

Cartes sensibles *in situ* :

***objets plastiques artistiques et outils pédagogiques
pour l'acquisition et la consolidation de savoirs sur
notre environnement par une approche sensible.***

Karine Pinel

*RIRRA 21 (EA4209),
Programme « Pratiques plastiques contemporaines et contre-culture »
Université Montpellier III Paul Valéry
Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
karine.pinel@univ-montp3.fr*

< RÉSUMÉ >

Si l'on postule que la perte du lien sensible et matériel avec notre environnement contribue non seulement à sa méconnaissance, à son délaissement mais également à l'exacerbation de maux tels que l'isolement et le repli sur soi, l'art peut-il nous permettre de rendre visible ce qui nous est commun en vue de contrer ces phénomènes ? Quels savoirs et quels imaginaires les formes plastiques transcrivent-elles et soutiennent-elles ?

L'objet de la présente contribution est de faire part d'une expérience pédagogique de formation visant à mettre en contact avec le métier de professeur des étudiants s'orientant vers l'enseignement des Arts plastiques dans le second degré. Dans ce cadre des étudiants de licence Arts plastiques en troisième année ont été formés et guidés pour permettre à des collégiens en section SEGPA de s'interroger sur la façon dont il est possible de voir, connaître, comprendre et représenter son environnement à travers la réalisation de cartes sensibles.

Le projet a été établi en partenariat avec le collège Croix d'Argent (Montpellier) et soutenu par le département Arts plastiques de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.

< ABSTRACT >

If we postulate that the loss of the sensitive and material link with our environment contributes not only to its ignorance, its neglect but also to the exacerbation of evils such as isolation and withdrawal, can art allow us to make

< 2 > Séminaire Platem « Narrations sensibles ». Projet de recherche Foodscapes.
Maison des Sciences de l'Homme - MSH Sud. Montpellier, les 16 et 17 décembre 2019.

visible what is common to us in order to counter these phenomena? Which knowledge and which imaginary do the plastic forms transcribe and support? The purpose of the present contribution is to share a pedagogical experience of training aiming at putting in contact with the profession of teacher students orienting themselves towards the teaching of Plastic Arts in the second degree. Within this framework, third year students of the Bachelor of Fine Arts were trained and guided to allow secondary school students in the SEGPA section to question the way in which it is possible to see, know, understand and represent their environment through the creation of sensitive maps.

The project was established in partnership with the Croix d'Argent College (Montpellier) and supported by the Visual Arts Department of the Paul-Valéry Montpellier 3 University.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

< **MOTS-CLES** >

Arts plastiques – Cartes sensibles - *In situ* – environnement – Outil pédagogique
- Espace public.

< **KEYWORDS** >

Plastic arts - Sensitive maps - *In situ* - environment - Educational tool - Public space.

Introduction

L'objet de la contribution proposée est de faire part d'une expérience pédagogique qui a consisté à faire réaliser des cartes sensibles à des élèves de section SEGPA dans le cadre d'un projet pédagogique. Cinq projets plastiques ont été encadrés entre septembre et décembre 2019 par des étudiants de troisième année de licence en Arts plastiques de l'université Paul Valéry Montpellier 3 dans le cadre d'un enseignement de préprofessionnalisation les orientant vers l'enseignement des Arts plastiques dans le secondaire.

La mise en place de ce projet en partenariat avec le collège Croix d'Argent relève d'un parti pris pédagogique de formation des futurs enseignants visant à les sensibiliser à la réalité du métier de professeur en Arts plastiques.

Il s'agissait pour les étudiants de soutenir d'un point de vue pédagogique et artistique des collégiens de la sixième à la troisième pour produire des représentations sensibles fictionnelles de leur environnement proche (quartiers croix d'argent et Mas Drevon à Montpellier) en s'appuyant sur les savoirs et savoir-faire à acquérir ou à consolider identifiés dans les programmes scolaires pour chaque niveau.

Le choix de la carte sensible pour une mise en forme plastique est issu d'un questionnement : si l'on postule que la perte du lien sensible et matériel avec notre environnement contribue non seulement à sa méconnaissance, son délaissement mais également à l'exacerbation de maux tels que l'isolement et le repli sur soi, l'art peut-il nous permettre de rendre visible ce qui nous est commun en vue de contrer ces phénomènes ? Quels savoirs et quels imaginaires les formes plastiques transcrivent-elles et soutiennent-elles ?

1. La carte sensible en Arts plastiques

La carte sensible a à voir avec la carte géographique car elle donne elle aussi une représentation du réel. Mais elle prend de la distance avec celui-ci car elle traduit un vécu esthétique et imaginaire d'un lieu. Elle se met en œuvre selon une approche plastique qui peut s'inscrire dans la bidimensionnalité comme dans la tridimensionnalité. Elle sert à montrer et à percevoir la complexité d'un territoire.

A l'origine de la carte sensible il y a une modification de la perception de l'espace urbain et la contestation de la structuration ou de la fonction de celui-ci. On trouve les prémisses de ces changements chez Baudelaire dans la figure du flâneur¹ qui traduit l'impact sur l'individu des transformations urbaines dues à l'industrialisation dans une période de changements sociétaux accélérés.

En Arts plastiques c'est l'influence des situationnistes et en particulier de Guy Debord qui va initier un nouveau regard : la dérive urbaine² permet de reconsidérer la manière dont on vit l'espace urbain. Sortir de la routine quotidienne et de l'inattention en suivant ses émotions et le regarder sous un angle nouveau permet désormais de s'opposer au monde marchand spectaculaire. La carte psychogéographique³ constitue l'outil de restitution plastique de l'expérience subjective du territoire.

Par cet héritage, la carte sensible en Arts plastiques est une représentation qui abolit les proportions et le rapport à la réalité de l'organisation spatiale et par conséquent le rapport objectif au lieu. Elle s'appuie à contrario sur la mise en place de hiérarchies subjectives - des espaces, des lieux, des circulations - et une dimension plastique non normalisée déployée pour traduire les différentes perceptions.

¹ Charles Baudelaire, *Le Peintre de la vie moderne*, Fayard, 2010.

² Debord Guy, *Théorie de la dérive*, Les Lèvres nues, n°9, décembre 1956 in Guy Debord œuvres, édition établie et annotée par Jean-Louis Rançon en collaboration avec Alice Debord, Gallimard, 2006.

³ Asger Jorn, *Pour la forme : ébauche d'une méthodologie des arts*, Éditions Allia, 2001.

2. Le projet « Cartes sensibles *in situ* ».

Le principe du projet consistait à représenter l'environnement proche de façon sensible par la réalisation de cartes subjectives, sensibles et plastiques puis de montrer ces représentations dans le lieu représenté (le collège, le quartier) pour les partager.

Les étudiants ont été formés et guidés pour permettre aux élèves de s'interroger sur la façon dont on peut représenter son environnement : comment donner à voir, à expérimenter, à interroger, à connaître par la représentation plastique dans un visée artistique. Il s'agissait dans un premier temps de le découvrir et de se l'approprier de façon poétique mais aussi critique ou humoristique en vue de comprendre sa complexité. L'enjeu était de donner envie de penser et d'interroger cet environnement proche pour pouvoir se le représenter, comprendre qu'il nous est commun et qu'il nous relie, qu'il est paradigmatique d'un environnement plus vaste qui peut nous paraître éloigné et inconnu.

Dans le cadre de cette expérience l'utilisation de la carte sensible n'a pas seulement consisté à transcrire l'espace vécu : il a permis aux élèves autant qu'aux étudiants de se forger un imaginaire cultivé de celui-ci apte à soutenir des conduites, des positionnements, des pratiques, pouvant modifier leur rapport à l'environnement et de les rendre actifs vis à vis de ce territoire commun.

Par le biais de la pratique plastique, il s'agissait de permettre aux élèves de construire des savoirs sur cet environnement pour en saisir la richesse ainsi que des savoirs et savoir-faire plasticiens qui permettaient l'expérimentation de ceux-là. Dans ce cadre le principe de la carte sensible associe vécus et savoirs comme fondements des représentations qui seront partagées avec des camarades, des adultes enseignants et parents.

En suivant le même cheminement de découverte et de questionnement du territoire que les élèves, les étudiants de Licence 3e année en Arts plastiques se sont confrontés à la construction de séances d'enseignements et à l'encadrement pédagogique et artistique des élèves pour la réalisation des cartes mentales : ils ont participé à la constitution des corpus artistiques et théoriques pour informer les thèmes choisis, ils

< 6 > Séminaire Platem « Narrations sensibles ». Projet de recherche Foodscapes.
Maison des Sciences de l'Homme - MSH Sud. Montpellier, les 16 et 17 décembre 2019.

ont soutenu et orienté les élèves pour les réalisations plastiques; enfin ils ont conçu et réalisé le montage de l'exposition des cartes sensibles produites.

Cinq thématiques ont été choisies et abordées dans une articulation entre connaissances et rapports sensibles : l'environnement labyrinthe pour les sixièmes, l'impact sur l'environnement des activités de l'homme en cinquième, la ville synapse en quatrième, la sécurité/insécurité alimentaire et la sécurité/insécurité urbaine pour les troisièmes. Les connaissances devant être mobilisées ont été délimitées par les enseignants de chaque division de la section SEGPA en fonction des programmes de chaque niveau et vis-à-vis des disciplines enseignées. Les savoirs et savoir-faire plasticiens ont été déterminés à partir des programmes de collège de la discipline Arts plastiques dans le cadre de séances de formation et de recherche.

3. L'atelier de création

Pour donner corps à l'imaginaire du lieu, des jeux et balades sensibles ont été organisés dans les premières séances de travail. L'approche empirique de l'environnement a été orientée et thématisée par les connaissances théoriques. Il s'agissait de donner à voir, à entendre, à toucher pour pouvoir appréhender l'environnement de façon non habituelle, non indifférente, en vue de le questionner. Des moments étaient consacrés à la mise en éveil des sens. D'autres étaient ménagés pour des retours sur expérience. D'autres encore réservés au glanage : prélever des éléments de l'environnement, faire des relevés de textures par frottages, identifier des nuanciers de couleurs, dessiner des motifs, etc... Le va et vient entre observations et savoirs était constant.

Dans un second temps des transpositions plastiques ont été produites. Ces représentations, faites à posteriori par les élèves, se sont appuyées sur des notions plastiques identifiées à partir des thèmes concernés. Les divers éléments glanés ont été utilisés en tant que composants plastiques. Le travail était individuel. Ces transpositions ont servi de modèles ou de matériaux pour les cartes sensibles imaginées.

La phase de création plastique s'est structurée dans un va et vient constant entre des moments d'expérimentations, de réalisations et l'acquisition des savoirs liés aux différents thèmes. Des connaissances disciplinaires en littérature, sciences de la vie et de la terre, histoire, géographie, etc... ont été dispensées par les enseignants des différentes divisions de SEGPA. Les étudiants ont fait des interventions pour présenter les œuvres de référence préalablement analysées dans le cadre des séances de formation.

Niveau	6e	
Thème	La carte sensible	
Points du programme en Arts plastiques	La relation à l'espace en trois dimensions. Les effets du geste et de l'instrument	
Sujet	Le labyrinthe	
Objectifs (précis, simples)	Représenter son environnement sous la forme d'un labyrinthe organisé par des chemins et des parcelles.	
Enjeu	Cartographier son environnement de façon sensible pour pouvoir le pratiquer, s'y orienter, le connaître et le comprendre.	
Modalité d'apprentissage		
Savoirs et savoir-faire disciplinaires	Notions plastiques à assimiler par la pratique	Hiérarchisation, géométrisation, contours et limites, vides et pleins, intérieur et extérieur, passages ponctuations et transitions.
	Techniques à expérimenter	Découpage, collage, assemblage, aplats, pochoirs.
	Œuvres de référence	jardins à la française et art topiaire, Michelangelo Pistoletto, Motoi Yamamoto
	Paramètres plastiques à identifier	Rôle de la matérialité et de la couleur
Matériel	Grands cartons de récupération pour support ou élément de cloisonnement, peintures gouaches et acryliques, ficelle fine ou/et fil de pêche épais, colle blanche à bois, papier, ciseaux, cutters, pinceaux fins et épais, pinceaux brosses (5cm de large environ)	

Exemple de tableau de modélisation orientant la préparation des séances de travail des étudiants avec les élèves.

Le travail de réalisation des cartes sensibles s'est structuré sous forme d'ateliers de petits groupes ou d'exercices effectués en solo. L'objectif était de varier les expérimentations plastiques pour canaliser l'attention des élèves et leur faire expérimenter et acquérir des savoirs et savoir-faire suffisamment efficaces pour soutenir l'estime du travail réalisé.

< 8 > Séminaire Platem « Narrations sensibles ». Projet de recherche Foodscapes.
Maison des Sciences de l'Homme - MSH Sud. Montpellier, les 16 et 17 décembre 2019.

L'ensemble de ces actions ont été ponctuées par des retours d'expériences pour les élèves sur les savoirs et savoir-faire consolidés ou nouvellement abordés et expérimentés, mais aussi pour les étudiants eux-mêmes dans le cadre de leur formation afin de leur permettre d'effectuer un travail de transposition de leurs propres pratiques plastiques en savoir enseignable au regard de l'expérimentation en cours.

Conclusion

Les cartes sensibles réalisées ont été exposées *in situ* au collège Croix d'Argent le 16 janvier 2020. Elles ont permis de rendre communs les imaginaires des élèves et de susciter des questionnements au sein même des lieux représentés sur ces lieux d'actions communes.

Bibliographie

Baudelaire Charles, *Le Peintre de la vie moderne*, Paris: Fayard, 2010.

Debord Guy, *Théorie de la dérive, Les Lèvres nues*, n°9, décembre 1956 in *Guy Debord œuvres*, édition établie et annotée par Jean-Louis Rancón en collaboration avec Alice Debord, Gallimard, 2006.

Jorn Asger, *Pour la forme : ébauche d'une méthodologie des arts*, éditions Allia, 2001.

Liens vers la publicité du projet

<https://clg-lacroixargent-montpellier.ac-montpellier.fr/arts-plastiques-segpa>

https://clg-lacroixargent-montpellier.ac-montpellier.fr/sites/clg-lacroixargent-montpellier/files/documents/photos_arts_segpa.pdf