

APPRÉCIER, ÉVALUER ET COMPRENDRE L'ART

Objectif général

L'objectif de cette fiche pratique est de montrer les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de comprendre ce qu'est l'art et ce qu'il n'est pas, ainsi que la manière dont vous pouvez aider vos élèves à comprendre et à apprécier l'art.

Dans cette fiche d'information, vous allez :

- En savoir plus sur ce qu'est l'art en général.
- Apprendre comment définir l'art et comment l'art s'exprime/travaille.
- Acquérir une meilleure compréhension de la façon d'apprécier, de comprendre et d'évaluer l'art.
- En apprendre plus sur les différentes techniques et activités qui peuvent être mises en place pour rendre l'art plus appréciable et compréhensible pour vos apprenants lors d'un atelier d'art.

Vous aurez besoin de :

- un ordinateur avec une bonne connexion internet
- des photos, des peintures et d'autres œuvres d'art de différentes périodes.

Défis et contexte

Lorsque l'on compare des œuvres d'art contemporaines à des œuvres anciennes, telles que des portraits de la Renaissance, où la beauté et la symétrie ressortent, il est facile de se tromper et d'associer l'art uniquement à l'élégance, en rejetant les tendances modernes (voir l'exemple des images 1 et 2).

C'est parfaitement compréhensible, car lorsque nous demandons : "Quelle est la véritable signification de l'art ?" Nous n'avons pas vraiment de réponse catégorique.

Depuis des décennies, les philosophes et les critiques d'art ne parviennent pas à se mettre d'accord. Parce que l'interprétation artistique est complexe et subjective, et qu'il est peu probable qu'elle fournisse une réponse décisive.

Une explication logique à cela est que l'époque et la société changent constamment, et que leur art en est le reflet. L'interprétation artistique évolue avec le temps.

Tout le monde peut apprécier l'art, et comme il est subjectif par nature, différentes formes d'art plaisent à différentes personnes. L'art peut être très subjectif, car il dépend des goûts et des préférences personnels des individus.

Image 1

La jeune fille à la perle - Johannes Vermeer, Source: [Wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/La_jeune_fille_à_la_perle)

Image 2

Sans titre - Keith Haring, Source: [Europeana](#)

Directives en matière d'analyse de l'art

Voici les étapes que vous pouvez utiliser pour expliquer une œuvre d'art :

1. Description : simple description de l'objet sans jugement de valeur, analyse ou interprétation. Elle répond à la question "Que voyez-vous ?".
2. Analyse : déterminer ce que les caractéristiques suggèrent et décider pourquoi l'artiste a utilisé ces caractéristiques pour transmettre des idées spécifiques. Elle répond à la question : "Comment l'artiste s'y est-il pris ?".
3. Le contexte : Informations historiques, religieuses ou environnementales qui entourent une œuvre d'art particulière et qui aident à comprendre la signification de l'œuvre.
4. Signification : Une déclaration sur le contenu de l'œuvre. Un message ou un récit exprimé par le sujet.

5. Avis : Un point de vue critique sur une œuvre d'art concernant sa valeur esthétique ou culturelle.

Adaptation

Selon la théorie du sophisme intentionnel du critique littéraire W.K. Wimsatt et du philosophe Monroe Beardsley, nous ne devrions pas nous préoccuper de l'intention artistique lorsque nous évaluons une œuvre d'art. Car nous ne savons pas toujours ce que l'artiste pensait. De plus, si nous possédions cette connaissance, elle détournerait notre attention de la qualité du projet.

Les théoriciens littéraires Steven Knappt et Walter Benn Michaels, en revanche, sont divisés. Ils affirment qu'un créateur intentionnel rend son œuvre compréhensible.

Il y a cependant toujours un juste milieu dans tous les arguments. Comme le soutient le philosophe moderne Noel Carol, le but n'est qu'une pièce au centre d'un puzzle complexe.

Ainsi, l'évaluation et l'appréciation de l'art ne consistent pas simplement à aimer ou à ne pas aimer.

Avant d'entrer dans le détail de la manière d'apprécier et de comprendre l'art, nous souhaitons rappeler que l'évaluation et l'appréciation de l'art consistent à expliquer POURQUOI nous aimons ou n'aimons pas quelque chose, et non pas simplement POURQUOI nous aimons ou n'aimons pas. Par exemple, vous pouvez ne pas aimer une peinture parce qu'elle est trop sombre, mais vous pouvez quand même aimer le sujet ou apprécier le message général de la peinture. En d'autres termes, "Je n'aime pas ce tableau" n'est pas suffisant. Nous devons connaître les raisons de votre opinion et savoir si vous pensez que l'œuvre a des qualités positives.

Comment apprécier la beauté d'une peinture ?

L'esthétique est un sujet très personnel. Nous voyons tous les choses différemment, y compris l'"art" et surtout la "beauté". En outre, la peinture est

avant tout un art visuel - quelque chose qui est vu plutôt que réfléchi. Ainsi, lorsqu'on nous demande si nous trouvons qu'une peinture est belle, nous sommes susceptibles de donner une réponse immédiate. En revanche, si l'on nous demande d'évaluer la beauté (ou l'absence de beauté) d'un tableau, c'est-à-dire de l'expliquer et de le justifier, les choses sont bien différentes. Pour vous aider à analyser la situation, voici quelques questions que vous pouvez vous poser sur le tableau. La plupart d'entre elles concernent l'harmonie, la régularité et l'équilibre visibles.

Quelles proportions peut-on voir dans la peinture ?

L'art de la Grèce antique et l'art de la Renaissance étaient souvent fondés sur certaines règles de proportion qui correspondaient aux vues classiques de l'harmonie optique. Ainsi, la beauté que vous voyez (ou ne voyez pas) peut peut-être s'expliquer en partie par les proportions (des objets et des figures) de l'œuvre (voir images 3 et 4).

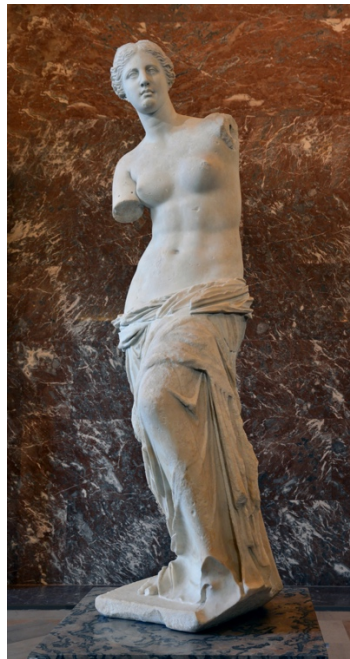

Image 3

Venus de Milo, Source: [Wikimedia](#)

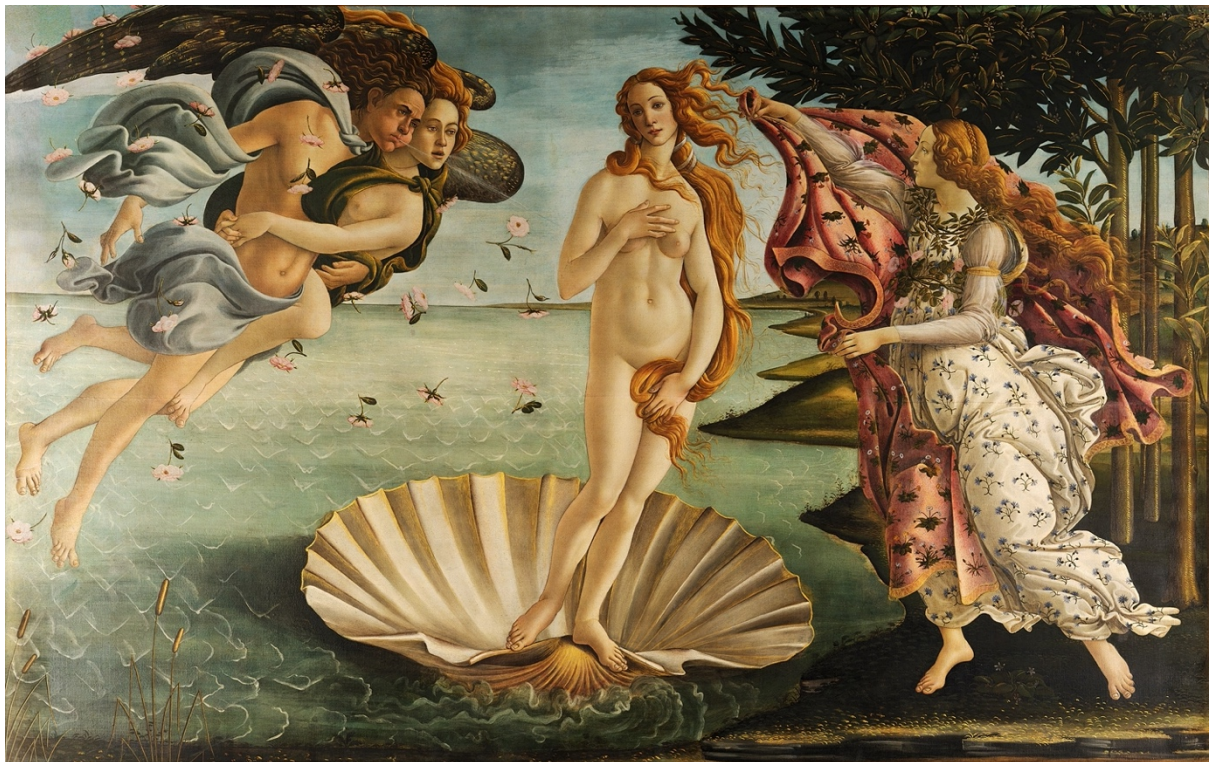

Image 4

La naissance de Vénus - Sandro Botticelli, Source: [Wikimedia](#)

Certaines formes ou certains motifs se répètent-ils dans la peinture ?

Selon les psychologues, la répétition de formes attrayantes, en particulier dans des schémas symétriques, peut détendre l'œil et le cerveau de manière à procurer du plaisir.

Les couleurs utilisées dans la peinture se complètent-elles ?

Les combinaisons de couleurs avec des teintes complémentaires ou des variations tonales sont connues pour attirer les sens.

Le tableau vous captive-t-il ? Retient-il votre attention ?

Les meilleures peintures sont les plus faciles à regarder. Ils attirent notre attention, puis des "panneaux indicateurs" guident notre regard à travers l'œuvre.

Comment la peinture se compare-t-elle aux autres ?

Tout est relatif. Alors, comment le tableau que vous avez devant vous se compare-t-il à des tableaux similaires du même artiste ? S'il s'agit d'une œuvre majeure, vous trouverez peut-être qu'elle est meilleure que les œuvres antérieures et vice versa. Si vous ne trouvez pas d'autres tableaux du même artiste, regardez les œuvres similaires d'autres artistes. Idéalement, commencez par des œuvres peintes au cours de la même décennie, puis avancez progressivement dans le temps. Vous ne devriez pas regarder trop de tableaux !

Exemples pratiques et inspiration

A titre d'exemples pratiques, nous suggérons les activités suivantes :

1. Le jeu de la galerie
2. Différentes perspectives
3. Le jeu de rôle

Activité 1 - Le jeu de la galerie

Pour la première activité, les élèves sont invités à s'imaginer dans une galerie. Vous pouvez imprimer certaines peintures que vous aimez en grand format et en haute résolution ou les projeter avec un projecteur.

Les élèves sont invités à regarder les peintures en cinq étapes.

1. description : demandez-leur une courte description comprenant des critères objectifs. Par exemple : une femme assise sur une chaise.
2. analyse : demandez-leur une description plus détaillée ainsi qu'une vision plus subjective, par exemple : une jeune/très jeune femme assise sur une chaise, / se reposant, / s'ennuyant.
3. contexte : demandez aux élèves de quand ils pensent que le tableau date, la situation socio-économique du moment, et comment ils sont arrivés à cette conclusion.
4. compréhension : Après avoir entendu les opinions de chacun, vous pouvez tous arriver à une conclusion sur ce que représente le tableau.
5. révision : Demandez aux élèves quelles émotions le tableau évoque et s'ils l'apprécient sur le plan esthétique ou s'ils pensent qu'il a une valeur artistique.

Le processus est assez simple et l'objectif est d'aider les élèves à comprendre la subjectivité de l'art. Il encourage également l'analyse visuelle et aide à développer la concentration.

Activité 2 - Différentes perspectives

Dans cette activité, l'enseignant place un objet de son choix dans un endroit visible de la classe, comme une bouteille d'eau ou un parapluie.

Il demande ensuite aux élèves de recréer ce qu'ils voient sur papier.

À la fin, les élèves échangent leurs papiers avec ceux de leurs camarades et discutent des similitudes et des différences entre leurs images et des raisons qui les ont poussés à créer l'objet de cette manière.

Grâce à cette activité, l'imagination des élèves est stimulée et leur créativité est encouragée.

L'art est une expérience d'apprentissage visuel qui peut les aider à améliorer leur perception visuelle.

Ils peuvent ainsi développer des compétences de perception visuelle, telles que :

- Le discernement - la capacité de distinguer les similitudes et les différences.
- La mémoire - la capacité à se souvenir de ce que l'on voit
- La mémoire séquentielle - se souvenir de ce qui a été vu dans le bon ordre.
- La compréhension - comprendre ce qui est vu
- La perception des formes - distinguer les motifs et les formes
- La perception de la profondeur - capacité à juger de la progression d'un objet

Activité 3 - Jeu de rôle

Vous pouvez demander aux élèves de choisir leur période historique préférée et de s'imaginer vivre à cette époque pendant cette activité. Une fois que tout le monde a choisi son rôle, vous montrerez aux élèves des illustrations, par exemple d'animaux, et leur demanderez de les commenter en utilisant des informations sur la période. Ces informations peuvent avoir déjà été discutées en classe avant le début du jeu. Ainsi, les élèves doivent reproduire les sentiments déclenchés par cette œuvre à travers les yeux du rôle.

Dans cette activité, les élèves peuvent apprendre à prendre le point de vue des autres, car chacun abordera cette activité de manière très différente. À ce stade, soulignons l'importance de la période qu'ils choisissent, car elle crée des différences dans l'environnement sociopolitique, la discrimination de classe, etc.

Inspiration

APPRÉCIATION DE L'ART - COMPRENDRE L'ART ET LES ARTISTES

<https://www.artyfactory.com/art-appreciation.html>

Guide pour l'appréciation de l'art à l'usage des débutants

<https://www.youtube.com/watch?v=SkIRvqej1eE>

Appréciation de l'art (éléments et principes de l'art)

<https://www.youtube.com/watch?v=-pTyJEwUjtE>

Comment regarder une œuvre d'art

<https://www.youtube.com/watch?v=AZoKEIBwKCs>

Ressources supplémentaires

- Europeana, ou la bibliothèque numérique européenne, est une bibliothèque numérique paneuropéenne qui donne accès à deux millions de livres, cartes, enregistrements, images, documents d'archives, tableaux et vidéos provenant des 27 pays membres de l'Union européenne.
 - <https://www.europeana.eu>
- Vidéo avec des informations utiles sur l'art.
 - https://www.youtube.com/watch?v=vV2cc_fFgmA
- Leçon TEDEd sur l'interprétation artistique par Hayley Levitt
 - <https://ed.ted.com/lessons/who-decides-what-art-means-hayley-levitt#discuss>