

CRÉATION DE CARTES MENTALES COMME EXERCICE D'INTERPRÉTATION ARTISTIQUE

Objectif général

L'objectif de cette fiche pratique est d'aider les apprenants à comprendre l'existence des cartes mentales en tant qu'aides à l'interprétation. Les cartes mentales sont des outils utiles qui peuvent être appliqués à différents sujets et utilisés à différentes fins. Nous pouvons considérer les cartes mentales comme des outils qui nous aident à atteindre un objectif.

Dans cette fiche pratique, vous allez :

- ✓ en savoir plus sur les cartes mentales en général ;
- ✓ apprendre à utiliser les cartes mentales ;
- ✓ découvrir comment appliquer les cartes mentales à l'interprétation de l'art, et à quoi cela peut servir.

Vous aurez besoin de :

- ✓ un regard rétrospectif sur vos pratiques pédagogiques ;
- ✓ une feuille de papier, un stylo et l'envie de s'impliquer de manière créative.

Défis et contexte

Une carte mentale est un outil pour le cerveau qui répertorie les pensées qui vous traversent l'esprit. La carte mentale vous aide à réfléchir, à rassembler des connaissances, à vous souvenir et à développer des idées. Il est fort probable qu'il fasse de vous un meilleur penseur.

Les cartes mentales sont créées en imitant le processus de réflexion du cerveau. Comme cette technique stimule les deux hémisphères du cerveau, la carte mentale est très populaire et utilisée dans de nombreux domaines.

Les cartes mentales sont polyvalentes et adaptables, il ne tient qu'à vous de créer une carte mentale qui réponde à vos propres besoins. Grâce à cette fiche pratique, vous comprendrez ce qu'est une carte mentale et comment l'utiliser, notamment comme exercice d'interprétation artistique. Nous avons donné un aperçu général de la manière dont vous pouvez créer votre propre carte mentale.

Avantages et inconvénients des cartes mentales

Comme tout concept, elle peut avoir des avantages et des inconvénients, des pour et des contre.

- Avantages des cartes mentales

1. **Eveille l'esprit** : La carte mentale est bénéfique car elle stimule vos capacités mentales, vous permettant de réfléchir de manière critique à un sujet central et à la façon dont les idées sont liées et connectées. La carte mentale est un excellent moyen de développer les capacités d'analyse.
2. **Décompose des concepts complexes** : Les cartes mentales sont idéales pour distiller des idées complexes en de plus petits morceaux d'information. Comme les cartes mentales sont condensées et axées sur les mots clés, elles permettent de simplifier les concepts et de se concentrer sur les points essentiels.
3. **Améliore la mémoire** : La carte mentale implique l'identification d'une idée centrale et la détermination des liens entre les idées secondaires et l'idée centrale. Ces liens sont illustrés de manière hiérarchique et non linéaire à l'aide d'éléments visuels et de couleurs, ce qui améliore la capacité du cerveau à se souvenir des informations.

4. **Augmente la productivité** : L'un des avantages largement répandus de la carte mentale est qu'elle stimule et augmente la productivité, vous permettant ainsi d'utiliser votre temps de manière plus significative. Les personnes qui utilisent des cartes mentales pour étudier, prendre des notes, gérer des projets et faire des présentations attestent souvent que cet outil les aide à prendre le contrôle total des tâches et à rester très organisés et créatifs.
  5. **Faciles à revoir** : Les cartes mentales sont structurées de manière à ce qu'un sujet central soit relié à plusieurs sous-idées connexes à l'aide de branches. Cette approche permet de parcourir facilement une carte mentale et d'en avoir un aperçu rapide. Contrairement à la prise de notes linéaire traditionnelle où vous devez lire ligne par ligne, vous pouvez facilement parcourir une carte mentale, identifier les mots-clés centraux et secondaires pour connaître l'objectif de la carte mentale.
- Inconvénients des cartes mentales
1. **Provoque la confusion** : La carte mentale consiste à identifier les liens significatifs entre les idées et les concepts. De nombreuses idées peuvent être générées lors de la réalisation d'une carte mentale, et si l'on ne prend pas le contrôle du processus, cela peut conduire à une carte mentale trop grande et trop peuplée. La lecture de ces cartes mentales mal construites peut être très déroutante.
  2. **Chronophage** : Cela s'applique généralement aux personnes qui ne connaissent pas la carte mentale. Lorsque vous créez une carte mentale pour la première fois, celle-ci peut demander des efforts et vous faire perdre du temps lorsque vous faites du brainstorming et que vous essayez de trouver des associations entre les idées. Cependant, au fil du temps, vous vous habituerez à la carte mentale et vous la réaliserez en moins de temps.
  3. **Limitation de l'espace** : Cela s'applique généralement aux cartes mentales dessinées manuellement sur papier. Lorsque vous essayez de

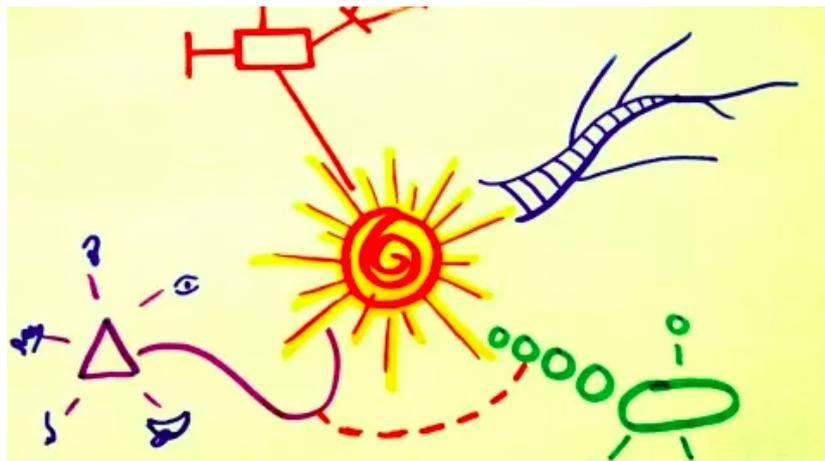
généraliser plus de connexions vers le point central d'une carte mentale, plus de branches et de sous-branches sont créées et la carte s'allonge. Elle peut prendre beaucoup de place si vous utilisez du papier A4 et si vous dessinez à la main. En revanche, avec un logiciel de carte mentale, vous pouvez prendre en charge le diagramme et le support.

Adaptation

Comment les cartes mentales peuvent-elles vous aider à explorer un concept ?

Lorsque vous avez une nouvelle idée ou que vous souhaitez approfondir un concept (en art, par exemple), une carte mentale est généralement le meilleur moyen d'achever une réflexion et de créer un ordre.

Ces méthodes picturales de consignation des connaissances et de modélisation des systèmes ont une longue histoire dans les domaines de l'apprentissage, du brainstorming, de la mémoire, de la pensée visuelle et de la résolution de problèmes par des éducateurs, des ingénieurs, des psychologues et autres. Certains des premiers exemples de ce type d'enregistrement graphique ont été développés par Porphyre de Tyros, un célèbre penseur du 3e siècle, lorsqu'il a visualisé graphiquement les catégories conceptuelles d'Aristote.

Source: *Radiant Thinking: Mind Map Your Way to Success & Empowerment*, de Brenton Harris, CourseMarks.¹

¹ <https://coursemarks.com/course/radiant-thinking-mind-map-your-way-to-success-empowerment/>

Une carte mentale est une technique d'organisation utile qui consiste à créer un diagramme visuel pour capturer et structurer des informations, des idées ou des concepts.

Pensez à une carte mentale comme à une façon plus intéressante de faire un brainstorming sur une idée. Au lieu de la méthode traditionnelle consistant à prendre des notes pour générer et organiser des idées, une carte mentale est une méthode graphique permettant de présenter des idées et d'organiser des informations d'une manière facile à mémoriser.

Une carte mentale est hiérarchisée et montre les relations entre les éléments d'un tout. Elle est souvent créée autour d'un concept unique, dessiné sous forme d'image au centre d'une page blanche, auquel sont ajoutées des représentations associées d'idées telles que des images, des mots et des parties de mots. Les cartes mentales diffèrent des cartes conceptuelles en ce sens que les cartes mentales sont basées sur une hiérarchie radiale (structure arborescente) indiquant les relations avec un concept central.

Lorsque vous créez une carte mentale, gardez à l'esprit les éléments clés qui permettent d'obtenir une carte mentale efficace. Ces éléments sont les suivants :

- **Une idée principale/centrale** : C'est la raison d'être d'une carte mentale. L'idée centrale représente le sujet principal sur lequel vous voulez vous concentrer lorsque vous créez une carte mentale.
- **Des ramifications** : Ce sont les sous-idées ou les informations qui émanent de l'idée centrale. Les ramifications sont généralement classées en différents niveaux. Les sous-idées qui découlent directement de l'idée centrale sont appelées associations de premier niveau. D'autres branches sont créées pour capturer des informations et ajouter plus de détails.
- **Mots clés** : Dans les cartes mentales, les informations sont simplifiées, condensées et capturées par des mots-clés. Les mots-clés représentent l'idée derrière chaque branche de la carte mentale.

- **Couleur** : Chaque connexion dans une carte mentale est représentée par une couleur associée, ce qui permet de se souvenir facilement.
- **Les images** : Des éléments visuels et des images sont utilisés pour illustrer les connexions dans une carte mentale.

Comment dessiner une carte mentale ?

Tout d'abord, vous pouvez décider si vous voulez dessiner sur papier ou passer au numérique.

Ensuite, vous devez déterminer l'idée centrale, le sujet de votre carte mentale. Pourquoi créez-vous une carte mentale ? La réponse à cette question vous aidera à trouver l'idée centrale de la carte mentale que vous souhaitez dessiner. Une fois que vous avez déterminé l'idée centrale, au milieu de votre support de dessin, dessinez une image pour représenter l'idée centrale de votre carte mentale. De même, au milieu du canevas, écrivez le mot clé qui décrit le mieux l'idée centrale.

Ensuite, vous devez déterminer les principales sous-idées qui ont un impact direct sur l'idée/le concept central. On les appelle les "connexions de premier niveau". Ce sont les idées/concepts qui sont directement liés à l'idée centrale.

Ensuite, vous devez établir d'autres connexions. Analysez les connexions de premier niveau et trouvez des sous-idées qui peuvent être dérivées de chacune des branches de premier niveau. Ces nouvelles branches sont les connexions de second niveau, et elles découlent de chacune des branches principales. Représentez les branches de second niveau avec des couleurs différentes, des images appropriées et des mots-clés.

Cartes mentales pour l'interprétation de l'art :

Puisqu'elle est conçue pour l'interprétation artistique, des images ou des coupures de tableaux peuvent être utilisées à la place des mots.

Les cartes mentales peuvent servir d'exercice fondamental pour l'interprétation de l'art : elles peuvent être utilisées pour stimuler la créativité, le brainstorming, l'organisation, l'établissement de priorités, la mémorisation et la résolution de problèmes. Dans le domaine de l'art, l'interprétation consiste à attribuer un sens à une œuvre, ce qui peut s'avérer compliqué et déroutant lorsqu'on n'utilise que des mots clés. C'est pourquoi la carte mentale peut être un outil décisif pour surmonter ces problèmes. Vous pouvez maintenant essayer de créer votre propre carte mentale : un exercice intéressant à faire est de prendre une photo, une peinture, une œuvre d'art de votre choix, et de commencer un exercice de carte mentale. Vous avez juste besoin d'un stylo, de crayons de couleur et d'une grande feuille de papier. Vous avez besoin d'au moins 1½ heure, pour suivre le processus créatif sans pression. Au final, vous disposerez d'une carte conceptuelle qui vous aidera à mieux visualiser et interpréter les œuvres d'art.

Exemples pratiques et inspiration

La meilleure façon d'apprendre et de se familiariser avec les cartes mentales est de s'essayer à leur réalisation. Si vous demandez à Tony Buzan, auteur et consultant pédagogique anglais qui a popularisé la technique de la carte mentale, il vous fera remarquer que le modèle de la Pensée Radieuse reprend l'architecture naturelle du cerveau humain. Il invoque à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit. Eh bien, l'utilisation d'un modèle qui ressemble de près à une architecture naturelle peut améliorer considérablement vos performances mentales.

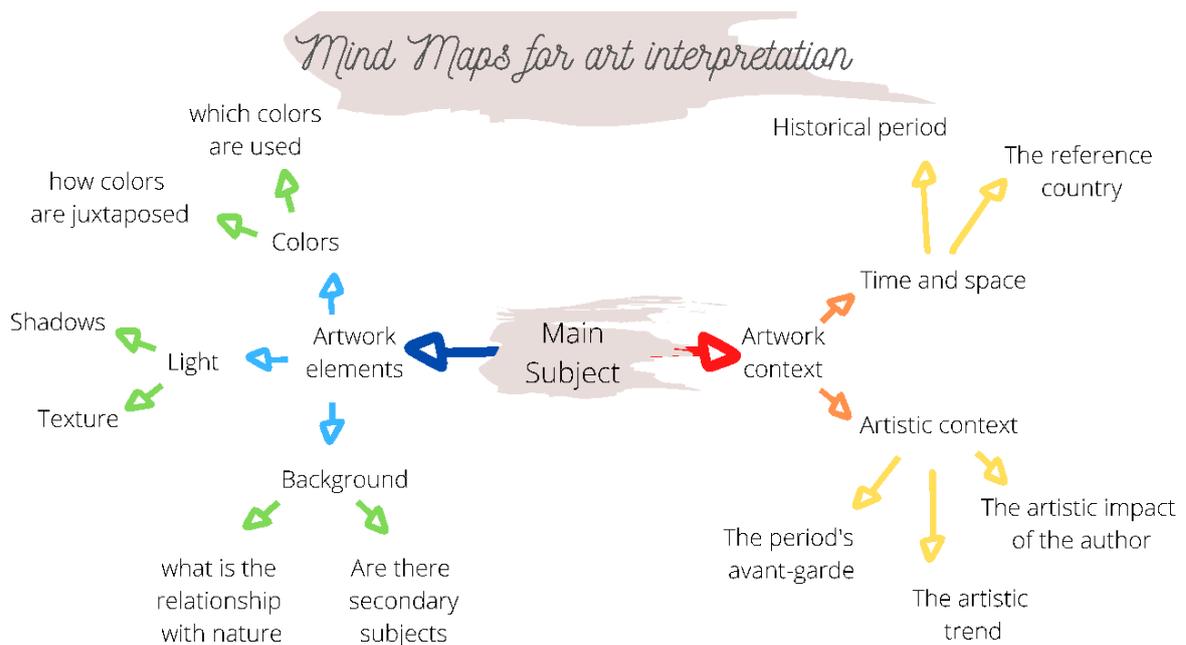
Première activité :

Nous allons maintenant voir ensemble à quoi peut ressembler une carte mentale pour l'interprétation de l'art. Cette activité peut être réalisée par vos soins.

Observez l'œuvre d'art de votre choix. Que voyez-vous ? Quel est le sujet ? Il s'agit généralement d'un élément au premier plan, central ou qui attire l'attention. Ce sera votre idée centrale. L'interprétation est quelque chose de

plus que la description, qui consiste à expliquer pourquoi certains éléments existent dans une œuvre, quelles valeurs ils servent, etc. mais il peut être utile de commencer par la description et de passer à l'interprétation. Ainsi, pour trouver nos connexions de premier niveau, nous devons observer l'œuvre d'art et, en partant simplement de notre sujet, tracer des lignes vers d'autres concepts, qui seront des aspects généraux qui composent les œuvres d'art ; quelque chose de spécifique aux œuvres d'art, à savoir les couleurs, la lumière, d'autres sujets secondaires, le fond ; puis quelque chose qui nous aide à interpréter l'œuvre en la situant dans l'espace et le temps, c'est-à-dire la période historique, le lieu, le courant artistique et le rôle de l'auteur de l'époque.

Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler, n'hésitez pas à mettre des couleurs, des dessins et des détails de l'image.

Essayez de compléter avec ce que vous voyez et d'interpréter l'art avec des cartes mentales !

Deuxième activité :

Un autre exercice proposé est à faire en groupe ou au moins avec deux participants.

Deux équipes sont créées. Une équipe dessine une carte mentale à partir d'une œuvre d'art, puis la montre à l'autre équipe, sans préciser le contexte de référence. La seconde équipe dispose d'un délai dans lequel elle doit découvrir l'œuvre de référence des cartes mentales. Pour ce faire, elle peut poser à l'autre équipe des questions auxquelles elle ne peut répondre que par "oui" ou par "non".

Ils gagnent, s'ils découvrent l'œuvre à partir de laquelle la carte mentale a été créée. d'une certaine manière, de cette façon, la première équipe gagne également car cela signifie qu'elle a créé une carte mentale compréhensible et efficace.

Ressources supplémentaires

La création d'une carte mentale repose sur des bases scientifiques. Pour en savoir plus, vous devrez faire appel à Tony Buzan. Tony Buzan est l'inventeur des cartes mentales et l'une des plus grandes autorités mondiales sur le cerveau et l'apprentissage. *"C'est dans ces étreintes chatoyantes et incessantes que les modèles infinis, les Cartes infinies de votre Esprit, sont créés, nourris et cultivés. La Pensée Radieuse reflète votre structure et vos processus internes. La Carte mentale est le miroir externe de votre propre Pensée Radieuse et vous permet d'accéder à cette vaste centrale de pensée."*

— Tony et Barry Buzan, (January 31, 2022). Consulté sur : [The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential](#)

Voici quelques sites où vous pouvez essayer de créer vos propres cartes mentales sous forme numérique :

- https://miro.com/mind-map/?utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DS%20GOO%20NB%20Tier3%20ALL-EN%20Core%26utm_adgroup=dsa%26adgroupid=132593659567%26utm_custom%3D15069464337%26utm_content%3D573662218768%26utm_term%3D%26matchtype=%26device=c%26location=1008463&gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wag4OJ0JIPDV3OG9SA3ZKkiDsZWWY8ktk0cv751gTwv3H9Kgi9vi2loaAu4mEALw_wcB
- https://workspace.google.com/marketplace/app/mind_maps/105279339696?hl=it
- <https://www.mindmup.com/>