

LE PROCESSUS D'ANALYSE CRITIQUE

*Le curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année, |
Éducation artistique, 2009 (révisé)*

Document préparé par Madeleine Aubrey

ORDRE DU JOUR

Connaître et faire

AFEAO

Vendredi 25 février 2011

Le processus d'analyse critique

Activités pratiques dans tous les domaines artistiques

8h30 L'analyse critique

- Qu'est ce que l'analyse critique?
- Pourquoi enseigner l'analyse critique?
- Démarche pour enseigner l'analyse critique : les quatre étapes : réaction initiale; description; analyse; et appréciation
- Les quatre domaines

8h50-10h

- Application du processus
 - Par découverte (arts visuels) (15 minutes)
 - La dicté : Œuvre de Chagall, Moi mon village, papier à dessin
 - Comme Inspecteur Arte (art dramatique) (15 minutes)
 - Monologue
 - Au son de la musique (musique) (15 minutes)
 - Karkwa - « Moi-Léger »
 - *La vie qui bat* chorégraphe Ginette Laurin (danse) (15 minutes)
 - Vidéo le rythme (Arts Vivants)
<http://artsalive.ca/fr/dan/mediatheque/videos/videosDetails.asp?mediaID=396>
- Défi une phrase qui dit tout (arts visuels -15 minutes))

- Annexes
 - Power Point
 - Tableau des quatre activités
 - Fiches d'analyse critique
 - Fiche pour arts visuels
 - Fiche pour musique
 - Fiche pour art dramatique
 - Fiche pour danse
 - Fiches supplémentaires
 - Tableaux des fondements à l'étude

- **Qu'est ce que l'analyse critique en éducation artistique?**
- L'analyse critique en éducation artistique est l'observation, l'écoute et l'étude d'une œuvre dans le but de mieux la connaître et l'apprécier.
- Il faut à la fois:
 - prendre en considération le fond et la forme de l'œuvre.
 - connaître le contexte culturel, social et historique, ainsi que de l'information au sujet de l'artiste/interprète.

- L'analyse critique permet également de mieux comprendre : la fonction des éléments clés; la présence des principes esthétiques. Peu importe le processus suivi cela encourage les élèves à:
 - identifier les faits;
 - décerner les motifs;
 - établir des liens;
 - assembler d'autres renseignements significatifs;
 - prioriser les résultats;
 - interpréter l'information;
 - valoriser les mérites de l'œuvre;
 - connaître ses lacunes;
 - et formuler un jugement tout en identifiant des suivis possibles.

L'ANALYSE CRITIQUE IMPLIQUE L'ESPRIT CRITIQUE

- L'esprit critique, c'est...
 - une manière de penser qui encourage l'individu à s'interroger sur la valeur de certaines assertions
 - une démarche qui remet en question les opinions , les arguments, la représentation du réel et les sources d'information tels les médias, les experts...
 - une réflexion critique qui considère non seulement les composantes de l'œuvre mais son contexte, ce qui a été omis et l'intention de l'artiste afin d'analyser et d'évaluer l'œuvre.

- En éducation artistique, les élèves qui ont un esprit critique peuvent:
 - évaluer le message,
 - identifier les idées préconçues qui sont véhiculées en expliquant pourquoi il ou elle peut les identifier,
 - proposer des raisons pour lesquelles l'artiste a choisi un contenu, un élément clé, une forme de représentation et aussi les raisons pour lesquelles un élément clé ou une technique n'a pas été utilisé
 - donner leur propre interprétation de l'œuvre.

Le curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année | Éducation artistique, 2009 (révisé)

POURQUOI L'ANALYSE CRITIQUE?

L'analyse critique est un outil qui permet

- de mieux décerner nos buts et nos attentes;
- d'évaluer nos préjugés présomptions ou intuitions;
- d'évaluer les faits; prendre des décisions et justifier nos conclusions;
- apprécier une œuvre.

L'analyse critique encourage les élèves :

- à utiliser une approche plus réfléchie
- à se questionner et
- à distinguer le connu de l'inconnu.

POUR RÉUSSIR UNE ANALYSE CRITIQUE

Il existe plusieurs démarches d'analyse critique.

Voici des pistes qui sont communes à chacune:

- Identifier les faits
- Appuyer ses observations avec de l'information pertinente
- Formuler clairement ses pensées
- Chercher la rigueur de la méthodologie et de l'argumentation
- Organiser ses commentaires de façon cohérente
- Être conscient de ses propres préjugés

LES ÉTAPES DE PRÉPARATION

En tant qu'enseignante ou enseignant, identifiez au départ votre but et vos objectifs pour cette activité.

Est-ce pour :

- satisfaire les exigences du programme-cadre?
- développer l'esprit critique ?
- mieux comprendre et apprécier les œuvres d'arts?
- faire de l'intégration?
- faire un suivi à l'enseignement d'une époque historique, d'un poème, d'un conte...?

CE QUI IMPORTE EST DE...

- créer une atmosphère de confiance dans laquelle les élèves sont encouragés à exprimer leurs opinions personnelles.
- amener les élèves à reconnaître que nos connaissances culturelles, nos expériences antérieures, nos intérêts et nos goûts influenceront nos réactions face à une œuvre d'art.
- souligner que les perspectives variées de tous les élèves de la classe enrichissent l'expérience visuelle, auditive et intellectuelle de la collectivité.

DÉMARCHE POUR L'ANALYSE CRITIQUE : LES QUATRE ÉTAPES

Processus d'analyse critique

RÉACTION INITIALE

- Exprimer de façon spontanée sa première impression face à l'œuvre ou la production. Un mot, une image, un sentiment, une pensée peut suffire à communiquer sa réaction initiale à l'œuvre. Chacun réagit à sa façon, il n'y a pas de mauvaises réponses.
 - À quoi ça fait penser?
 - Comment on se sent?
 - Quelles questions sont soulevées?
 - Quel est le lien avec son vécu?

DESCRIPTION

- Énumérer et décrire ce qui est vu ou entendu (p. ex., les éléments clés, le sujet, les techniques, la forme de représentation) dans la production artistique.
- La description est simple. L'élève fait une liste descriptive, un inventaire, indique ce qu'il ou elle remarque (p. ex., couleurs dans le tableau, qualités du son, qualités des mouvements, nombre de personnages ou de danseurs sur scène). Il faut s'abstenir d'émettre des opinions. Demandez...
 - **Qu'est-ce que tu vois ou entends?**
 - **Quel est le sujet, le titre?**
 - **Qu'est-ce qui attire ton attention?**
 - **Quel mode de représentation est-ce?**
 - **Où et quand l'œuvre a-t-elle été créée?**

ANALYSE

- Analyser et interpréter l'effet des choix artistiques (p. ex., des éléments clés, des principes esthétiques, des techniques, de la forme de représentation) de l'artiste (p. ex., le choix d'une scène dénudée, d'un personnage solitaire, d'un éclairage sombre pour créer une atmosphère de mystère; le choix de séquences musicales avec rythme lent et rapide pour créer le contraste).
 - **Comment les choix de l'artiste appuient le thème?**
 - **Comment l'artiste attire et retient ton attention?**
 - **Quels sentiments sont évoqués et comment l'artiste communique ces sentiments?**
 - **Quel(s) principe esthétique est utilisé?**
 - **Quel est le message de l'artiste?**

ANALYSE (SUITE)

- **Est-ce que cette œuvre t'encourage à connaître d'autres œuvres de cet artiste?**
- **Est-ce que cette œuvre t'inspire?**
- **Comment modifier l'œuvre, la production ou la composition pour un auditoire différent ou pour transmettre un message différent?**

APPRÉCIATION

Évaluer et juger la production artistique en se basant sur l'analyse précédente, sur la pertinence de l'œuvre dans son contexte historique, culturel et politique, et sur ses goûts personnels.

- **L'utilisation des éléments clés et des principes esthétiques est-elle efficace?**
- **L'analyse a-t-elle modifié ou enrichi votre première réaction à l'œuvre? Pourquoi l'artiste a-t-il créé cette œuvre?**
- **Quelle est sa fonction (p. ex., documenter, divertir, choquer)?**
- **Est-ce que l'œuvre t'a renseigné sur l'artiste, le sujet, l'époque?**

ART DRAMATIQUE

- L'art dramatique consiste à exprimer, verbalement ou par une gestuelle des idées, des images et des sentiments en mettant en scène des personnages et des situations dans un lieu et à un moment précis.
- L'élève développe une compréhension et une appréciation de diverses formes de représentation :
 - théâtre de marionnettes, saynète, récitation, théâtre d'ombres, mime, tableau vivant, création collective, improvisation, monologue, dialogue, commedia dell'arte, art clownesque, match d'improvisation, mise en lecture et théâtre – ainsi que des éléments clés, des principes esthétiques et des techniques présentés dans le tableau des fondements à l'étude de chaque année.

ARTS VISUELS

- Les arts visuels peuvent se définir comme l'ensemble des arts qui transforment la matière afin de créer des images et des formes selon la vision personnelle de l'artiste. Ils comprennent **les beaux-arts traditionnels, les arts décoratifs ou arts appliqués** comme la publicité et le graphisme ainsi que l'**art cinématographique et l'art vidéo**.
- Par l'analyse et la description d'œuvres d'art de différents styles et de différentes époques, l'élève en vient à comprendre et à apprécier diverses formes de représentation artistique, à découvrir son appartenance à une culture, à se sensibiliser et connaître celle d'autres groupes ainsi que celle des peuples de diverses époques et régions.

- En arts visuels, l'élève développe une compréhension et une appréciation de diverses formes de représentation
 - dessin, peinture, impression, modelage, collage, sculpture, animation, architecture –
 - ainsi que des éléments clés, des principes esthétiques et des techniques présentés dans le tableau des fondements théoriques de chaque année d'études
- En développant son habileté d'analyse critique et d'appréciation, l'élève pourra décrire ce qui est observé, interpréter le message et évaluer ses œuvres et celles des autres.

Le curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année | Éducation artistique, 2009 (révisé)

Danse

- La danse est l'art d'exécuter et d'agencer une suite de mouvements, dont ceux du corps, dans une structure donnée.
- L'élève développe ses habiletés en analyse critique ainsi qu'en communication qui lui permettent de clarifier et de bien exprimer son point de vue.
- Les activités en danse l'amènent à mieux connaître son patrimoine culturel et à apprécier celui d'autres cultures.

- L'élève développe une compréhension et une appréciation de:
 - diverses formes de représentation – farandole, ronde, marche, phrase de danse, danse créative, danse folklorique, danse de cour, danse sociale, danse classique, danse moderne
 - des éléments clés, des principes esthétiques et des techniques présentés dans le tableau des fondements de chaque année d'études.

MUSIQUE

- Le programme de musique a pour but d'amener l'élève à comprendre et à apprécier la musique, et lui inculquer des habiletés musicales qui lui permettront de tirer plaisir de la musique toute sa vie, tout en contribuant à son développement intellectuel et émotif.
- En suivant un programme de musique stimulant, l'élève peut en effet non seulement acquérir des habiletés et des techniques musicales, mais aussi aiguïser son acuité auditive, sa capacité de raisonnement et sa pensée critique, et explorer une gamme d'émotions et d'idées.

- L'élève apprend à employer le processus d'analyse critique pour analyser, interpréter et apprécier la musique produite et entendue.
- L'élève est en mesure d'explorer le contexte dans lequel la musique a été créée et de connaître celle de diverses cultures (p. ex., africaine, autochtone, italienne), en étudiant un éventail de styles de musique, et de compositrices et compositeurs de différentes époques et traditions.

Le curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année | Éducation artistique, 2009 (révisé)

