

AIDE-MÉMOIRES

en collaboration avec

Aide-mémoire

> Le processus d'appréciation

Arts plastiques
Secondaire

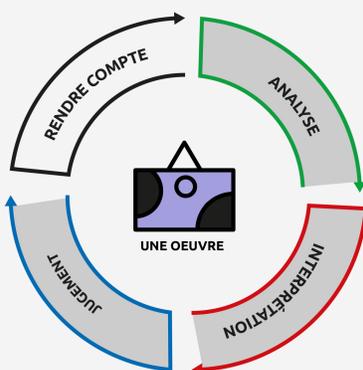
Voici un aide-mémoire pour t'aider à mieux apprécier des œuvres d'art, des images médiatiques, des objets culturels du patrimoine artistique.

Le processus d'appréciation est une stratégie efficace pour apprécier les œuvres que tu observes. Une fois que tu l'auras bien compris, tu pourras l'exploiter à ta guise, à l'école mais aussi dans ta vie de tous les jours, lorsque tu entres en contact avec une œuvre ou une image, que ce soit sur la rue, dans un musée, dans un livre ou sur les médias sociaux.

Ce processus est composé de 3 étapes incontournables.

C'est une stratégie inspirée du travail des critiques d'art, des historiens de l'art ainsi que des gens simplement sensibles à l'art. L'infographie suivante en présente les étapes. Nous y avons ajouté l'étape « rendre compte ». Nous y reviendrons plus tard.

COMMENT APPRÉCIER ? EXPLOITER LE PROCESSUS D'APPRÉCIATION SECONDAIRE

1. Imprègne-toi de l'œuvre et repère les émotions que tu ressens
2. Dégage des éléments du langage plastique
3. Repère des aspects historiques et socioculturels
4. Établis des liens entre ces éléments

1. Repère les éléments expressifs et symboliques
2. Fais des liens entre éléments reconnus et les émotions que tu ressens
3. Compare avec d'autres œuvres que tu as vues auparavant
4. Enrichis ton interprétation du sens de l'œuvre par la recherche d'informations complémentaires

1. Revois ta première interprétation à la lumière des informations trouvées
2. Construis ton argumentation
3. Communique ton point de vue

1. Repère les éléments importants de ton expérience
2. Établis des liens avec tes apprentissages antérieurs
3. Dégage les apprentissages que tu as effectués

À CHAQUE PHASE :

1. CONCENTRE-TOI ET LAISSE ENTRER LES NOUVELLES IDÉES
2. METS-TOI AU TRAVAIL
3. PRENDS LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR À CE QUE TU FAIS

Aide-mémoire

> Le processus d'appréciation

Arts plastiques
Secondaire

ANALYSE > Première étape

Il s'agit de te laisser imprégner par l'œuvre.

Prends conscience des émotions et sentiments que tu ressens. Ils peuvent être positifs, négatifs, neutres ou même tout à la fois. Nomme-les, simplement.

Puis, repère les éléments du langage plastique que tu connais : lignes, formes, couleurs, textures, motifs, organisation de l'espace, perspective, etc.

Ensuite, si tu peux, repère des éléments historiques et socioculturels. Y a-t-il des indices qui révèlent la provenance de l'œuvre, son époque, son influence ? Reconnais-tu un mouvement artistique, un élément politique, géographique ?

Enfin, tente d'établir des liens entre les différents éléments repérés.

Par exemple, dans cette œuvre, il y a des éléments figuratifs rouges, peints en aplat sur une paroi de roche. Tu pourrais déduire qu'il s'agit d'une peinture rupestre, qui date peut-être du paléolithique.

Le cercle rouge rappelle la chaleur ; la peinture sur pierre fait penser au paléolithique ; la scène de chasse évoque une époque très ancienne où la société était composée de chasseurs-cueilleurs... Tu comprends que je suis en train d'analyser cette peinture.

Source

Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA), photographie d'un site archéologique en Suède, 15 août 2013. Repéré à https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanum_12_Aspeberget_IMG_8749_id_10160600120001.JPG

Aide-mémoire

> Le processus d'appréciation

Arts plastiques
Secondaire

INTERPRÉTATION > Deuxième étape

Cette étape est un véritable terrain de jeux. Tu peux laisser aller ton imagination, tant que tu es capable d'appuyer ton propos.

D'abord, repère les éléments expressifs et symboliques.

Dans cette image, tu peux interpréter les cercles rouges comme tu le sens. Serait-ce des symboles du soleil, de la terre en feu, d'une roche rouge, de l'amour, de la guerre, d'une tache de sang ? Pourquoi le grand cercle est-il entouré par des êtres et des arbres ? Quelles émotions surgissent en toi pendant que tu examines l'œuvre ? Quels liens notes-tu avec les éléments repérés lors de ton analyse ? Pour appuyer ton propos, tu peux l'enrichir avec des informations ou des images recueillies sur le Web, dans des livres, dans une revue.

JUGEMENT > Troisième étape

Il s'agit de se faire une tête, une opinion, un jugement personnel sur cette œuvre.

Ta première interprétation a-t-elle changé après que tu as recueilli de nouvelles informations ? Ton opinion a-t-elle évolué en comparant l'œuvre à d'autres œuvres sur le même sujet, de la même époque ou de la même région ?

Sur ces bases, construis ton argumentaire pour démontrer que, selon toi, l'œuvre est pauvre, riche, signifiante, attachante, etc. Trouve des qualificatifs pour la décrire et expliquer ton point de vue.

Tu peux partager ce point de vue à ton enseignant, à tes amis, à ta famille ou même dans un espace virtuel prévu à cet effet.

Aide-mémoire

> Le processus d'appréciation

Arts plastiques
Secondaire

RENDRE COMPTE > Quatrième étape

Enfin, cette dernière étape ne fait pas véritablement partie du processus d'appréciation, mais est incontournable dans l'apprentissage. Il s'agit de rendre compte de son expérience d'appréciation.

En écrivant, en racontant ou en filmant toutes les étapes de ton appréciation, en expliquant ce que tu as appris, tes découvertes et tes difficultés, tu renforces tes apprentissages de façon consciente et tu permets à ton enseignant de mieux comprendre ta démarche d'appréciation.

JUGEMENT > Troisième étape

Il s'agit de se faire une tête, une opinion, un jugement personnel sur cette œuvre.

Ta première interprétation a-t-elle changé après que tu as recueilli de nouvelles informations ? Ton opinion a-t-elle évolué en comparant l'œuvre à d'autres œuvres sur le même sujet, de la même époque ou de la même région ?

Sur ces bases, construis ton argumentaire pour démontrer que, selon toi, l'œuvre est pauvre, riche, signifiante, attachante, etc. Trouve des qualificatifs pour la décrire et expliquer ton point de vue.

Tu peux partager ce point de vue à ton enseignant, à tes amis, à ta famille ou même dans un espace virtuel prévu à cet effet.

À retenir !

La dynamique de création comporte 3 phases : ouverture, action productive, séparation

À cela, on ajoute la phase : Rendre compte

Tu pourras t'en servir à chaque fois que tu seras en contact avec une œuvre d'art, une image médiatique ou un objet culturel, à l'école comme dans ta vie de tous les jours.

Aide-mémoire

➤ Dynamique de création

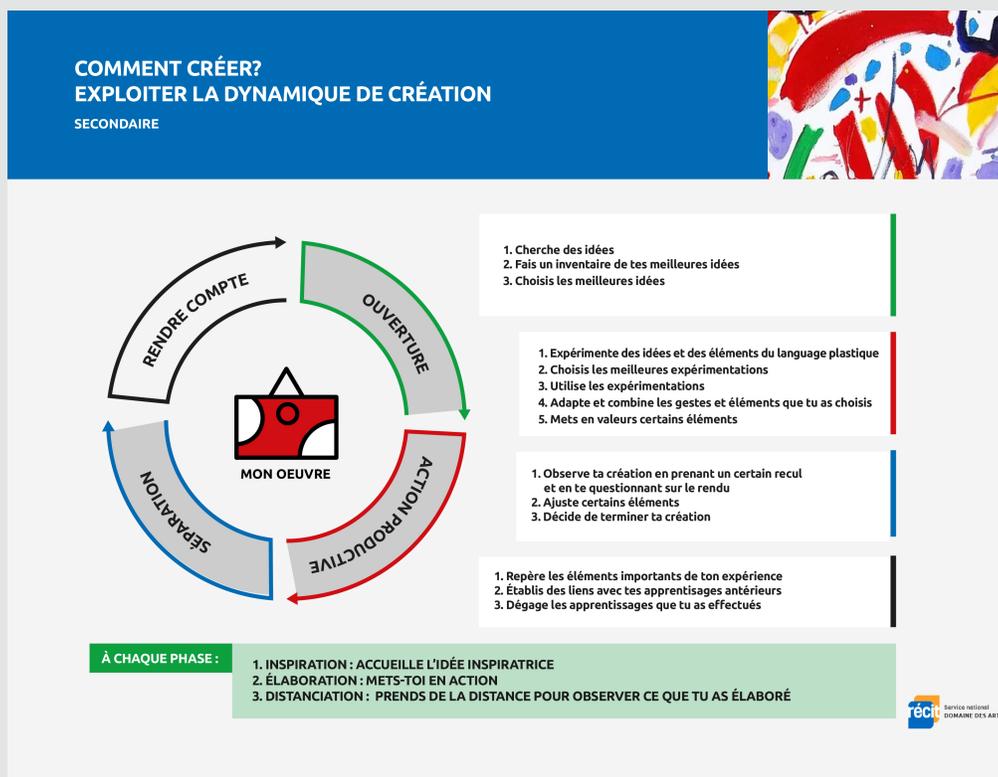
Arts plastiques
Secondaire

Dans cet aide-mémoire, tu découvriras un processus astucieux pour mieux créer !

Il s'agit de la dynamique de création, qui est un outil puissant pour t'aider à matérialiser ton esprit créatif. Une fois que tu la comprends bien, tu peux l'exploiter à ta guise, dans un cours à l'école, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Cette dynamique est une stratégie inspirée du travail des artistes professionnels.

La dynamique est composée de 3 phases. Elles sont en gris plus foncé dans le cercle de cette infographie.

Aide-mémoire

> Dynamique de création

Arts plastiques
Secondaire

OUVERTURE > Première phase

Il s'agit d'abord, comme le dit le mot, d'ouvrir son esprit, d'accueillir l'inspiration. Souvent, les artistes ont leur propre façon de trouver des idées, mais plusieurs stratégies se recoupent. Par exemple, en marchant dans la ville ou dans la forêt, en prenant sa douche ou en se laissant aller dans un demi-sommeil, en jouant librement avec les matériaux, en observant le monde qui nous entoure, etc. Lorsqu'on trouve des idées, on les note, on les dessine, on les enregistre, en fait, on en dresse l'inventaire. Pour cela, le carnet de traces peut être utile. Enfin, on choisit la ou les meilleures idées, celles qui seront exploitées.

ACTION PRODUCTIVE > Deuxième phase

Il s'agit de se mettre en action. On expérimente ses meilleures idées ; on teste en explorant les techniques, les matériaux, le langage plastique ; on fait des esquisses, des expérimentations, des exercices de base. Puis, on se met enfin à la production de l'œuvre ou de l'image finale. Au fur et à mesure de la création, on adapte, on combine différents éléments choisis. À la fin, on met en valeur certains d'entre eux et on peaufine.

SÉPARATION > Troisième phase

Il s'agit de se séparer de son œuvre. Cela peut paraître étrange, mais c'est essentiel. On prend de la distance par rapport à sa création pour mieux l'observer : une distance de temps et d'espace. Il est recommandé de prendre quelques jours avant d'y revenir. Tu peux alors regarder ton œuvre d'un peu plus loin, comme un spectateur. Ainsi, tu remarqueras davantage les éléments réussis et ceux que tu peux ajuster.

La bonne nouvelle est que tu peux revenir à ta création et la retravailler pour enfin choisir de la terminer.

Prendre la décision de finir est un choix d'artiste parce qu'en fait, on pourrait travailler sans fin sur une œuvre...

Aide-mémoire

> Dynamique de création

Arts plastiques
Secondaire

Ainsi, déjà dans l'ouverture, on accomplit ces étapes :

- On peut se concentrer sur les idées qui émergent ;
- Puis, on passe à l'action en prenant des notes ;
- Enfin, on prend de la distance en relisant les idées notées.

RENDRE COMPTE > Quatrième phase

Pour terminer, il y a une phase qui ne fait pas véritablement partie de la dynamique de création, mais qui est spécifique aux élèves en apprentissage. Il s'agit de rendre compte de son expérience de création.

Autrement dit, il faut partager en écrivant ou en racontant :

- les étapes de ta création ;
- ce que tu as appris, les découvertes, les réussites et les difficultés que tu as rencontrées.

En accomplissant cette étape :

- tu renforces tes apprentissages de façon consciente ;
- tu permets à ton enseignant de mieux comprendre ta démarche de création.

À retenir !

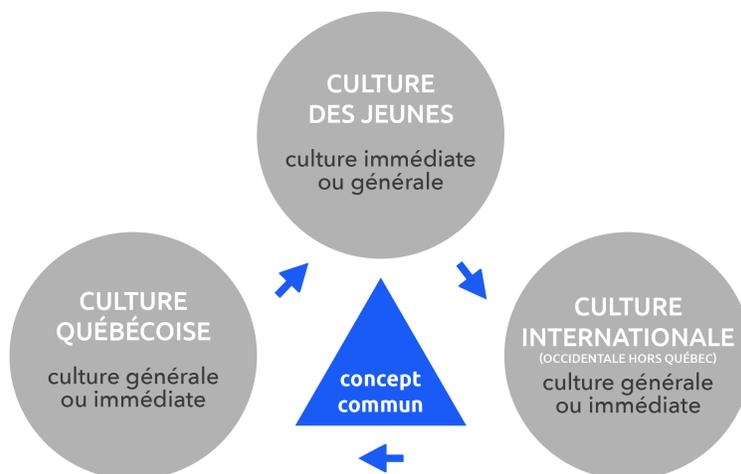
La dynamique de création comporte 3 phases : ouverture, action productive, séparation

À cela, on ajoute la phase : Rendre compte

Tu pourras adopter cette dynamique dans chacun de tes projets de création scolaires ou personnels.

Triologue culturel

Approche culturelle proposée par Andrée-Caroline Boucher, doctorante en études et pratiques des arts, UQAM, 2019