

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PAR ÉTAPES DU PROJET

La rencontre avec l'œuvre

L'enjeu : le choc esthétique

Qu'est-ce qu'une œuvre provoque en nous ? En créant les conditions d'une expérience forte et inattendue, la rencontre avec l'œuvre vise un triple décalage par rapport aux pratiques ou références habituelles des élèves : étrangeté de ce qui est soumis au regard et à l'écoute ; étrangeté du contexte institutionnel que l'on découvre ; étrangeté de la relation pédagogique qui n'est pas celle habituellement proposée dans le cadre scolaire. Face à une œuvre d'art a priori éloignée de leur univers de références et face à des matériaux sonores quotidiens qui ne sont pas immédiatement musique, les élèves se confrontent à des questions telles que : où sommes-nous ? Qui vient là d'habitude ? Quels sont les codes de comportement ? Comment regarder cette œuvre ? Qu'est-ce qu'écouter ? Cette rencontre avec l'œuvre, y compris dans ce qu'elle peut avoir de déstabilisant ou d'ennuyeux, vise à faire advenir les sensations, les références et les représentations des élèves à travers une parole qu'il s'agira de prendre au sérieux. C'est elle qui servira d'appui aux « exercices du regard et de l'écoute » de l'étape pédagogique suivante.

Objectifs pédagogiques

Rendre possibles la prise de parole, la verbalisation d'émotions, de sensations, d'association d'images et d'idées par définition difficiles à exprimer. Par conséquent, il s'agit aussi de prendre conscience que les mots peuvent manquer face à l'œuvre d'art.

Passer d'une perception spontanée (remplie de représentations souterraines) à une perception active et conscientisée.

Aller vers une lecture individuelle qui précise sa propre relation à l'œuvre, y compris dans ses aspects négatifs, imprécis, incomplets, et qui dépasse les représentations collectives et les clichés.

Prendre conscience du contexte institutionnel.

Exercices du regard et de l'écoute

L'enjeu : aiguïser les sens et accéder au sens

Dans cette phase d'enrichissement et d'approfondissement de l'expérience esthétique, l'élève est amené à aller au-delà de sa perception spontanée et de ses représentations sur l'art. À quelle distance regarde-t-on une œuvre ? Chacun regarde-t-il de la même façon ? Quel espace l'œuvre occupe-t-elle et comment entre-t-elle en résonance avec les autres œuvres ? D'où viennent nos impressions ? En multipliant les points de vue et les grilles de lecture, en s'attachant à décrire les matériaux de l'œuvre, en prenant conscience de son processus de réalisation, en percevant les tensions qui la traversent, l'élève accède à une compréhension qui relie de manière intime les éléments formels et la perception. De même, l'écoute s'affine pour passer de l'impression à la connaissance du phénomène sonore. Au-delà de sa source et de son pouvoir d'évocation, le son a des qualités et des formes que l'élève apprend à identifier.

Objectifs pédagogiques

Se familiariser avec l'espace d'exposition et avec l'environnement du studio musical pour apprendre à regarder et à écouter.

Acquérir un vocabulaire plastique et musical à partir de lectures renouvelées des œuvres et des sons.

Enrichir ce vocabulaire par des apports culturels et le réinvestir dans l'analyse d'autres œuvres.

Aiguïser son regard et son écoute par une expression verbale précise et passer de l'opinion à l'argumentation.

Le travail de l'art

L'enjeu : l'art est un travail

Les élèves ignorent en général ce qu'est le travail d'un artiste. La rencontre avec des artistes, dans leur atelier ou face à leur œuvre exposée au musée, dans un studio de création sonore ou à l'occasion d'un concert, vise à montrer qu'une pratique artistique met en jeu des savoir-faire, des idées et des contraintes techniques, économiques voire sociales. Ces rencontres sont aussi l'occasion d'aborder les questions de la vocation, des choix de vie, de l'exercice d'un métier et de ses exigences, des modes de collaboration et de production des œuvres. Cette découverte de l'univers professionnel d'artistes permet à l'élève de faire des rapprochements avec sa propre pratique professionnelle, notamment à travers la notion de projet, le rapport aux matériaux et à la fabrication, les dimensions de la recherche et du savoir-faire, l'adéquation entre l'idée et la réalisation, la communication, etc.

Objectifs pédagogiques

Comprendre le processus de travail de l'artiste, les conditions de son exercice et l'idée de parcours professionnel.

Faire le lien avec son propre métier et le travail en atelier.

De la sensation à l'idée

L'enjeu : construire son discours sur l'art

À cette étape, l'élève devient pleinement acteur du projet. Il a acquis un ensemble de notions pluridisciplinaires et des expériences qu'il est à même de réinvestir dans la lecture de plusieurs œuvres et dans la conception d'une scène sonore. Dans sa relation aux œuvres et aux sons, il s'appuie sur l'expérience sensible, mais aussi sur la mobilisation de capacités d'analyse (matériaux, formes, problématiques abordées, processus de création) et de connaissances (vocabulaire, références, contextualisation). L'élève devient capable d'explicitier ces données de manière construite. Cette approche consciente est doublement mise à l'épreuve au cours de cette étape :

- par l'élaboration de discours argumentés sur les œuvres, écrits ou oraux, par exemple sous la forme d'échanges contradictoires sur les œuvres ;
- par l'élaboration d'une scène sonore qui exprime des idées, des choix artistiques à travers une forme composée.

Objectifs pédagogiques

Être capable de choisir et d'utiliser les notions acquises dans l'analyse d'autres œuvres plastiques. Être en mesure de discuter de la pertinence du transfert de notions entre l'univers des arts visuels et celui des arts du son, et réciproquement, en prenant en compte la spécificité de chaque médium. Exprimer des choix esthétiques et les traduire dans l'élaboration de matériaux sonores et dans une forme déterminée.

Construire un discours critique sur les œuvres qui rende compte d'une expérience sensible et d'une compréhension du processus de création, et pas seulement de connaissances apprises.

L'élève médiateur

L'élève devient à son tour médiateur. Il conduit seul une médiation face à un public en petit groupe, composé d'autres élèves, de professeurs, de personnes extérieures, de partenaires ou de journalistes. Il est capable de présenter au public les grands principes qui président à sa création et d'explicitier comment la scène sonore qu'il a créée entre en résonance avec les problématiques de l'œuvre plastique. Il a pris suffisamment de recul pour faire partager son expérience de l'œuvre et un point de vue sur elle dans un dialogue avec les spectateurs. En tant que médiateur, il amène un public à construire une relation à une œuvre.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser l'espace de monstration de l'œuvre (accrochage, scénographie, lumières, etc.) et savoir se déplacer dans cet espace avec aisance en conduisant un groupe.

Être à l'écoute des réactions des spectateurs.

Être capable de restituer sa propre expérience de l'œuvre et d'explicitier sa propre production sonore.

Donner une analyse personnelle et construite de l'œuvre en s'appuyant sur l'expérience sensible et sur ses connaissances.

Maîtriser ses émotions et son attitude.