

Enseigner l'histoire des Arts en classe de troisième

Elaboration d'une séquence pédagogique sur l'histoire des arts

Séquence sur le road movie

Corpus : Affiche du film Into the wild

Extrait des Raisins de La Colère de Steinbeck, 1939

Tableau D'Edward Hopper, Gas Station, 1940

Pourquoi ces études ?

- Approche d'un genre cinématographique repris en littérature, peinture avec des déclinaisons différentes
- Les spécificités de l'affiche, du texte, du tableau
- Etre capable de parler d'une oeuvre d'art (ressenti, technique, interprétation)
- Faire des liens entre plusieurs oeuvres autour d'un même thème
- Pourquoi ces voyages ?
- Développer ses compétences à l'écrit et à l'oral

Objectifs :

Sensibiliser les élèves aux différents champs artistiques

Initier les élèves aux spécificités du domaine artistique retenu

Texte :

- le récit
- les temps utilisés
- les procédés d'écriture significatifs
- l'interprétation
- les intentions
- ...

Affiche : - sa composition

- l'image
- le texte
- l'interprétation
- les intentions
- ...

Le tableau : - analyse du sujet

- les choix techniques
- image et culture
- l'interprétation
- les intentions
- ...

Construire une culture personnelle

Amener à mieux connaître les métiers liés aux domaines des arts et de la culture

Amener vers les lieux de diffusion des spectacles

Enseigner l'histoire des Arts en classe de troisième

La séquence pédagogique :

Appréhender divers supports artistiques autour d'une même thématique : texte, affiche, tableau

Etre capable d'exprimer des émotions, des ressentis à la lecture, l'observation d'une oeuvre d'art

Analyser une oeuvre, en découvrir les spécificités

Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique à chaque champ artistique

Interpréter le sens d'une oeuvre, les intentions de l'artiste

Repérer les usages de l'oeuvre

Objectifs du M1 :

Lire :

- Rechercher des informations précises
- Développer son goût pour la lecture et sa sensibilité artistique

Items du livret personnel de compétences

Compétence 1 :

- Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l'objectif poursuivi
- Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites nécessaires
- Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire
- Dégager, par écrit ou oralement, l'essentiel d'un texte lu
- Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés

Compétence 5 :

- les différentes périodes de l'histoire de l'humanité
- Oeuvres littéraires du patrimoine
- Dégager, par écrit ou oralement, l'essentiel d'un texte lu
- Oeuvres picturales, musicales, scéniques, architecturales ou cinématographiques du patrimoine
- Situer des événements, des oeuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques, des ensembles géographiques
- Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions
- Établir des liens entre les oeuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre
- Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l'actualité
- Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – musique
- Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique
- Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d'un texte littéraire
- Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d'une oeuvre artistique
- Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une oeuvre
- Manifester sa curiosité pour l'actualité et pour les activités culturelles ou artistiques
- Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée littéraire

Enseigner l'histoire des Arts en classe de troisième

Compétence 6 :

- Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter toutes les différences

Compétence 7 :

- Être autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles
- S'engager dans un projet individuel
- S'intégrer et coopérer dans un projet collectif
- Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions

Pour le corpus sur le road movie :

Initier à un genre cinématographique repris dans d'autres champs artistiques : littérature, peinture... voir les convergences et les spécificités liées à chaque domaine artistique

Un genre proche des réalités d'une époque

Le road movie : voyage physique, voyage intellectuel, témoignage des maux d'une époque

Aborder l'adaptation

Pour le corpus héros au féminin :

Le texte :

La spécificité du théâtre

Le théâtre documentaire

Les didascalies

La double énonciation

La fonction du récit au théâtre

Le personnage au théâtre

Les temps verbaux, les temps de l'histoire, du récit

Intention de l'auteur

La place de l'art, de l'artiste dans la société

La photographie :

La composition de la photographie : couleur, éclairage, cadrage...

Quel point de vue

L'interprétation

L'intention de l'artiste

L'usage

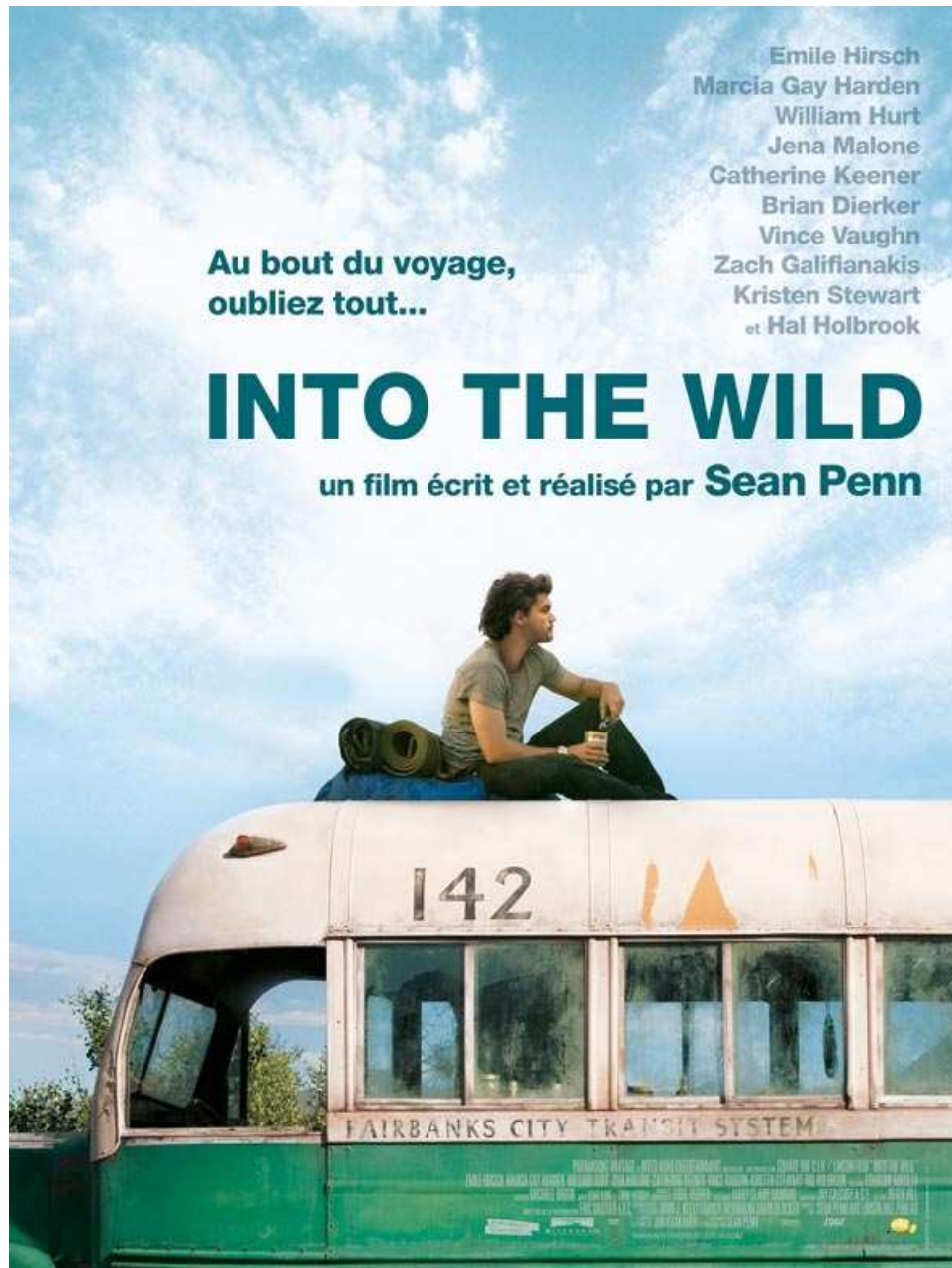
La place de l'art, de l'artiste dans la société

Enseigner l'histoire des Arts en classe de troisième

En vue de l'épreuve de l'histoire des arts

Road movie : un voyage particulier

Document 1

Affiche française du film de Sean Penn, 2007

Hélène CARRE, Francis Gaillard, ENFA, novembre 2012
Travail réalisé dans le cadre d'un stage de formation

En vue de l'épreuve de l'histoire des arts

Road movie : un voyage particulier

Document 2

Alors que quelque part dans le Middle- west sécheresse et tempête de poussière détruisent les cultures de maïs, Tom Joad, sa famille, Casy, un ancien pasteur se mettent en route à la recherche de travail. La route est longue et dure jusqu'à la Californie.

- J'ai parcouru tout le pays. Tout le monde se pose la même question. Où allons-nous ? Il me semble que nous n'allons jamais nulle part. On va, on va. On est toujours en route. Pourquoi les gens ne réfléchissent-ils pas à tout ça ? Tout est en mouvement aujourd'hui. Les gens se déplacent. Nous savons pourquoi et nous savons comment. Ils se déplacent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pour ça que les gens se déplacent toujours. Ils se déplacent parce qu'ils veulent quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont. Et c'est le seul moyen de l'avoir. Du moment qu'ils en veulent et qu'ils en ont besoin, ils iront le chercher. C'est à force de recevoir des coups que les gens sentent l'envie de se battre. J'ai parcouru tout le pays et j'ai entendu les gens parler comme vous.

Le gros homme pompait l'essence et sur le cadran l'aiguille marquait le nombre de gallons.

- Oui, mais où ça nous conduira-t-il tout ça ? C'est ce que je voudrais savoir.

Tom intervint brutalement :

- Eh bien vous ne le saurez jamais. Casy essaie de vous l'expliquer , et vous vous contentez de répéter toujours la même chose. Vous n'êtes pas le premier que je vois comme ça. Vous ne vous demandez rien, vous vous contentez de chanter une espèce de rengaine... « Où allons-nous ? »

Il regarda la pompe à essence, vieille et rouillée, et la cabane derrière elle, construite en vieilles planches, avec les trous qu'avaient laissés les premiers clous visibles à travers la peinture, la peinture qui avait été courageuse, qui avait voulu imiter le jaune des grands dépôts des compagnies en ville. Mais la peinture ne pouvait pas boucher les trous des anciens clous ni les vieilles fentes des planchers, et la peinture ne pouvait pas être remplacée. L'imitation était un échec et le propriétaire savait que c'était un échec. Et par la porte ouverte, Tom apercevait dans la bicoque les barils d'huile, deux seulement, et le comptoir de bonbons avec ses vieux bonbons poussiéreux, ses lacets de réglisse devenus bruns avec l'âge, ses cigarettes. Il voyait la chaise cassée, et le châssis contre les mouches avec le trou que la rouille y avait percé. Et la cour encombrée qui avait dû être sablée, et derrière le champ de maïs qui se desséchait et mourait au soleil. A côté de la maison le petit stock de pneus d'occasion, des pneus rechappés. Et il remarqua pour la première fois le pantalon minable et délacé du gros homme, sa chemise bon marché et son chapeau de carton.

John Steinbeck, Les raisins de la colère, 1939, Chapitre XIII

Enseigner l'histoire des Arts en classe de troisième

En vue de l'épreuve de l'histoire des arts

Road movie : un voyage particulier

Document 3

HOPPER Edward (1882-1967), « Gas station », 1940.

Etude de l'affiche *into the wild* de S Penn

L'image, sa composition :

Le texte écrit

7- Quel est le titre ? Sa traduction ?

8- Quelle est la phrase d'accroche ? Que suggère-t-elle quant au sujet du film ?

9- Quel est le producteur ?

Interprétation

10- Que supposez-vous quant au sujet du film ?

Des séances possibles :

Séance 1 : l'affiche de Into the wild (2 heures)

Les impressions ressenties : A quoi cette affiche vous fait-elle penser ? Quelles sont vos premières impressions ?

Faire repérer les éléments constitutifs de l'affiche

Par groupes certains élèves travaillent l'image : un groupe sur les éléments constitutifs de l'affiche et pourquoi ces choix, un autre groupe sur le choix des couleurs, des lignes de force, un autre groupe sur le texte. Ensuite un rapporteur désigné par chaque groupe donne les premiers repérages, les premières remarques.

Quelques pistes pour aider les élèves :

L'image :

1- quels sont les différents éléments qui constituent l'image de l'affiche ? où sont-ils situés ?

2- le personnage : qui est-il ? quelle est sa posture ? Quels sont ses vêtements ?

Comment est-il placé ? Où est-il placé ?

3- le paysage ?

4- Quelles sont les principales lignes de force ?

5- Quelles sont les couleurs dominantes ?

6- Quel sont les effets produits par cette image ?

Le texte :

Traduction du titre

Phrase d'accroche : que suggère-t-elle

Quels autres éléments dans cette affiche ? Leur utilité ?

Après la restitution de chaque groupe :

- Spécificité de l'affiche : une image, un texte pour un usage particulier.

Synthèse qu'est-ce qui est suggéré par cette affiche ?

Bilan

Amorce du voyage en solitaire, élément insolite le bus

Travail d'écriture en 15 lignes :

Imaginez ce qui va se passer dans le film ou imaginez les pensées du personnage assis sur le bus.

Lecture des productions à la classe

Etude du texte extrait des Raisins de la colère, John Steinbeck, 1939.

I - Contexte historique

Les impressions ressenties

Quel est le sujet du texte ? Que comprenez-vous de l'intrigue ? des relations entre les personnages ?

Le contexte historique (à l'aide d'un document, fait en histoire ...) ce document permet à l'enseignant de faire les rappels historiques nécessaires à la compréhension du texte et cela permettra de faire la différence entre document historique et texte littéraire.

Un texte qui témoigne d'une époque mais pas que... un texte littéraire et non historique

Quels sont les éléments de la réalité de l'époque que nous trouvons ici ?

Travail par binômes sur :

Portée, visée du texte ? Qu'est-ce que le voyage révèle du pays, des personnages ?

Avec l'adaptation de John Ford, visionner le même extrait ce qui permettra d'aborder l'adaptation de ce roman au cinéma et rendre plus sensibles les particularités liées à chaque domaine artistique (le texte littéraire / le film)

Qu'est-ce qui est commun à l'extrait du roman et du film, qu'est-ce qui diverge ?

Qu'est-ce que l'auteur privilégie ? qu'est-ce que le réalisateur privilégie ?

Que préférez-vous le film ? Le roman ? Justifiez les réponses en vous appuyant sur les spécificités liées à chaque domaine artistique -

II Etude du texte

2- Quel est l'auteur de ce texte ?

3 - Quelle est la nature du texte (roman, article de presse...)

4 - A quelle date le texte a-t-il été écrit ?

5- Quels sont les personnages du texte ?

6 - Pourquoi Tom et Casy sont-ils sur la route ? Quelle est la motivation de leur voyage ?

7 - En observant la station service et le logement du pompiste, de quoi Tom prend-t-il conscience ?

8 - Qu'est-ce que ce texte suggère quant à la condition vie de certains Américains à cette époque ?

On peut aussi aborder :

Les temps du texte : temps du récit / temps du dialogue

Un récit qui utilise le discours direct : pourquoi ? Rappel sur les différents types de discours, les effets produits dans ce texte

La personnification (l 19) repérage, analyse de l'effet produit

La pompe à essence : intérêt, symbolique

Pour Joad et sa famille pourquoi ce voyage ?

Etude du tableau d' Edward Hopper Gas Station, 1940.

Séance 3 : Gas Station d' Edward Hopper (1 heure)

Les impressions ressenties

Analyse du sujet

A quel genre l'oeuvre appartient-elle : portrait, paysage, scène de guerre ... ?

Que voit-on ?

Les premières impressions

I - Contexte historique

1 - Que s'est-il passé aux États-Unis en 1929 ?

II - Description du tableau

Analyse du sujet

1 - Décrivez la scène (personnage, objets...)

2 - Décrivez l'homme (position dans le tableau, apparence physique, ce qu'il fait)

Analyse des choix techniques

3- Est-ce une oeuvre figurative ? Abstraite ? Le peintre reproduit-il un aspect du réel ?

4- Quelles sont les lignes de force dominantes ? Quelles sont les couleurs choisies ? Sont-elles contrastées ? Sont-elles des couleurs complémentaires ?

5- Quels sentiments ou impressions se dégagent de cette oeuvre ?

Image et culture

6- A quelle époque historique (et où) cette peinture fait-elle référence ?

III – Interprétation

7- En mettant en relation les éléments dénotés et connotés quelle interprétation peut-on faire du sens de cette oeuvre ?

Qu'est-ce que ce tableau (mise en relation avec un autre tableau de Hopper : High Road) nous dit de la société américaine ?

Si vous mettez en // ce tableau et le passage du texte de Steinbeck où il est question de la pompe à essence que constatez-vous quant à la chronologie des scènes ? Quelle évolution, quels changements y a-t-il eu entre les deux scènes évoquées par ces deux oeuvres artistiques ?

Synthèse : (1 heure)

Particularités du road movie

Un voyage qui révèle les réalités d'une société à une époque donnée

Un voyage révélateur de l'individualité de chacun

Aller chercher dans une liste proposée (choix entre plusieurs domaines artistiques) un autre road

movie et le présenter à la classe. (Travail guidé par un questionnaire). Présentation à la classe

Synthèse sur le road movie en littérature et autres arts

Le voyage apprentissage

De la réalité à l'oeuvre artistique

Entre 1936 et 1949 la migration du *Dust Bowl* (désert de poussière)

Exode provoqué par la sécheresse, l'érosion des terres et les tempêtes de poussière ainsi que par l'expulsion massive des ouvriers par les grands propriétaires. Cet épisode fait suite à la grande Dépression qui avait déjà appauvri bon nombre de personnes. Ce sont presque trois millions de personnes qui vont ainsi se trouver sur les routes des Etats-Unis en direction de la Californie.

La route un passage entre deux monde (Steinbeck, Hopper)

Le monde paysan change : la terre appartient à quelques propriétaires ou à des banques. La logique financière s'impose dans les campagnes. Le texte de Steinbeck nous met face à l'apparition de la mécanisation, de la monoculture qui épuise les sols et contribue à la désertification. La famille Joad témoigne de la paupérisation des agriculteurs mais aussi de toute une population qui dépendait du monde agricole (petits commerces) ; le texte décrit un monde en pleine mutation.

Un monde déshumanisé (Steinbeck, Hopper, Penn)

Ce nouvel ordre des campagnes qui va connaître une mécanisation qui ne cessera de se développer ce qui va entraîner d'autres difficultés : le déplacement des populations touche tout le tissu économique : les pompistes, commerces de proximité...

L'homme n'est rien dans ce nouvel ordre des choses. On peut s'interroger sur la crise de certaines valeurs qui face à des situations extrêmes n'ont plus cours, en effet chacun doit ardemment lutter pour survivre.. Désormais, l'homme apparaît bien souvent dans une extrême solitude.

Se perdre pour mieux se retrouver (Steinbeck, Penn)

Dans ces documents les voyageurs décident de tout quitter, d'abandonner un monde dans lequel ils avaient de véritables repères et de partir vers l'inconnu, vers un monde qu'ils découvrent car jusqu'alors ils s'étaient peu ouverts au reste du monde. A noter que ces voyageurs font un voyage qui est risqué, ils ne savent pas où ils vont, ce qui les attend... le monde dans lequel ils vivent ne correspond plus à ce qu'ils attendent alors plus ou moins contraints ils décident de partir. Ces hommes vont donc se perdre dans un univers dont ils ne maîtrisent pas les règles.

De l'individualisme à la conscience de classe (Steinbeck, Penn)

Steinbeck met en scène des propriétaires peu scrupuleux pour qui la ligne directrice est le profit avant tout. Le pouvoir d'achat en cette période de crise est au plus bas, l'auteur montre des familles qui n'ont plus rien et il montre en parallèle des propriétaires qui plutôt que de voir les cours baisser préfèrent détruire les surplus.

C'est un monde à deux vitesses, l'un est en train de disparaître au profit de l'autre (ce que montre également Hopper) tandis que Penn montrera que certains individus ne se retrouvent pas en adéquation avec ce nouvel ordre des choses et choisissent d'abandonner ce monde.

Dans l'oeuvre de Steinbeck c'est Casy, ancien pasteur qui va éveiller Tom Joad. Jusqu'alors le jeune homme avait vécu au jour le jour, il ne cherchait qu'à satisfaire ses besoins élémentaires. La prison a été une première prise de conscience qui lui a indiqué que tout ne peut pas se faire et qu'il existe des lois.

En guise de conclusion

Ces oeuvres témoignent d'une mutation qui, dans le roman et l'oeuvre picturale est circonscrite aux années 1930 et aux États-Unis, alors qu'elle a affecté la planète entière au XXe siècle.

L'exode rural a pu se dérouler dans l'indifférence et l'ignorance générales, ou au contraire dans des soubresauts qui ont frappé l'opinion. Les artistes se sont emparés de ce thème pour en transmettre une vision :

Steinbeck montre les mécanismes complexes qui ont lancé les paysans sur les routes : augmentation de la productivité agricole, la mécanisation qui diminue la main-d'œuvre nécessaire à l'année mais qui nécessite des saisonniers pour la cueillette... Il s'attache à démontrer que le développement incontrôlé du capitalisme a une incidence sur la condition humaine: l'homme devient une marchandise ordinaire, un outil dont on se sert si besoin et qu'on abandonne dès qu'il n'est plus rentable. Cette conception mercantile et utilitariste est la véritable origine des drames humains d'autant que pour prospérer elle utilise sciemment l'égoïsme et les peurs. Hopper montre les conséquences de ce phénomène sur la vie des populations avec un homme qui certes a l'air d'avoir des conditions matérielles décentes mais qui vit dans une extrême solitude, qui subit sa vie réduite à acquérir de quoi maintenir son niveau de vie. Penn indique qu'aujourd'hui encore les incidences de ce nouvel ordre des choses est toujours d'actualité, d'où l'aspiration à un autre ordre des choses. Mais peut-on vivre à contre courant de l'ordre imposé ?

D'autres pistes pédagogiques :

On peut montrer que ces oeuvres sont parties de faits réels, d'ailleurs le film de Sean Penn est une adaptation d'une histoire vraie. Peut-être l'occasion d'aborder la différence entre l'historien et l'artiste.

On peut aussi aborder l'adaptation d'une oeuvre littéraire (Les raisins de la colère de J Ford)