

Arte y pedagogía

Maria-Alice Médioni

Texte publié dans ZAKHARTCHOUK (2006). Transmettre vraiment une culture à tous les élèves. Réflexion et exemples de pratiques Amiens : SCEREN (pp. 139-142)

L'accès à la culture, comme l'acquisition de la langue, ne peuvent être l'objet d'une transmission directe à l'école ; cela nécessite une mise en scène du savoir qui mette le sujet en curiosité, en attente, en questionnement, en situation de résolution de problèmes. La mise en avant de l'énigme a toutes les chances de mobiliser la personne et de provoquer la mise en activité de l'intelligence, tout comme la tâche ambitieuse ou le problème à résoudre. "Faire une communication lors d'un colloque, faire intervenir des témoins lors d'une enquête, etc." prétendent mobiliser plusieurs compétences, dont la compétence linguistique en premier lieu.

Trois exemples de dispositifs

1. Los amantes de Teruel

C'est une légende populaire espagnole, peu connue en France, malgré le film de Raymond Rouleau, *Les amants de Teruel* (1962)¹ et la chanson de Jacques Plante, interprétée par Edith Piaf, sur une musique de Mikis Théodorakis. Cette légende du XIIIe siècle raconte les amours tragiques de Diego de Marcilla et d'Isabelle de Segura, adaptées par Tirso de Molina (1635) et J.E. Hartzenbush (1837). Cette légende reprend le mythe de l'amour impossible connu des élèves à travers *Roméo et Juliette* ou *Tristan et Iseult*. Les thèmes de l'amour et de la mort, d'une part, et des relations parents et enfants peuvent "accrocher" un public d'élèves adolescents. Le texte de départ, tiré de la revue *Clara*², est limpide et ne semble pas présenter de problèmes de compréhension pour des élèves de 3eme. Pour autant, qu'en fait-on ?

Première séance :

- *Phase 1* : projection sur un transparent de la photo du mausolée des amants à Teruel. Les élèves observent la photo en silence, puis disent tout ce que cela évoque pour eux. Mise en commun rapide.
- *Phase 2* : distribution du texte de *Clara* que chaque élève lit individuellement. Puis le professeur lit le texte à haute voix. Les élèves travaillent ensuite en groupes pendant 10 minutes et échangent entre eux pour se mettre d'accord sur le sens. Le professeur demande si tout le monde a bien compris et renvoie les questions qui émergent à la classe.
- *Phase 3* : chacun tire au sort le nom d'un personnage figurant dans la légende et doit en faire le portrait physique et psychologique du personnage individuellement, puis en

¹ Adapté d'après le "ballet-drame, œuvre composite" mis en scène par le même Raymond Rouleau en 1959, avec la ballerine Ludmilla Tcherina qui reprend ensuite le rôle dans le film.

² *Clara*, febrero de 1995, in E. Mazoyer et R. Montaigu, *Buenos días*, 2eme année, p. 74

groupes avec ceux qui ont le même personnage (10 minutes, puis 20 minutes). Ceci est suivi d'un travail à la maison : "Imaginez qu'il y a une enquête pour déterminer les responsables du drame. Vous faites parler votre personnage (les témoins, une confidence écrite par Isabel avant de mourir, etc.) en se demandant ce que chaque personnage va occulter, transformer, ce sur quoi il va insister..."

Deuxième séance :

- *Phase 4* : confrontation des différentes interventions des personnages. Distribution d'une grille pour l'élaboration et l'observation qui suivra. Tirage au sort d'un élève dans chaque groupe qui participera au jeu de rôle. Jeu de rôle et observation, après entraînement (20 minutes). Travail à la maison : "Bilan : qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu ? Qu'est-ce qui l'a facilité ? Quels éléments ont servi aux différents groupes?"

Troisième séance:

- *Phase 5* : Mise en commun.

Prolongements: A partir de différents documents, faire dégager les constantes de la légende. Puis comparaison des textes littéraires de Tirso de Molina et Hartzenbusch.

2. La boda ³

C'est un tableau célèbre de Goya, de la série des *Cartones*, cartons préparatoires pour la fabrique royale de tapis. Ce sont des scènes de genre. Ici, la noce se rend à l'église ou sort de l'église pour se rendre au banquet, par exemple. Le peintre saisit la scène de la promenade dans un décor impressionnant qui encadre la galerie de portraits : *el indiano* — le nouveau riche qui a fait fortune en Amérique — d'une laideur repoussante, qui essaie de retenir sa jeune épouse qui fuit en avant, le menton levé et les mains serrées sur son ventre ; les commères et compères invités qui ironisent sur ce mariage si peu assorti ; les enfants autour du musicien ; le personnage vêtu de clair — le père de la mariée, le témoin ? — qui essaie de dynamiser tout ce beau monde (?) ; un "gavroche" perché sur une charrue qui encadre la scène à gauche, alors qu'à droite, c'est un vieillard chenu, s'appuyant sur un bâton qui la ferme ; etc.

L'objectif c'est de faire percevoir la structure du tableau et le rôle de chacun des personnages, au service d'une intention de la part du peintre : critique des mariages arrangés, d'une société décadente et condamnée par une nouvelle génération qui s'éveille ⁴ ?

L'enseignant devra fabriquer un transparent pour le tableau et 2 ou 3 autres, en plus grand format pour y découper les personnages.

Première séance :

- *Phase 1* : Qui est qui ?

Découper dans un transparent les différents personnages et les distribuer, dans une pochette transparente avec une feuille blanche pour que le transparent soit visible, à chaque groupe d'élèves.

³ La noce

⁴ Goya était un *afrancesado*, c'est-à-dire un partisan des Lumières venant de France.

Consigne 1 : "Vous disposez d'un personnage ou de plusieurs personnages tirés d'un tableau de Goya. Qu'évoque-t-il pour vous ? A quoi vous fait-il penser ? Que vous suggère-t-il ?"

Travail individuel 5 mn

En groupe : *Consigne 2* : "Vous allez devoir présenter votre personnage dans 15 mn. Vous préparez votre intervention, en espagnol" 15 mn

Consigne 3 : "Vous présentez votre personnage et vous allez le placer, par rapport aux autres, au tableau".

Présentations : 1 à 2mn et placement par 7 20 mn

Si la classe n'est pas assez nombreuse, on travaillera dans un premier temps sur le marié, seul, projeté pour toute la classe, puis, les groupes auront un nouveau personnage, ce qui réduira le nombre des groupes à 6.

Le personnage du marié sera placé au centre du tableau. Les autres personnages seront placés par rapport à lui. Ce placement devra être négocié rapidement avec le groupe... et les autres éventuellement : argumentation en espagnol. Bien respecter l'ordre de passage.

Consigne 4 : "Conclusions ?" 10 mn

Deuxième séance :

- *Phase 2* : la composition du tableau

Projection du transparent du tableau. Laisser observer quelques instants pour que les élèves puissent vérifier leurs hypothèses de la séance précédente.

Distribuer à chaque élève une photocopie en noir et blanc du tableau et un morceau de craie blanche.

Consigne 1 : "Tracez, d'abord individuellement, sur la photocopie du tableau les grandes lignes — horizontales, verticales, obliques ou courbes — et les volumes de la composition". 5 mn

Consigne 2 : "Reproduisez sur une affiche, en petits groupes, après discussion, ces grandes lignes et tirez-en les conclusions qui s'imposent à vous". 15 mn

Consigne 3 : "Commentaire des affiches. Chaque groupe à tour de rôle va présenter ses hypothèses, puis discussion générale". 15-20 mn

Consigne 4 : "Pourriez-vous imaginer l'histoire que raconte ce tableau et lui donner un titre ?"

Travail amorcé en cours et à terminer à la maison

Troisième séance :

- *Phase 3* : le sens du tableau

Consigne 1 : "Que raconte ce tableau, d'après vous ?"

Accueillir les différentes hypothèses en faisant expliciter les raisons des différentes interprétations. 10 mn

Distribution d'un texte (par exemple un document qui montre que le thème de ce tableau est la dénonciation des mariages arrangés que l'on trouve dans d'autres œuvres du peintre⁵)

Consigne 2 : "Lecture silencieuse du texte. Questions ?". 10 mn

- *Phase 4* : les personnages se souviennent

Former des groupes selon le personnage choisi.

Consigne 3 : "Vous choisissez un personnage et vous vous regroupez selon le personnage choisi". 3 mn

Consigne 4 : (par exemple)

⁵ Par exemple : <http://cvc.cervantes.es/actcult/goya/costumbrista/cuadro4.htm> ; <http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/941.htm>

- le marié raconte la noce à ses amis à la taverne, le lendemain
- la mariée se confie à sa nourrice, quelques semaines après la noce
- le musicien raconte la noce à ses collègues musiciens lors d'une autre noce au village

"A partir de l'histoire que vous avez imaginé, des informations recueillies dans le texte sur *La boda*, vous imaginez le récit suivant (préciser à chaque groupe sa consigne). Votre récit devra commencer par : "*Me acuerdo del día de mi boda/ del día de la boda de... Era un día...*"⁶, selon le personnage que vous avez choisi".

On peut aussi faire écrire les récits et les transformer en lettres.

Si la forme du récit est conservée, il faudra faire préparer l'intervention orale, avec entraînement dans le groupe et possibilité de dialogue avec plusieurs personnages, qui questionnent, par exemple, le témoin. Cela prendra plus de temps mais peut donner lieu à un travail très intéressant.

Quatrième séance :

- *Phase 5* : Analyse. Prolongements possibles

Goya

Le thème des mariages arrangés

3. La visite d'exposition (avec Sandrine Correia)

Il s'agit de simuler une visite d'exposition. Les élèves non avertis ne savent pas "regarder" une exposition, surtout un tableau après l'autre. Leur permettre de circuler pour faire des rapprochements, des comparaisons, c'est les faire quelque peu accéder à ce que fait un amateur d'art qui, lorsqu'il regarde un tableau, le fait déjà chargé de connaissances qui lui permettent les reconnaissances : connaissances sur l'artiste ou l'histoire de l'art en général. Cette promenade va permettre aux élèves de prélever des éléments communs, de se familiariser avec un ensemble qui apporte du sens à chaque élément. Une œuvre singulière existe aussi en relation avec l'ensemble de l'œuvre d'un artiste. Nous projettons donc sur transparent des oeuvres, en l'occurrence celles de Hermann Braun Vega, peintre péruvien qui propose des tableaux d'après Velasquez, Rembrandt, etc.

Consigne 1 : "Vous allez circuler librement dans cette exposition et observer le maximum de choses". Mise en commun. Prise de notes par l'enseignant sur une affiche.

Puis, en fonction de ce qui surgit, l'enseignant prélève 5 ou 6 thèmes (selon le nombre de groupes dans la classe). Par exemple la pauvreté, les couleurs, la quantité de personnages, l'humour...

L'enseignant choisit un certain nombre de thèmes en fonction du nombre d'élèves dans la classe : un thème par groupe de 3 ou 4 élèves. Ces thèmes sont écrits sur des bandelettes qui seront tirées au sort par chacun.

Consigne 2 : "Vous êtes des spécialistes de l'œuvre de HBV et vous préparez une monographie ou une intervention dans un colloque à propos du thème que vous avez particulièrement travaillé. Par exemple, le thème de la nourriture dans l'œuvre de HBV. Vous avez 5 mn pour rassembler vos idées — vous pouvez circuler à nouveau dans l'exposition pour compléter vos observations. Dans 20 mn, votre groupe aura à présenter son intervention".

Autres consignes :

- "Vous choisissez un tableau parmi ceux qui sont exposés et vous vous placez à côté".

⁶ "Je me souviens du jour de mes nocés..." ou "Je me souviens du jour des nocés de...ou "C'était un jour..."

On regroupe les gens qui ont choisi le même tableau. Si un tableau n'est pas choisi, laisser faire. Cela permettra d'y revenir plus tard.

- "L'artiste dit "Chacun de mes tableaux raconte une histoire... Racontez l'histoire du tableau que vous avez choisi". Individuellement puis en groupes.
- "Vous avez à préparer la lecture à haute voix de votre histoire" 10 mn

Lecture à haute voix. Le transparent correspondant est projeté pendant la lecture. 10 mn
L'enseignant récupère les histoires à la fin de l'heure pour les restituer à chacun à la phase suivante.

Il les saisira sur traitement de texte avec un double interlignage pour permettre l'intervention sur les textes.

Dernière phase dite de "métissage culturel"

Une dernière phase pourrait être appelée de "métissage culturel"

On dispose sur une table des œuvres citées par Herman Braun Vega dans les tableaux travaillés et quelques intrus, ressemblants, ou cités dans d'autres œuvres présentes dans l'exposition .

Consigne 1 : "Comme vous vous en êtes rendu compte, HBV cite de nombreuses œuvres de peintres qu'il apprécie tout particulièrement. Vous allez, dans un premier temps aller chercher les reproductions d'œuvres citées par HBV dans le tableau que vous avez choisi. Ces reproductions sont accompagnées d'une présentation brève qui va vous donner quelques clés pour vous y retrouver. Vous en prenez connaissance et vous vous l'expliquez mutuellement pour que tout le monde ait bien compris".

Lecture et explications mutuelles 20 mn
Eventuellement quelques éclaircissements nécessaires — pas trop — donnés par l'enseignant.

Consigne 2 : "Chacun de vous, individuellement, cette fois va reprendre l'histoire du tableau qu'il ou elle a choisi et la modifier en fonction de ce qu'il ou elle vient d'apprendre".

Ecriture individuelle 20 mn

Affichage. Lecture silencieuse.

Consigne 3 : "Quelles sont maintenant toutes les questions que vous vous posez sur HBV, ses œuvres, l'exposition que nous allons voir ?".

Travail individuel + groupe 15 mn
Mise en commun 5 mn

Les fiches sont ramassées. L'enseignant fabriquera un questionnaire à partir des interrogations des élèves qui servira de guide pour la visite de l'exposition. Il rajoutera si nécessaire des suggestions d'observation en fonction de ce qui sera apparu dans l'atelier. Si les élèves ont la chance de rencontrer à cette occasion le peintre ou le directeur de la galerie, ils seront ravis de poser leurs questions.

La dernière phase sera la visite de l'exposition, suivie d'une analyse:

Comment s'est passée la visite ?

Qu'a-t-on appris de plus ?

Qu'est-ce que l'atelier de préparation a permis ou n'a pas permis ?

