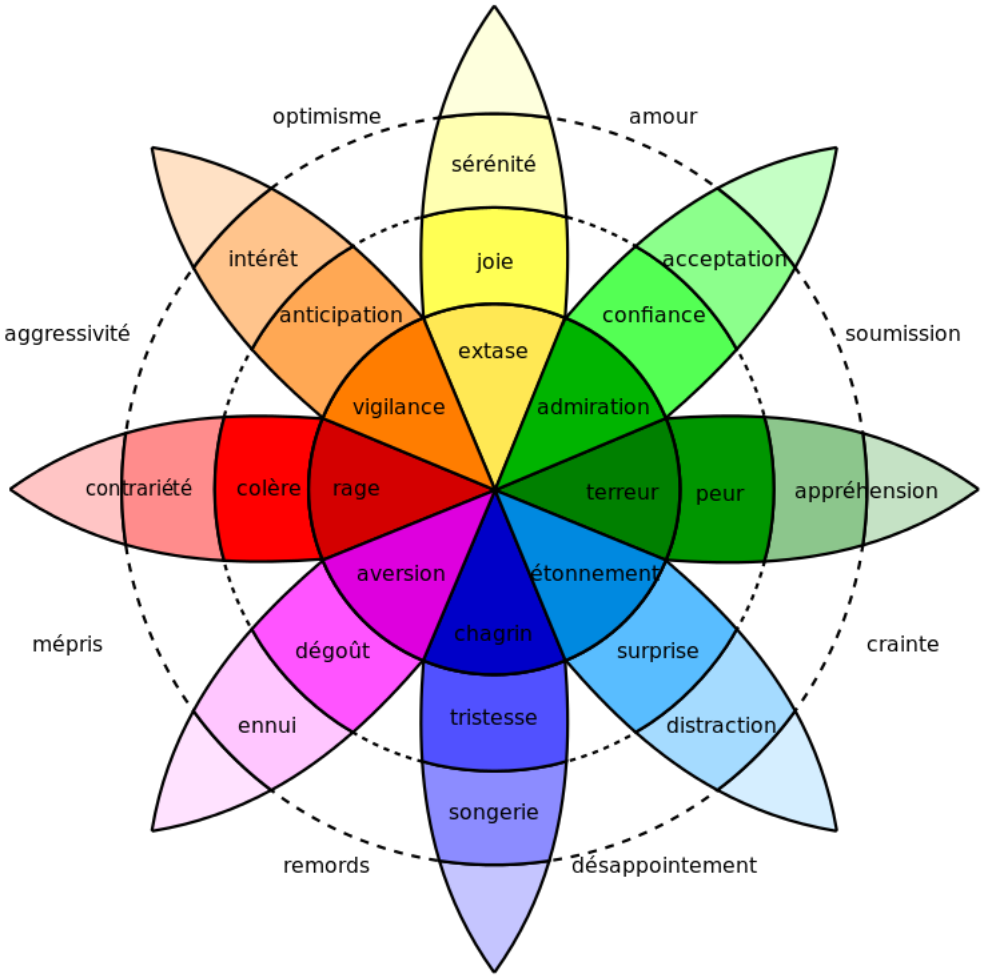
Sourire jusqu'aux oreilles
Le cœur saute de joie
Mettre du baume au coeur
Avoir la joie au cœur
Pleurer de joie, des larmes de joie
Baigner dans l'allégresse

Se sentir pousser des ailes
Avoir le coeur léger

Voir la vie en rose
Se mettre au vert (se reposer)

Cf ://www.seliberer.fr/le-vocabulaire-des-emotions-et-sentiments/

La fleur des émotions et sentiments :



Les ARTS PLASTIQUES

Les émotions et sentiments dans l'art

En figurant le désespoir d'Adam et Eve chassés du Paradis, Masaccio fait entrer les émotions dans l'histoire de l'art et donne de l'humanité une vision très éloignée du stoïcisme qui avait prévalu jusqu'alors. On ignore la réaction des commanditaires de l'oeuvre et du petit peuple de Florence lorsqu'ils virent pour la première fois cette oeuvre dans la chapelle Santa Maria del Carmine, mais ils furent sans doute stupéfaits.

Le changement est radical. Sans doute trop. A l'instar de la révolution copernicienne, la figuration des émotions, non plus par les gestes, mais par l'expression du visage, renvoie l'image d'une humanité consciente de sa fragilité. Ce qui explique que cette conception mettra du temps à faire son chemin. Beaucoup de temps.

Certes, à compter du XVe siècle, chaque époque compte un chef d'oeuvre axé sur l'expression d'une émotion qui symbolise, du reste, assez bien l'état d'esprit propre à chaque période. Le sourire de la Joconde illumine le XVIe siècle. L'extase de sainte Agnesse incarne magnifiquement la joie qui explose au XVIIe siècle. L'effroi du Tres de Mayo peint au XVIIIe siècle sonne comme une désillusion tandis que Le cri de Munch préfigure les grands bouleversements du XXe siècle.

Mais, durant quatre siècle, l'expression artistique des émotions reste un phénomène marginal et, le plus souvent, cantonné à des univers très spécifiques (les musiciens, les banquets populaires, la mythologie…).

En fait, il faut attendre l'avènement des arts populaires de la bande dessinée et du cinéma au XXe siècle pour que les émotions s'imposent comme un des traits majeurs, sinon l'essence même de l'humanité.

Cf : https://emotioninart.wordpress.com/about/

Des OEUVRES de REFERENCES

Les émotions sont souvent citées et présentes dans les arts plastiques. Toutefois il n'est pas facile de trouver des références artistiques sur ce thème. Vous trouverez ci-dessous en fonction des émotions quelques oeuvres où cette dernière joue un rôle important, ainsi qu'une analyse des éléments caractéristiques et spécifiques pour la représentation des émotions.

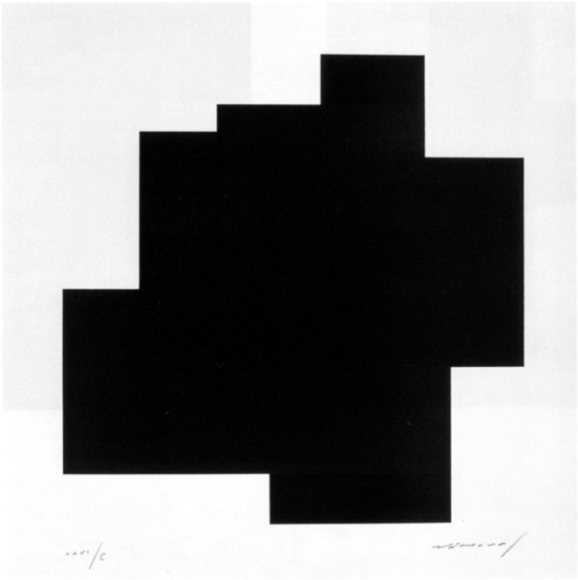
- **La sévérité :**

Dans la représentation de l'austérité et de la sévérité, l'art Byzantin se démarque. Les icônes byzantines reflètent l'austérité car c'est en rapport à la religion que la plupart des œuvres font référence et à cette époque le monde religieux était conçu comme ascète .

Un exemple d'œuvres de cette époque est ***la Vierge* de Vladimir - 1131** avec son regard lointain et sa bouche qui pointe vers le bas.

Plus tardivement dans l'évolution de l'Art, ***la Chambre des époux Arnolfini*** est une œuvre qui montre une austérité prononcée et affirmée par les deux personnages représentés. On peut observer un regard vague et l'expression figée et fermée sur les visages des époux.

Jan van Eyck (vers 1390 – 1441)

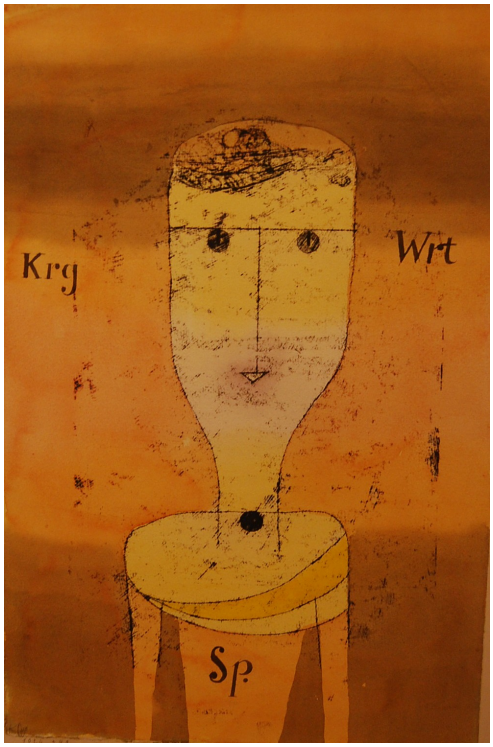


Bien plus tard, dans l'art contemporain on peut remarquer une toile d'Aurélie Nemours, présentant le silence de manière très austère.

En effet, ***Structure du silence* n°4-1983** de par sa composition massive et minimaliste et son contraste maximum met en avant le sentiment d'austérité autour du silence.

En exemple, nous pouvons aussi citer une icône russe de **1995**, censurée**, *Icône caviar*, d'Alexandre Kosolapov**, qui est éloquente. Elle paraît lointaine et en même temps proche avec le caviar.

Cependant l'apparence de cette icône contemporaine oscille entre festivité par la présence du caviar et l'austérité si on ne regarde que les couleurs.



http://www.lankaart.org/

***Austérité verbale de l'avare*, Klee** peint ce tableau en **1924** au plus fort de sa carrière artistique.

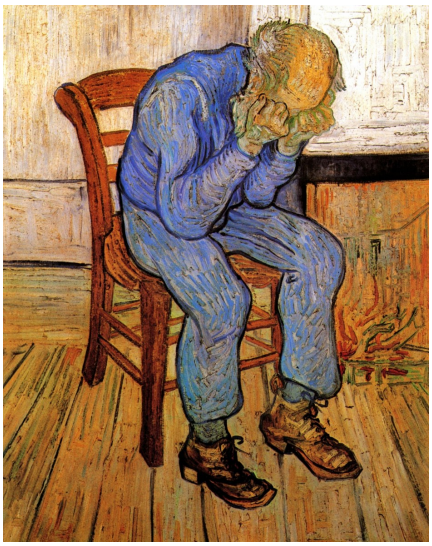
La simplicité du propos frappe de prime abord. Une figure dessinée, agrémentée de deux boutons en guise d'yeux et la bouche minimaliste, quasiment scellée, illustrent parfaitement le propos de l'artiste.

Klee intègre dans le tableau les éléments même du titre sous forme de fragment qui participent à la composition d'ensemble, habile mélange du dessin et du graphisme.

❖ **La tristesse :**

Ici, **Van Gogh** représente deux vieux hommes tristes et recroquevillés sur eux.
Les couleurs verdâtres et sombres sur le crâne et les mains donnent un côté tragique aux personnage.
Les personnages tournés vers le spectateur communiquent leur tristesse.

Vieil homme triste - 1882

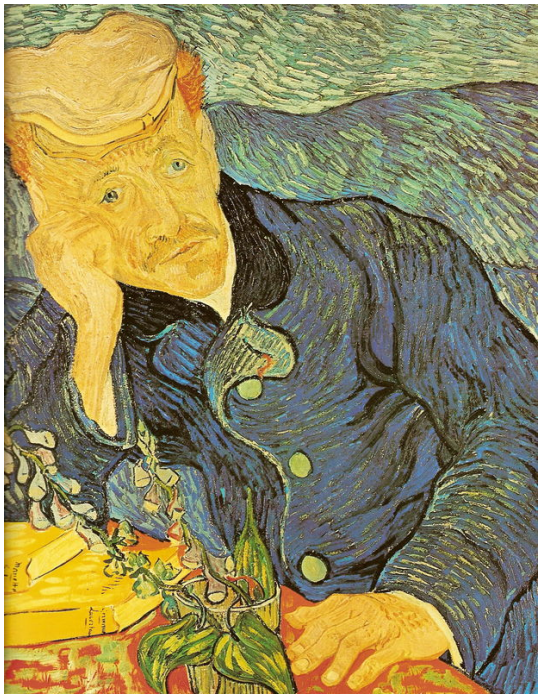


Le viel homme triste - 1890

Roy Lichtenstein, « Crying girl » de 1963 représente des vignettes de bande-dessinée agrandies sur des toiles de grand format. Dans ce tableau, on comprend la tristesse du personnage au travers : du regard et des yeux écarquillés semblant perdus, des larmes et aussi par les marques, les traits, les rides, d'un visage exprimant une douleur. Cette expression est appuyée par la position de la main devant la bouche qui est elle-même entre-ouverte.

***La descente de croix* de Rogier Van Der Weyden-1435**, a été commandée par la corporation des arbalétriers de Louvain en Belgique afin d'être installée pour servir de retable à la Chapelle Notre-Dame-hors-les-murs de la ville.
Sur le détail ci-dessous, afin d'évoquer la tristesse de l'évènement, on peut voir que le peintre s'appuie sur la position de la tête, légèrement penchée en avant et le visage caché dans un mouchoir que la religieuse tient dans sa main et dont elle se sert pour essuyer les larmes.

❖ **La mélancolie :**

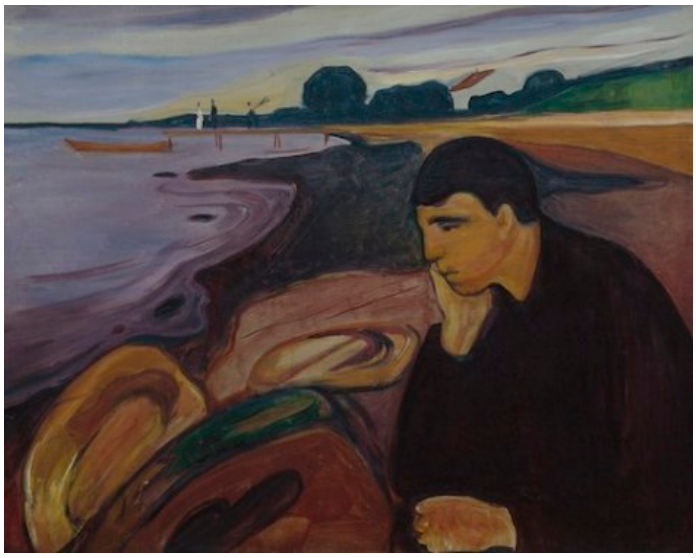


Parler de la mélancolie dans l'art c'est partir de la posture caractéristique de la mélancolie : la tête appuyée sur une main (voire les deux) pour contrebalancer sa propre lourdeur. La mélancolie est une humeur lourde et pesante. Si nous pensons à des locutions comme « une tristesse de plomb », ou « se sentir les jambes en plomb », ou encore « les années de plomb », nous percevons la persistance de cette conception dans le langage d'aujourd'hui.

***Le portrait du Docteur Gachet* de Vincent Van Gogh-1890**

Ici, la toile est empreinte de mélancolie, de tristesse, de résignation que l'on peut lire sur le visage de Gachet, exprimant aussi le désespoir. Le regard, brisé et voilé de deuil, des yeux bleus pâles est perdu dans le lointain. La position du personnage, appuyé sur sa main et son avant-bras donne un sentiment pesant sur les épaules du docteur Gachet.

Dans la gravure, ci contre, **Dürer en 1514** réalise ***Mélancholia*** où il représente le côté vain de l'art avec un artiste plongé dans une forte mélancolie. On peut à nouveau percevoir le poids de ce sentiment par la position du personnage. Assis, la tête appuyée sur le point et le regard fixe et lointain.



« Mélancolie » de Munch en 1894 représente un homme devant un paysage de mer désert, il utilise ici la posture caractéristique dans l'iconographie. On peut donc relever à nouveau dans l'attitude du personnage, la tête appuyée dans la main et le regard fixe et vague plongé dans le lointain.

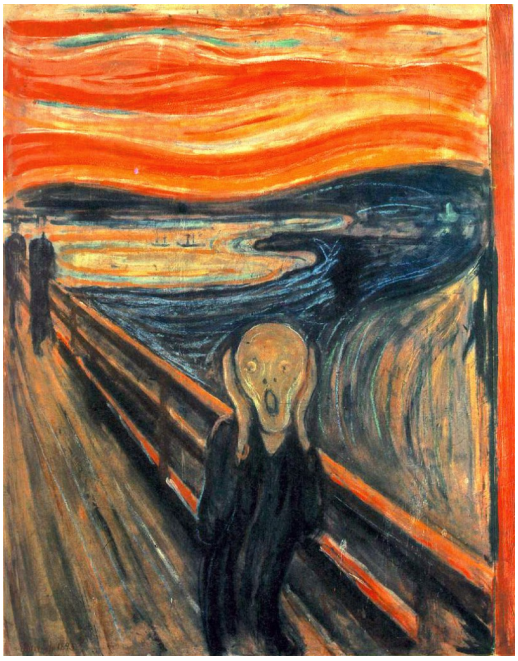
❖ **La peur :**

L'effroi face à la guerre (Rubens) – Guerre

La douleur et la stupéfaction de la Méduse Le Caravage

Dans les trois tableaux nous pouvons relever les signes de la peur, les yeux grands ouverts avec un regard exprimant une douleur, la bouche ouvert comme si un cri en sortait. Dans le tableau de Munch « Le Cri » le personnage se porte les mains au visage. Les couleurs chaudes pour le ciel sont en opposition avec les couleurs froides du rivage. Le visage est peint avec un mélange presque vert donnant un aspect malade au personnage.

Pape hurlant - Francis Bacon



Le cri - Munch

❖ **La joie :**

Dans l'ordre d'apparition, **Karel Appel « les ânes »** avec ses effets de matière et ses couleurs , **Frans Hals « Garçon riant » vers 1625**, Yue Minjun représente des rires acides et corrosifs, mais encore **« le rire jaune » de Yves Avenel** avec deux expressions différentes dans un même visage et **JP Mika, Kiese na kiese (Le Bonheur et la Joie), 2014**. Les couleurs font la fête dans la plupart des tableaux. On peut donc remarquer que la couleur a un rôle important dans l'explosion de joie qu'exprime chacun des tableaux. Les visages sont gais, les yeux pétillants ou bien fermés, le sourire aux lèvres. Parfois, le rire est marqué par les dents bien visibles et la bouche grande ouverte.

Ce que l'on peut donc constater ce que l'expression des émotions va donc passer par **les couleurs, le corps, les sens, le visage, la posture, le regard, les matières.**

APPROCHES PEDAGOGIQUES

Les couleurs

Toutes les couleurs chaudes : Rouge, rose, jaune, orange…
Et les couleurs pures (sans mélange) : bleu primaire, jaune primaire, magenta…

Le corps

Les positions : assis, debout, couché, allongé…
Les gestes : les bras levés, les jambes écartées, personnage qui saute…
Les attitudes : ouvert vers les autres…

Les sens

Vue : Lignes / Couleurs / Formes / Matières Motifs / Impressions Répétitions / Rythmes
Toucher : Matières Matériaux Densités Textures
Goût : Matières comestibles Aliments
Ouïe : Bruits Froissements Matériaux sonores
Odorât : odeurs/ parfums

JOIE

Les matières

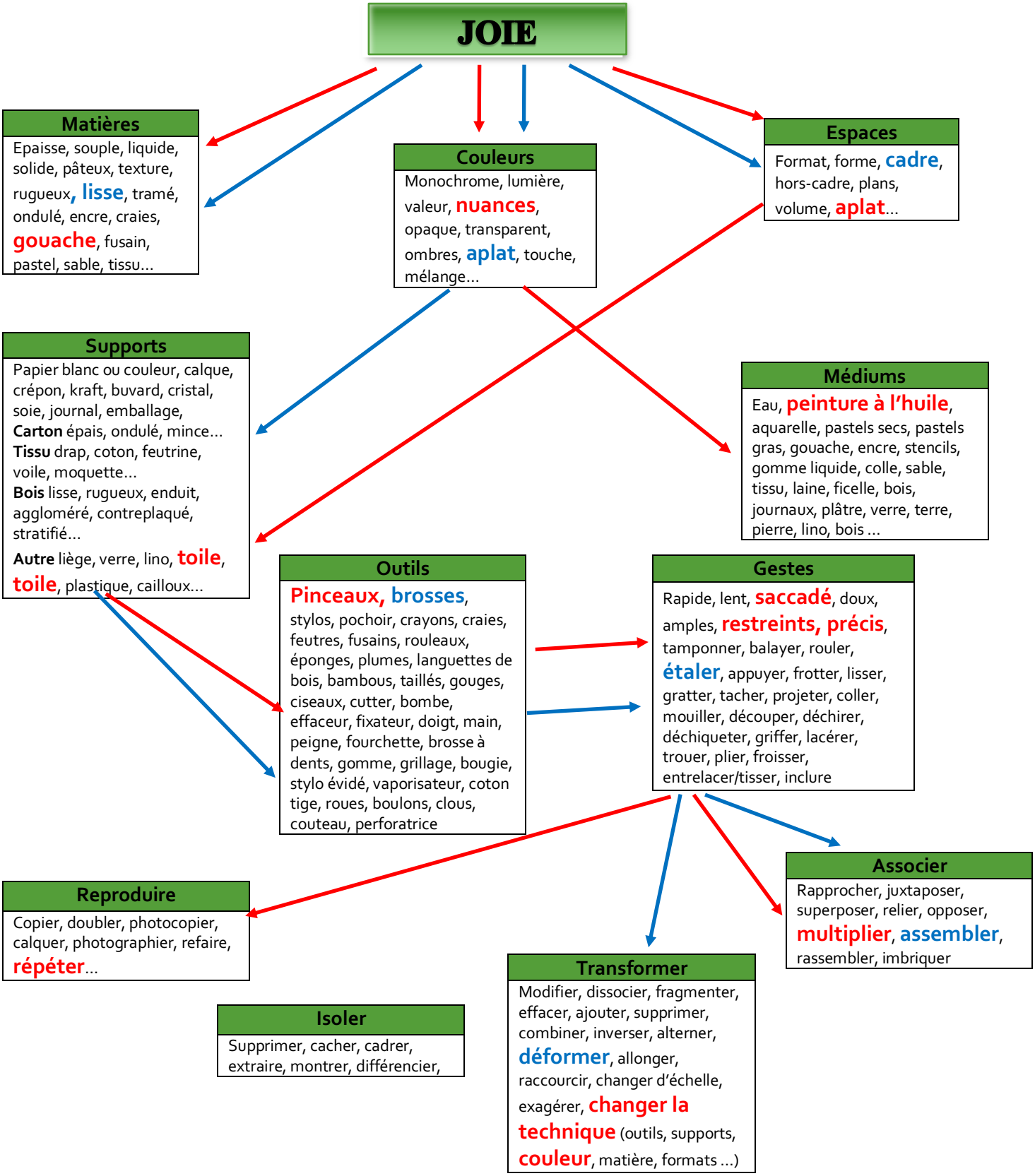
Les aspects : brillant, vif, coloré, lumineux…
Les textures : doux, lisse, chaud…

Le visage

Le regard : les yeux plissés, les yeux grands ouverts, le regard pétillant…
La bouche : la bouche ouverte, le sourire, le rire, les dents visibles…

EXEMPLE DE CARTE DE LA JOIE

« Cette carte de travail est à titre indicatif des ouvertures possibles pour traiter le(s) émotion(s) »



EXEMPLES d'OEUVRES

L'invitation au voyage (1904) Henri Matisse

Le titre est extrait du poème de Baudelaire: "Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté". La plage s'étend vers la gauche tandis qu'à droite s'ouvre une baie. Le tronc d'arbre est lié au mât du bateau échoué sur la plage. Un groupe de femmes dans des attitudes paresseuses et détendues occupe le rivage. Les restes d'un pique-nique traînent sur une nappe. Les nymphes de Matisse évoluent en toute liberté dans un Eden fabuleux dont la composition parfaitement décorative marie les couches molles des collines à la diagonale sinueuse qui délimite la plage et au ferme contrepoint de la verticale de l'arbre à droite.

La Joie de vivre (1946) de Picasso

La figure de la danseuse au tambourin devient tour à tour une figure allégorique de la Paix et du Bonheur, une bacchante antique, une figure fantasmée de la femme aimée, une réprésentation de Françoise Gilot, un exemple de la quête artistique insistante chez Picasso de la représentation du corps (la femme dénudée, la figure aux bras levés, le corps en mouvement), une forme contournée, déstructurée et bleuie, une danseuse inspirée d'un tableau de Poussin, une réponse aux femmes de Matisse …

PISTES PEDAGOGIQUES

Explorer

- **Définir un concept**

Définir le concept d'émotions, ses fonctions globales
Identifier les différentes parties du corps qui agissent et leurs fonctions (mouvement du corps, visage…)

- **Développer une typologie**

Identifier différents types d'émotions (peur, joie, tristesse…)
Définir les sentiments qui en découlent
Se constituer un lexique adapté

- **Explorer par les sens**

Les qualités visuelles, tactiles, sonores, olfactives
Se constituer un lexique adapté
Créer un musée de classe
Collecter des images d'émotions variées
Classer par types d'émotions, de sentiments…

- **Aller au musée**

Observer / Décrire des œuvres et les émotions ressenties
Dessiner et modifier en changeant les émotions d'un tableau (jouer sur les couleurs, les mouvements, les expressions, les positions des personnages…)

Questionner

- **La question de la fonction, de l'outil, du support :**

La fonction globale : Déclencher une émotion, une réaction, faire passer un message
Les différents outils techniques : Support, Matière, 2D, 3D, Vidéo, Peinture…

- **La relation à l'esthétique**

Les relations entre la fonction et la forme
Les relations entre la fonction et le matériau
Les relations au temps : Éphémère, jetable / Pérenne, durable / Recyclable
Les relations à l'environnement : Se fondre / Faire tension / Dialoguer

Arts Plastiques

❖ COLLECTIONNER	❖ REPRESENTER	❖ JOUER AVEC LES IMAGES
Collecter Des images d'oeuvres, ou des photos d'expressions, des images… **Classer** Selon des critères plastiques Selon une typologie Selon des critères historiques **Muséifier** Créer un musée de classe Créer un musée d'école	**Dessiner** Dessin d'observation Dessin d'imagination Dessin projet **Photographier** Différents cadres Différents points de vue Différents plans	**Isoler, reproduire** Découper, Décalquer Photocopier **Transformer, associer** Agrandir, réduire Traitement informatique Réaliser des collages

❖ TRANSFORMER	❖ DETOURNER	❖ ASSOCIER
Modifier l'expression Modifier la matière Modifier la couleur Recouvrir Déstructurer / Restructurer Transformer en autre chose	Conservation de l'expression Suppression de l'expression Changement de l'émotion Ajout d'autres émotions	Avec un mot Avec un (des) objet(s) insolite(s) Avec des images Avec des matériaux naturels Avec des matériaux artificiels Accessoiriser

❖ ALTERER / DESTRUCTURER	❖ INVENTER	❖ INSTALLER
Casser Couper Détruire Recomposer autrement	Avec des contraintes imposées Un matériau / Un titre Un mot tiré au sort Avec un camarade ou un personnage célèbre Avec un caricature	Mettre en espace Disposer Ranger (ordre / désordre) Accumuler, imbriquer, juxtaposer, empiler…

LES CONSTITUANTS PLASTIQUES

Un constituant plastique : c'est un élément qui, avec d'autres éléments essentiels, entre effectivement dans la constitution d'un tout, d'une chose complexe, qui fait partie intégrante d'un tout. « Qui entre dans la composition de » nous révèle l'étymologie du verbe constituer.

Nous distinguons 3 constituants plastiques :

Les notions, les variables et les opérations

❖ Les notions :

Une notion : Connaissance immédiate, intuitive de quelque chose. Connaissance d'ensemble, élémentaire, acquise de quelque chose. Idée générale et abstraite qui implique les caractères essentiels de l'objet.

Les notions				
Lignes	**Formes**	**Couleurs**	**Matières**	**Espaces**
Contour, forme, traits, pointillés, courbes, traces, motif, courte, longue, fines…	Géométriques, perspective, frontières, étendues, rythmes…	Monochrome, lumière, valeur, contraste, nuances, opaque, transparent, ombres, aplat, touche, mélange…	Epaisse, souple, liquide, solide, pâteux, texture, rugueux, lisse, tramé, ondulé, encre, gouache, craies, fusain, pastel, sable, tissu…	Format, forme, cadre, hors-cadre, plans, volume, aplat…
Adami, Mondrian, Kandinsky, Keith Hering	Viallat, Toroni, Buren, Warhol	Klein, Malevitch, Rothko, Matisse, Klee, Mondrian, Kusama	Arman, Picasso, Cragg, Long, de Stael, Villeglé	Buren, Christo, Smithson, Kusama, Udo **Volume :** Picasso, Lewitt, St Phalle, Giacometti, Chaissac, Duchamp, Klein, Calder

❖ Les variables :

Une variable : Qui est divers, différent selon les cas, dont les caractéristiques sont modifiables et se prêtent à divers usages. Qui change qui n'est pas stable/fixe. En arts plastiques ce sont quatre variables plastiques modifiables à l'infini en fonction des objectifs.

Support, caractérisé par :

- ❖ son format : du plus petit au plus grand - du mur à graffiti à l'étiquette…
- ❖ sa forme : formes géométriques simples - formes composées - formes libres…
- ❖ sa texture : lisse - rugueuse - irrégulière - ondulée - absorbante…
- ❖ ses qualités : souple - transparent ; en plan - en volume…

Médium, caractérisé par :

- ❖ son état : solide – pâteux – en poudre – liquide…
- ❖ sa texture : lisse – granuleuse – épaisse…
- ❖ ses qualités : opaque – transparent – souple – accrochant le support…
- ❖ sa couleur
- ❖ sa luminosité : terne – mate – brillante…

Outil, caractérisé par :

- ❖ sa forme : brosse large – pinceau – raclette – pointe fine /épaisse…
- ❖ son mode d'action : brosser – frotter – taper – gratter ….
- ❖ ses qualités mécaniques : rigide – souple…

Geste, caractérisé par :

- ❖ les parties du corps impliquées : doigts - main - bras - corps - bouche
- ❖ l'ampleur du mouvement : étendu - serré
- ❖ le type de mouvement : rythmé - doux - de bas en haut - en rond - en zigzag – ondulé - spiralé

Les variables SMOG			
Supports	**Médiums**	**Outils**	**Gestes**
Papier blanc ou couleur, calque, crépon, kraft, buvard, cristal, soie, journal, emballage, **Carton** épais, ondulé, mince… **Tissu** drap, coton, feutrine, voile, moquette… **Bois** lisse, rugueux, enduit, aggloméré, contreplaqué, stratifié… **Autre** liège, verre, lino, plastique, cailloux…	Eau, peinture à l'huile, aquarelle, pastels secs, pastels gras, gouache, encre, stencils, gomme liquide, colle, sable, tissu, laine, ficelle, bois, journaux, plâtre, verre, terre, pierre, lino, bois aggloméré, bois contreplaqué, bois stratifié, encre, clous, emballages, cylindre de carton, allumettes, pailles, savon, boutons, graines, coquillages, bouchons, végétaux, mousse de polystyrène	Pinceaux, brosses, stylos, pochoir, crayons, craies, feutres, fusains, rouleaux, éponges, plumes, languettes de bois, bambous, taillés, gouges, ciseaux, cutter, bombe, effaceur, fixateur, doigt, main, peigne, fourchette, brosse à dents, gomme, grillage, bougie, stylo évidé, vaporisateur, coton tige, roues, boulons, clous, couteau, perforatrice	Rapide, lent, saccadé, doux, amples, restreints, précis, tamponner, balayer, rouler, étaler, appuyer, frotter, lisser, gratter, tacher, projeter, coller, mouiller, découper, déchirer, déchiqueter, griffer, lacérer, trouer, plier, froisser, entrelacer/tisser, inclure
	Arman, Picasso, Cragg, Long, de Stael, Villeglé		Pollock, Francis, Hartung, Matisse

❖ Les opérations Plastiques :

Les opérations plastiques sont des pensées appliquées aux arts plastiques et mises en œuvre grâce à des actions. Les opérations plastiques se regroupent en 4 familles principales :

Isoler, reproduire, transformer, associer

Isoler : consiste à agir sur un élément dans un contexte (le priver de ce contexte ou le mettre en valeur par rapport à celui-ci). On agit alors sur le sens ou l'identité de cet élément qui était ou qui est lié au contexte.

Reproduire : l'image et l'objet reproduits exercent un pouvoir de fascination. C'est aussi un moyen d'appréhender le monde, de se l'approprier.

Transformer : c'est modifier une forme, une couleur, une matière, un volume… pour les faire devenir autres.

Associer : la pratique des arts plastiques donne la possibilité de créer des combinaisons originales. On associe des éléments différents (images, couleurs, matières, objets, volumes…), au sein d'un même espace, ce qui entraine des modifications de forme et de sens.

Les opérations RITA			
Reproduire	**Isoler**	**Transformer**	**Associer**
copier, doubler, photocopier, calquer, photographier, refaire, répéter…	Supprimer, cacher, cadrer, extraire, montrer, différencier,	modifier, dissocier, fragmenter, effacer, ajouter, supprimer, combiner, inverser, alterner, déformer, allonger, raccourcir, changer d'échelle, exagérer, changer la technique (outils, supports, couleur, matière, formats …)	rapprocher, juxtaposer, superposer, relier, opposer, multiplier, assembler, rassembler, imbriquer
Viallat, Klee, Klein, Toroni, Warhol	Mondrian, Giacometti, Chaissac, Kosuth	Vasarelly, Cesar, Morellet	Viallat, Klee, Klein, Toroni, Warhol, Miro, Anette Messager, Arman, Ernst les Dada

La joie est une émotion qui peut renvoyer à plusieurs notions et opérations plastiques :

La matière, la couleur, l'espace, le geste, le support

SEQUENCE de PRATIQUES ARTISTIQUES

Elaborer une séquence en arts plastiques

Situation de départ : Questionnement, situation problème

Exemple : Comment mettre en valeur un objet/un élément dans un tableau ?

Imaginer, réaliser : opérations plastiques → R I T A

Exemple : Organiser des ateliers autour des quatre opérations plastiques

Evaluer : observer, analyser les effets produits par les élèves

Exemple : Discussions autour des productions et des opérations qui permettent de mettre en valeur ; retenir les opérations qui répondent à la question

Connaître découvrir le champ culturel : découvrir et analyser des œuvres, trouver des similitudes avec son travail

Exemple : Observation d'un œuvre « Le cri » de Munch ou « La joie de vivre » de Picasso

Apprendre, tirer parti : s'exercer à partir d'actions d'artistes, de procédés plastiques de techniques → S M O G

Exemple : Organisation d'ateliers autour des variables plastiques

Imaginer, réaliser, évaluer : réinvestir les étapes précédentes en une production individuelle ou collective

Exemple : Réaliser une production commune à partir des opérations et des variables répondant au questionnement initial

• **Evaluer** : la production répond à la consigne, au souhait de l'enfant… pas de jugement de valeur !

La séquence ci-dessus est un exemple de déroulement, mais ne fait pas mention d'un des piliers du PEAC à savoir la « rencontre ». Elle est à prévoir au sein de la séquence et la place donnée à cette rencontre est laissée au libre arbitre de l'enseignant.

APPORT DE CONNAISSANCES

Quand et pour quoi placer une séance d'analyse d'œuvre		
Pour **lancer** une séquence	**Donner une motivation** : observation, lecture ou écoute qui questionne	Présentation de l'œuvre Observation/comparaison Questionnement Débat Activité
Pendant une séquence	**Donner du sens**	Sollicitation et réalisation Présentation de l'œuvre Démarche de l'artiste Recherche documentaire Travail approfondissement Pistes de travail
Fin séquence	**Donner à imaginer** : œuvre comme prolongement d'une réflexion d'une activité	Sollicitation Réalisation des élèves Présentation de l'œuvre

<table>
<tr><th colspan="3">Analyser une œuvre d'art</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Formes : styles artistiques ; constituants, structure, composition, etc.
Techniques : matériaux, matériels, outils, supports, instruments
Significations : message, réception, interprétation, décodage, décryptage, etc.
Usages : fonction, emploi, utilisation, transformation,</td><td>Ce que je perçois (dénotation)
Ce que je comprends (connotation)
Relation entre le dénoté et le connoté</td><td>- ce que nous devons savoir
- ce que nous pouvons observer, entendre, remarquer, percevoir…
- ce qui nous touche</td></tr>
<tr><td>Dimension artistique : production, technique, contexte artistique,
Dimension historique : témoignage d'une époque d'un évènement…</td><td>Privilégier des œuvres auxquelles des histoires sont rattachées</td></tr>
<tr><td colspan="3">Poser des questions : sur le sujet, la relation objets/spectateur, formes, supports, matières, espaces, couleurs, gestes, outils, lumières</td></tr>
</table>

Ressources

Bibliographie :

« Histoire de l'art pour tous » de Nadeije Dajen Ed. Hazan
« Enseigner les Arts visuels » de Daniel Lagoutte Ed. Hachette

Webographie :

https://carolinehoude.com/2014/06/04/lire-une-oeuvre-dart-pour-le-plaisir-dapprendre-a-regarder-et-a-ressentir/
https://perezartsplastiques.com/2017/11/17/les-emotions-et-sentiments-dans-lart/
https://www.retourverslecinema.com/dou-viennent-et-a-quoi-servent-vos-emotions/
http://apprendreaeduquer.fr/emotions-et-art-plastiques/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle
https://www.seliberer.fr/le-vocabulaire-des-emotions-et-sentiments/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Eteindre-les-lumieres-pour-eclairer-les-emotions