

Atelier philo

Enjeux philo

Le rire est lié à l'abandon de l'habitude, à l'appréciation joyeuse de la nouveauté qui fait irruption et dérange. C'est par cet accueil joyeux qu'il accepte et encourage la nouveauté.

Il y a peu d'exemples d'humour ou de rire dans l'art avant Duchamp (1887-1968). De nombreuses œuvres contemporaines peuvent effectivement sembler amusantes, surprenantes. Elles nous rafraîchissent les idées, secouent nos préjugés. Elles sont comme des ruptures, des transgressions puisqu'elles s'emparent d'idées incontestables pour les contester en les ridiculisant. En exposant la « Fontaine », Duchamp pose la question suivante : pourquoi pas ça dans un musée, haut lieu sacré de l'art ? L'artiste propose de « disposer autrement les objets, de les poser autrement, d'en jouer comme on joue des mots, de jouer des choses comme des mots » (de la même façon que le fait Ben en écrivant dans l'une de ses œuvres : « Nous sommes tous ego ») et, ce faisant, il fait reculer la limite de l'œuvre d'art. L'art, comme l'humour, vise à montrer, cacher, remonter, dévoiler. Il est une façon de faire voir ce qui était peut-être caché, d'en faire voir davantage, de faire voir même ce qui semblait invisible. Être créateur, c'est faire exister ce qui n'existait pas. La question que l'on pourrait dès lors se poser : est-ce l'artiste qui fait preuve d'humour ou le spectateur qui rit en voyant ce à quoi il n'avait pas pensé et qui le déstabilise ?

Leçons

5.1. Établir des rapports

...✦ Préparation

Préparer les pages 20-21 de la revue.

Préparer des reproductions d'œuvres de peintres surréalistes (Magritte entre autres a beaucoup joué sur les rapports).

...✦ Déroulement

1. Observer avec les élèves l'œuvre d'Erwin Wurm reproduite dans la revue.

Questionner :

Est-ce que cette image vous fait rire ?

Si oui, qu'est-ce qui vous fait rire ?

Pensez-vous que cette image se trouve dans un musée ?

D'une manière plus générale

L'art peut-il faire rire ? Comment ?

L'art sert-il à faire rire ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Rire, est-ce un art ?

Que veut dire l'expression : « Il a l'art de me faire rire » ?

Peut-on rire de l'art ?

Les artistes veulent-ils faire rire ?

Rire, est-ce une façon de se moquer de la réalité ?

Comment ?

Si rire est une sorte de contraste entre deux choses, quelles sont ces choses dans cette œuvre ?

2. Les rapports.

Inspiré de Marie-France Daniel dans *Philosopher sur les mathématiques et les sciences*, éd. Loup de Gouttière, 2004.

L'esprit établit une relation entre deux ou plusieurs idées, événements ou personnes dès qu'il découvre un rapport entre eux. Un rapport est donc une relation entre deux ou plusieurs choses. En logique, le terme rapport signifie une analogie, une relation logique, une cause, etc. En mathématiques, la notion de rapport réfère à un type de comparaison. La comparaison n'est toutefois possible que si ces éléments sont de même nature et s'ils sont exprimés par les mêmes unités. Nous sommes régulièrement confrontés à des différences de nature et à des différences de degré. Si l'une des deux choses que l'on compare peut graduellement devenir semblable à une autre, alors nous sommes devant une différence de degré. Si les deux choses concernent des choses ou des idées ou des événements qui n'ont entre eux ni relation ni rapport, alors on se rend compte qu'il s'agit d'une différence de nature, et là, on ne peut pas procéder à la comparaison.

Questionner :

Quand on pense, établit-on toujours des relations ? (par exemple, puis-je penser à une blague sans penser à quelqu'un ou quelque chose ?)
Est-il possible de penser à un rapport de grandeur sans penser à quelqu'un ou quelque chose ?
Est-ce que penser se résume à établir des relations ?
Est-ce que créer peut se faire sans établir de relations entre des choses (par exemple un objet et une couleur) ?
Peut-on comparer des choses différentes ? (ex : mon orange a-t-elle meilleur goût que ton chocolat ?)
Est-ce que je peux comparer deux couleurs différentes (le noir du ciel au vert de la pelouse) ?
Est-ce que je peux comparer la couleur brun clair de mon chat à la couleur brun foncé de ton chien ?
Que puis-je comparer entre un chien et un chat ?
Que puis-je comparer entre deux peintures ?
Que puis-je comparer entre une peinture et une sculpture ?
Que puis-je comparer entre un dessin et une photo ?
Est-ce que je peux comparer une peinture du Moyen Âge avec une peinture contemporaine ? Explique.
Est-ce que je peux comparer des mètres et des kilomètres ?
Est-ce que je peux comparer des mètres et des kilogrammes ?
Est-ce que je peux comparer une chenille et un papillon ?
Est-ce que je peux comparer un œuf et une poule ?
Que pourrais-tu dire à propos des comparaisons ?
Pourrais-tu retrouver dans quelques œuvres les rapports bizarres que les peintres ont imaginés entre les objets, les couleurs, les rapports de grandeur, de temps ou d'espace ?
Pourrais-tu créer une œuvre où tu mettrais en rapport deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? Cette œuvre sera-t-elle forcément drôle ?

Martine Nolis

5.2. Commenter une œuvre d'art et se documenter à son sujet

...✚ Préparation

Choisir :

Une œuvre d'Arcimboldo
Une œuvre de De Chirico
Une œuvre de Magritte
Une œuvre de Dali
Une sculpture de Tinguely
ou...

Première leçon

...✚ Déroulement

Diviser la classe en 5 groupes. Chaque groupe reçoit une reproduction et répond aux questions pendant 5-10 minutes puis passe la reproduction au groupe suivant. Chaque groupe doit avoir eu en main les 5 reproductions. Pour chacune des œuvres, chaque groupe tentera de répondre par écrit aux questions suivantes :

Qu'est-ce qui vous semble bizarre dans cette œuvre ?

Ou : Est-ce que cette œuvre vous semble bizarre ?

Est-ce que cette œuvre vous fait rire ? Si oui, pourquoi ?
Y a-t-il des éléments qui ne se trouvent pas à une place habituelle ?

Si oui, quels éléments remplacent-ils ?

Que vous « disent » ces œuvres ?

Ces artistes ont-ils voulu dire quelque chose en utilisant des objets d'une façon inhabituelle ?

Mise en commun : placer les reproductions au tableau.

Chaque groupe vient écrire à son tour ses réponses sous la reproduction. Tenter de trouver des points communs dans les réponses, voir ce qui diverge.

Chaque groupe « reçoit » une œuvre (choix éventuellement opéré suite à une particularité détectée lors de la mise en commun, ex : telle œuvre a suscité un commentaire particulier de tel groupe).

Pendant la semaine qui suit l'activité, les 5 groupes d'élèves tentent de trouver des informations sur l'artiste qui leur a été attribué.

Deuxième leçon (cette leçon peut s'étaler sur 2 leçons de 2 heures)

...✚ Déroulement

Première partie (1h)

Lors de cette leçon, les élèves de chaque groupe vont tenter de rédiger une biographie de « leur » artiste en choisissant 10 éléments/faits/événements de la vie ou de la carrière de l'artiste qu'ils estiment importants ou représentatifs. En se servant des outils disponibles : livres, dictionnaires, Internet, atlas.

Deuxième partie (1h)

Chaque groupe présente « son » artiste aux autres groupes en essayant que chaque enfant de chaque groupe présente une partie. Alternative : les équipes se partagent des rôles (un orateur, un « montreur », un secrétaire).

5.3. L'art, c'est quoi ?

...✚ Préparation

Disposer d'une série de 30 photocopies couleur représentant :

1. Une sculpture grecque
2. Un temple Inca
3. Un masque africain
4. Une estampe japonaise
5. Une peinture du Moyen Âge
6. Une cathédrale gothique
7. Une peinture de la Renaissance italienne
8. Une villa de Palladio
9. Le château de Versailles
10. Une peinture de Delacroix
11. Une peinture de Van Gogh
12. Une peinture de Mondrian

FICHE 5 Rire et créativité

à partir d'« On ne joue pas avec la nourriture » pp. 20-21

13. Un mobile de Calder
14. Une œuvre de Nam June Paik
15. Une partition de musique
16. Une affiche de film
17. Une bande dessinée
18. Un dessin de Goya
19. Une œuvre de Duchamp
20. Une œuvre de Strebelle
21. Une montagne
22. Une toile d'araignée
23. Une fleur
24. Une photo d'une coupe de fruits
25. Une photo de mode
26. Un ordinateur
27. Un « beau » dessin d'enfant
28. Une assiette remplie d'un plat appétissant
29. Une belle voiture ancienne
30. Une bouteille de coca
- ...

...❖ Déroulement

1. Constituer 2 groupes et remettre à chaque groupe 15 photocopies en veillant à mélanger les genres. Leur présenter l'exercice.
Situation : nous sommes en 2030, une planète habitée a été découverte. Les extraterrestres qui y vivent ressemblent beaucoup aux humains sauf qu'ils ne savent pas ce qu'est l'art. Une mission est prévue pour leur apprendre mais les experts en histoire de l'art sont victimes d'une épidémie de grippe. Vous devez donc les remplacer pour faire partie de la délégation chargée d'expliquer aux extraterrestres ce que c'est que l'art. Heureusement, vous pouvez emporter 10 photos parmi celles qui vous sont proposées (chaque équipe peut emporter 10 photos).

2. Quelles photos allez-vous choisir, pourquoi ? Vous devrez justifier votre choix devant l'autre équipe. Vous pouvez vous aider des questions suivantes :
Est-ce qu'une œuvre d'art doit être belle ?
Est-ce qu'une œuvre d'art doit être dans un musée ?
Est-ce qu'une œuvre d'art doit être vieille ?
N'importe qui peut-il créer une œuvre d'art ?
Est-ce qu'une œuvre d'art doit représenter la réalité ?
Comment une œuvre d'art doit-elle être réalisée ?
Peut-on créer une œuvre d'art sans le savoir ?
Est-ce qu'une œuvre d'art coûte cher ?
Est-ce qu'une œuvre d'art est une œuvre si personne ne la regarde ?

Classez les photos en 2 tas :

- les photos qui représentent selon vous des œuvres d'art (tas A).
- les photos qui représentent selon vous autre chose (tas B).

Quels sont les points communs des photos du tas A ?
Quels sont les points communs des photos du tas B ?

3. L'équipe 1 montre son choix à l'équipe 2 en l'expliquant et vice versa.
Les élèves recherchent les arguments communs de chaque équipe en vue de la troisième partie.
4. Tentative de définition commune d'une œuvre d'art en fonction des arguments choisis.

...❖ Prolongements

Rechercher en équipe des informations sur les photos (sur Internet, dans le dictionnaire ou dans les livres) : date, lieu d'origine, nom de l'auteur, technique utilisée...
Les classer chronologiquement.
Vérifier s'il s'agit d'objets considérés comme des œuvres d'art ou non (rectifier éventuellement le choix initial et comprendre pourquoi).
Classer géographiquement et situer sur une carte.
Classer selon les techniques utilisées.

Compétence

Éducation artistique. S'ouvrir au monde visuel pour percevoir, s'approprier des langages et s'exprimer (1723)

Catherine Steffens