ACADÉMIE
DE RENNES
Liberté
Égalité
Fraternité

Fraternité

Comment aborder et faire vivre l'une des valeurs de la République avec les élèves en cours d'Arts plastiques ?

Jean-Christophe Dréno - IA-IPR Arts plastiques
Emmanuelle Véqueau - Formatrice Académique Arts plastiques

Présentation de la ressource

Cette ressource propose aux professeurs d'Arts plastiques 6 pistes pédagogiques pour s'approprier et faire vivre, en situations d'enseignement, l'une des Valeurs de la République :

La Fraternité

Elle invite le professeur à penser sa contribution à la réflexion partagée sur le parcours Citoyen et l'Enseignement Moral et Civique, en appui sur les programmes disciplinaires et en particulier les domaines de compétences - "*S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité* " et "*Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques ; être sensible aux questions de l'art*."

Le parti-pris est de mettre en regard des œuvres choisies, d'époques variées et présentes en partie sur le territoire breton, avec des pistes de pratiques en classe pour engager avec les élèves le questionnement sur la fraternité et ses représentations artistiques.
Il s'agit aussi de prendre appui sur des modalités pédagogiques favorisant l'expression des élèves et leur démarche de raisonnement, afin de développer l'esprit critique et de construire avec eux un sens commun.

Sommaire

1. Représentations de la fraternité

2. Engagements de l'artiste et ouverture à l'altérité

3. Représentations allégoriques et symboliques

4. Narration visuelle et universalité

5. Relation du corps à la production - émotions & gestes

6. Hétérogénéité et cohérence

Cycle 4
4/3

1 Représentations de la fraternité

Contextualisation des œuvres

Pascal CONVERT, *Bas-relief*, 2000, sculpture en cire, Musée d'art contemporain de Lyon.

Le "Bas-relief", de Pascal CONVERT, prend pour origine la photographie de Georges MÉRILLON souvent nommée "Pietà du Kosovo", et la reconstitue grandeur nature, en négatif. Seules les mains noires contrastent avec la masse et la coloration beige de la cire. En décalage avec la version plus réaliste que propose la photographie de MÉRILLON, elle permet au spectateur de se questionner sur les images et leurs réceptions. Ici Pascal CONVERT utilise le vocabulaire formel de la sculpture : la densité, la matérialité, le relief et ici la monumentalité.

Pour aller plus loin : **http://www.pascalconvert.fr/histoire/pieta_du_kosovo/pieta_du_kosovo.html**

Georges MÉRILLON, *La piéta du Kosovo*, 29 janvier 1990, photographie couleur.

Il s'agit d'une photographie de la veillée funèbre d'une famille musulmane sunnite au Kosovo.
" *Ce matin des informations évoquent quatre jeunes ... qui seraient tombés sous les balles de policiers serbes, l'un d'eux, Nasimi Elshani, 28 ans (...)*". Extrait du bloc-notes de Georges Mérillon.

Le titre de l'œuvre "La piéta du Kosovo" et l'instant saisi par MÉRILLON s'inscrivent dans une tradition picturale de la représentation de la déploration de la vierge. La composition de l'image, les couleurs et la lumière théâtralisent la scène.

Cycle 4
4/3

1 Représentations de la fraternité

Sélectionner, argumenter et interpréter

Des mots pour en parler :
la douleur, le soutien,
le lien, l'entraide,
le respect, ...

Composantes théoriques et culturelles

Fiche outil

Les élèves sont invités à s'exprimer sur leurs choix en argumentant à l'écrit et / ou à l'oral.

Étape 1: Analyse croisée collective des œuvres de Pascal CONVERT et Georges MÉRILLON

Étape 2: Recherche au CDI en binôme, les élèves doivent choisir une œuvre d'art qui, selon eux, représente **la fraternité**. Ils peuvent sélectionner uniquement des œuvres (peinture, sculpture ...) parmi une sélection de livres proposés.

Étape 3: Présentation et confrontation des choix opérés par regroupement de trois binômes. Les élèves argumentent leurs idées et leurs interprétations des œuvres.

Compétence travaillée: Proposer et soutenir l'interprétation d'une œuvre

Composante plasticienne

Piste de pratique plastique en classe : En appui sur les recherches menées, le professeur peut proposer un travail plastique sur la création, la matérialité, le statut et la signification des images en arts :
Les élèves pourront être invités à révéler et accentuer la fraternité présente dans l'œuvre sélectionnée, en étant attentif aux moyens plastiques choisis.

2 Engagements de l'artiste et ouverture à l'altérité

Contextualisation de l'œuvre

Ce graffiti représente un rassemblement de pigeons gris et noirs protestant contre la présence d'une hirondelle verte. Ils brandissent des pancartes où l'on peut lire «Retourne en Afrique», «Les migrants ne sont pas les bienvenus» et «laissez nos vers de terre». Cette œuvre de l'artiste BANKSY, effacée rapidement par les services de la ville, était visible sur le mur d'un bâtiment en bord de mer de Clacton-on-Sea en Angleterre.
Le graffiti pose, au délà de la personnification des animaux, la question de l'engagement de l'artiste et de la présence matérielle de l'œuvre dans l'espace public.

BANKSY, *L'hirondelle*, 2014,
Clacton-on-Sea, Angleterre

Cycle 3/4
6/5

2 Engagements de l'artiste et ouverture à l'altérité

Débattre et prendre parti, s'ouvrir aux points de vue de l'autre

Des mots pour en parler :
Le rejet, les migrants, la différence, l'ouverture la singularité, ...

Composantes théoriques et culturelles

Fiche outil

Organiser un débat sur le fait artistique en appui sur la proposition de réaliser le "procès d'une œuvre" (fiche outil).
Les élèves sont invités à trouver un argumentaire autour d'une question commune (par exemple autour de l'engagement de l'artiste), en prenant un rôlé défini. Ils sont répartis selon trois groupes : l'accusation, la défense, le jury.
Compétence travaillée : Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Composante plasticienne
Piste de pratique plastique en classe : Le professeur peut proposer un travail sur la ressemblance , la valeur expressive de l'écart en art et le lien entre les images artistiques et leur rapport à la fiction.
Les élèves pourront réaliser une production plastique donnant à voir une tension entre l'individuel et le collectif, en jouant sur les propriétés plastiques, iconiques, sémantiques ou symboliques. Cette proposition leur permettra d'aborder la question de la différence et de la singularité.

Cycle 4
4/3

3 Représentations allégoriques et symboliques

Contextualisation des œuvres

Emile ARMEL-BEAUFILS, *Monument Aristide Briand*, 1933, sculpture en granit et bronze, Trébeurden (22).

Le monument, inauguré en septembre 1933 à Trébeurden (22) rend hommage à Aristide BRIAND, initiateur et rapporteur de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905 codifiant la laïcité en France. Le monument s'inscrit dans la continuité des monuments commémoratifs de la première guerre mondiale. Il en reprend le vocabulaire formel (socle, piédestal, obélisque, figuration, épitaphe,...).
Le médaillon situé au sommet de la stèle est un bas-relief sculpté dans le granit rose, représentant Aristide BRIAND en buste, de profil, dont le regard est dirigé vers la mer. Sous le portrait est inscrit : « Il voulut pour nous », qui semble complété par l'enfant avec l'inscription « La paix » surmonté d'un soleil qui l'englobe en partie. L'enfant en bronze est debout sur le socle de l'obélisque et semble se tourner vers le spectateur. Il s'agit d'une sculpture de bronze en ronde bosse, appelée le «Gamin de Trébeurden».

Références complémentaires (parmi d'autres possibles déterminées par le professeur)

Peter EISENMANN, *Monument aux juifs assassinés d'Europe*, 2003-2004, Berlin

A. BLAVETTE (architecte), E. PEYNOT (sculpteur), *Le monument de la République*, 1889, Lyon

Esther et Jochen GERZ, *Monument contre le fascisme*, 1986, installation participative, Hambourg

Cycle 4
4/3

3 Représentations allégoriques et symboliques

Coopérer pour identifier les caractéristiques de l'œuvre

Des mots pour en parler : *L'allégorie, le symbole, l'Individu, l'universel,...*

Composantes théoriques et culturelles

Fiche outil

Par îlot de quatre, les élèves peuvent s'approprier et analyser le monument en utilisant la modalité du placemat (fiche outil). Le premier temps est consacré à une réflexion individuelle sur le support commun, puis le second temps permet la synthèse pour chaque îlot.

Compétence travaillée : Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.

Composante plasticienne

Piste de pratique plastique en classe : Le professeur peut proposer un travail plastique sur le dispositif de représentation et la présence matérielle de l'œuvre dans l'espace.

Les élèves pourront réaliser, en sculpture, un projet de « Monument pour la fraternité ». Leur production devra mettre en scène deux élèments que tout semble opposer.

4 Narration visuelle et universalité

Contextualisation de l'œuvre

L'œuvre de COGNIET, par sa construction, permet d'interroger les élèves sur le rôle du spectateur qui se trouve impliqué et interpellé par le regard de la mère, et témoin impuissant de la scène dans l'attente de son dénouement.

Cette peinture est une composition réaliste et expressive. Le peintre use d'artifices de mises en scène pour interpeler le spectateur : l'échelle des personnages est proche de la réalité ; le rapport aux corps des modèles comme à celui des spectateurs est construit ; le regard de la femme semble nous interroger et invite à réagir ; la lumière en clair-obscur met en valeur les différents plans de la peinture. Un mouvement parcourt la composition et donne le sentiment d'instantanéité, donc d'une temporalité spécifique forte.

La "Scène du Massacre des Innocents" se réfère à un épisode biblique mais son approche par le peintre n'est pas uniquement religieuse. Par les choix de l'artiste, le tableau heurte, de manière intemporelle et universelle, la sensibilité des spectateurs et peut entrer en résonnance avec d'autres massacres qui ont eu lieu depuis.

Léon COGNIET, *Scène du Massacre des Innocents,* 1824, Musée des Beaux-Arts de Rennes

Cycle 4
4/3

4 Narration visuelle et universalité

Aborder l'œuvre sous différents angles pour approfondir l'analyse

Composantes théoriques et culturelles

Fiche outil

Les élèves peuvent analyser l'œuvre de COGNIET en utilisant la modalité pédagogique coopérative du JIGSAW (puzzle)

Étape 1 : Par îlots de quatre, les élèves interrogent dans un premier temps les effets de l'œuvre sur le spectateur.

Étape 2 : Chaque élève de l'îlot se réunit dans un groupe différent et aura à analyser une caractéristique de l'œuvre (sujet et figures, composition, couleur et lumière, temps et temporalités)

Étape 3 : Les élèves reviennent à leur îlot d'origine pour partager leurs analyses et les mettre en commun.

Compétence travaillée : Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

Des mots pour en parler : *l'empathie, le courage, la protection, ...*

Composante plasticienne

Piste de pratique plastique en classe : Le professeur peut proposer un travail plastique sur la narration visuelle d'une image.

Les élèves pourront être invités à réaliser une mise en scène photographique. Ils devront évoquer dans leur représentation une idée d'empathie, de protection, de courage, de solidarité, ... en étant attentif à la composition de leur image.

5 Relations du corps à la production - émotions & gestes

Contextualisation de l'œuvre

Claude MONET, *Fête nationale, rue saint Denis,* 1878,
Musée d'Orsay

> *« J'aimais les drapeaux. La première fête nationale du 30 juin, je me promenais rue Montorgueil avec mes instruments de travail ; la rue était très pavoisée avec un monde fou. J'avise un balcon, je monte et demande la permission de peindre, elle m'est accordée. »*

En 1878, Claude MONET peint deux tableaux pour représenter l'euphorie de la première fête nationale. Dans cette vue plongeante, il met en scène une rue étroite, dont la perspective est accentuée par le format en hauteur de la toile. Les drapeaux qui flottent au vent et la foule, sont peints sur le motif. L'artiste saisit la scène par petites touches fragmentées et rapides donnant une impression de mouvement et d'enthousiasme.

Cycle 4
5/4/3

5 Relations du corps à la production - émotions & gestes

Exprimer la singularité de son ressenti au sein d'un groupe

Des mots pour en parler : *la couleur, le patriotisme, la liesse, le ressenti...*

Composantes théoriques et culturelles

Fiche outil

À partir du choix d'une "carte émotion" proposée aux élèves, ils choisissent en binôme celle qui leur semble la plus juste pour exprimer leurs ressentis face à l'œuvre, au regard des choix plastiques réalisés par l'artiste. Ils devront ensuite partager leurs émotions en réalisant une des quatres activités : s'exprimer à partir des notions plastiques séléctionnées, écrire un court poème, réaliser une saynéte sans parole ou raconter une histoire.

Compétence travaillée : Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.

Composante plasticienne

Piste de pratique plastique en classe : Le professeur peut proposer un travail plastique sur la relation du corps à la production artistique : l'implication du corps de l'auteur; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus.

Après avoir choisi une émotion (volontairement ou au hasard) dans la liste ci-dessous, les élèves pourront traduire l'émotion plastiquement en réalisant des partis pris de gestes, de techniques et/ou de compositions qui vont venir amplifier leur message.

Liste des émotions (parmi d'autres possibles) : joie, peur, tristesse, dégoût, étonnement, colère, amusement, sérénité, apaisement, énervement, enchantement, enthousiasme, malaise, ...

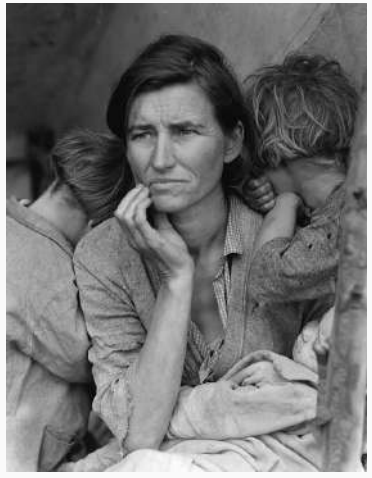
Cycle 4
4/3

5 Articulation entre émotions et gestes de l'artiste

Références complémentaires (parmi d'autres possibles déterminées par le professeur) :
Proposition de références dans lesquelles les choix de gestes, de techniques et de compositions amplifient le message de l'oeuvre.

Kathe KOLLWITZ, *les mères*, 1922, gravure sur bois, Bibliothèque du Congrès, Whashington

Yan PEI-MING, *La Prisonnière - Agnès*, 1960, peinture sur toile, Musée des Beaux-Arts, Rennes



Dorothea LANGE, *Migrant Mother*, 1936, photographie en noir et blanc, Institute of Art, Minneapolis

Francis RENAUD, *La douleur*, 1887, sculpture, Tréguier

Cycle 4
4/3

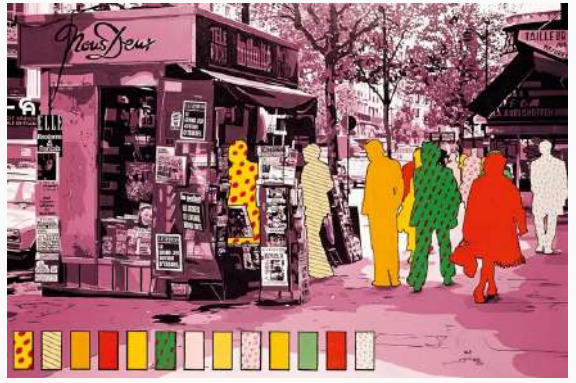
6 Hétérogénéité et cohérence

Contextualisation des œuvres

MARINA ABRAMOVIC et ULAY, *Relation in Time*, 1977, performance Museum of Modern Art, New York.

Pionnière de l'art de la performance, l'artiste serbe Marina Abramovic (née en 1946) explore les limites du corps et de l'esprit. Dans les années 1976-1988, elle et son compagnon, l'Allemand Frank Uwe Laysiepen dit Ulay (1943-2020) créent des œuvres et réalisent des performances dans lesquelles ils se mettent en scène. Ainsi, en 1977, ils créent la performance *Relation in Time*. Assis dos à dos, cheveux liés pendant 16 heures, les deux artistes font entrer le public à la 17e heure et sont restés une heure de plus sans bouger.

Références complémentaires (parmi d'autres possibles déterminées par le professeur)



Gérard FROMANGER, *Quel est le fond de votre pensée* ?, 1973,Série "Annonçez la couleur", Coll. FNAC, Musée des Beaux-Arts, Dole

Chiharu SHIOTA, *Over the continent*, 2014, vieille chaussure, laine rouge Galerie Arthur M. Sackler, Washington

Cycle 4
4/3

6 Hétérogénéité et cohérence

Prendre conscience de la polysémie d'une œuvre et des différentes perceptions possibles.

Des mots pour en parler : *l'humanité, le respect, le courage, l'attention, ...*

Composantes théoriques et culturelles

Fiche outil

À partir d'une sélection de notions ou d'idées importantes réalisés par le professeur en fonction de l'œuvre choisie (par exemple pour l'œuvre *Relation in time* de MARINA ABRAMOVIC ET ULAY : l'attachement, l'amitié, le tourment, la préoccupation, l'étonnement, la crainte, le bonheur...), les élèves choisissent le terme qui leur semble le plus juste pour analyser l'œuvre au regard des choix plastiques réalisés. Ils pourront ensuite partager leurs idées et les mettre en débat avec la classe, permettant de souligner la polysémie d'une œuvre.

Compétence travaillée : Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.

Composante plasticienne

Piste de pratique plastique en classe : l'enseignant peut proposer un travail sur la relation du corps à la production artistique.
Par groupe, les élèves pourront réaliser une production plastique qui matérialise leurs liens en évoquant leur singularité et leurs points communs.

Pour aller plus loin

- Eduscol - outils et ressources :
  https://eduscol.education.fr/588/citoyennete-et-valeurs-de-la-republique

- Le Vademecum - "La laïcité à l'école" :
  https://eduscol.education.fr/document/1609/download?attachment

- Le parcours m@gistère en autoformation : "Faire vivre les valeurs de la République":
  https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=959

- L'équipe académique - "Valeurs de la république":
  https://www.ac-rennes.fr/valeurs-de-la-republique-a-l-ecole-122324

- Le pearltrees académique - "Faire vivre le principe de laïcité et les valeurs de la république" :
  http://www.pearltrees.com/t/citoyennete-academie-rennes/principe-republique-acrennes/id51521254
  - "Enseigner de façon laïque" : http://www.pearltrees.com/t/citoyennete-academie-rennes/principe-republique-acrennes/id51521254/item558156118
  - "Valeurs et fraternité" : http://www.pearltrees.com/t/citoyennete-academie-rennes/les-invariants/id73071849

Jean-Christophe Dréno - IA-IPR Arts plastiques, Emmanuelle Véqueau - Formatrice académique Arts plastiques - Académie de Rennes