

GILBERT & GEORGE, *The Singing Sculpture*, 1973

De l'éloquence : oraliser, verbaliser, expliciter

Groupe de Travail LYCÉE
ARTS PLASTIQUES

Oraliser : approche pratique

« Notre travail en tant qu'enseignant consiste, entre autres, à faire émerger la parole de l'élève. C'est une tâche complexe. »

Michel Perraudou, Maître de conférence Sciences de l'éducation

Le candidat présente une ou plusieurs réalisations plastiques et un dossier **qui témoignent d'un projet abouti à visée artistique**, il en expose les intentions, la démarche, les moyens et les processus mobilisés. Il peut également nourrir sa présentation d'expériences personnelles comme de rencontres qu'il a pu faire avec la création artistique (oeuvres, artistes, lieux de création, d'exposition, de conservation, etc.) **en s'appuyant, si besoin, sur des éléments de son carnet de travail.**

L'entretien est conduit dans une **forme dialoguée** favorisant la prise en compte conjuguée du projet présenté (réalisations et dossier) et du carnet de travail. Il permet au candidat **un retour critique** sur le projet et sur la présentation conduite durant la première partie de l'épreuve. Le jury l'invite à **développer et à préciser sa réflexion.**

<p>Pourquoi ? identifier les enjeux</p>	<p>La maîtrise de l'oral joue un rôle déterminant dans la formation de la personne et du citoyen. L'oral est un objet protéiforme qui croise pour l'élève :</p> <ul style="list-style-type: none"> • des enjeux identitaires, sociaux et affectifs : l'oral pour parler, s'exprimer, écouter ; • des enjeux cognitifs et disciplinaires : l'oral pour apprendre, penser s'approprier ; • des enjeux éthiques et affectifs : l'oral pour s'engager, agir et réagir ; • des enjeux expérimentaux, artistiques et culturels : l'oral pour créer, expérimenter, imaginer, s'initier aux arts ; • des enjeux d'orientation : l'oral pour se comprendre, se projeter, choisir, s'orienter.
<p>Comment ? éléments méthodologiques</p>	<p>Comment l'élève va-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expliquer sa démarche réflexive. • Expliquer les enjeux de son projet. • Faire prendre conscience du chemin parcouru. • Faire intervenir la culture artistique et les artistes qui ont nourri sa démarche réflexive. • Interroger les champs de questionnement. • S'appuyer sur son carnet de recherches. <p>Comment le professeur va-t-il aménager un espace et un temps de parole pour chaque élève tout en assurant la cohésion du groupe classe et l'avancée du travail ?</p>

<p>Compétences mobilisées (disciplinaires et Grand Oral)</p> <p>Connaissance et savoir faire</p> <p>Être capable de ...</p>	<p>S'exprimer pour soutenir des intentions artistiques.</p> <p>Expliciter la pratique individuelle ou collective.</p> <p>Écouter et accepter les avis divers et contradictoires.</p> <p>Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées.</p> <p>Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse.</p> <p>Développer une pensée structurée et argumentée.</p>
<p>Exemples didactiques et pédagogiques</p>	<p>Instaurer des rituels de prise de parole</p> <p>Réactivation en début de séance et reformulation</p> <p>Ce moment de rappel peut se faire de manière très variée : à partir du carnet personnel, d'une projection d'oeuvre, de la reformulation d'un questionnement, de mots clés...</p> <p>Permet aussi à l'enseignant de voir ce que l'élève a retenu et a compris.</p> <p>Terminer la séance sur une phase de synthèse</p> <p>Elle permet de récapituler et formaliser les acquis, de conforter des pratiques...</p> <p>Elle permet à l'élève de se situer, de fixer et de mémoriser ce qui a été construit (ou co-construit) pendant la séance.</p> <p>Des temps de parole pendant la pratique : « j'explique ce que je suis entrain de faire, je parle en faisant » (faire et dire).</p> <p>Présenter son projet aux paires dans un temps imparti avec ou sans notes.</p> <p>Reformuler ses idées à l'aide d'un vocabulaire différent.</p> <p>Présenter un artiste, une œuvre, un mouvement artistique...</p> <p>S'enregistrer : Enregistrer l'intervention orale puis critiquer, faire attention aux tics de langage. Effectuer plusieurs enregistrements, en s'aidant d'un texte rédigé.</p> <p>Créer des duos où un élève vient au secours de l'autre. Dans un face à face, un élève questionne l'autre, puis inversement.</p> <p>Manipuler les réalisations plastiques et le carnet de recherches tout en parlant.</p> <p>Présenter le projet d'un paire : Sans connaître ses intentions: improvisation, appropriation, invention....</p> <p>Poser des questions : Les élèves s'emparent du carnet de recherches d'un camarade et pose des questions.</p> <p>Construire un cheminement en se réappropriant les différents temps de sa pratique : chercher le fil qui conduit à l'articulation de sa verbalisation.</p>

**Exemples de démarches,
de pratiques, d'œuvres
d'artistes**

Jean-Michel Othoniel

<https://www.youtube.com/watch?v=WZ3yznVrBMQ>

Exposition "Soleils Noirs" au Louvre-Lens. Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens et co-commissaire de l'exposition, nous plonge au cœur de ce noir au symbolisme pluriel qui fascine les artistes depuis l'Antiquité. Du début à 1mn 58 : les enjeux de l'exposition

<https://www.youtube.com/watch?v=GJBbjrYH07s>

Adrien M / Claire B

<https://vimeo.com/42203801>

Isa Barbier

<https://www.dailymotion.com/video/xijbj2>

Pierrick Sorrin (Zoom 3mn50)

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

Christian Boltanski

<https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/artistes/christian-boltanski>

Sophie Calle

<https://www.youtube.com/watch?v=nYEZpt3YQk0>

Chiharu Shiota

<https://www.dailymotion.com/video/xu6bxb>

Marina Abramović (du début à 2mn)

https://www.rtf.be/tv/article/detail_la-star-mondiale-de-l-art-contemporain-marina-abramovic-dans-notre-taxi?id=10043469

Leviathan (extrait du film Le monde selon Anish Kapoor)

<https://www.youtube.com/watch?v=t85lKtL7lfs>

Pierre Soulages <https://www.youtube.com/watch?v=Q1Si3xPHqHo>

METTRE EN CONFIANCE

- Apprendre la respiration abdominale/ventrale.
- Se présenter : l'élève entre dans la classe et se présente brièvement (il doit donner envie qu'on le questionne)

SE FAIRE ENTENDRE

- On s'éloigne petit à petit de l'élève qui parle, il adapte sa voix pour qu'on puisse l'entendre.
- Parler en se déplaçant dans l'espace de la classe voire à l'espace extérieur
- Articulation :

1 phrase simple dite 1 fois, puis répétée avec un stylo dans la bouche, puis de nouveau normalement (constater l'évolution dans la prononciation).

CAPTER LE PUBLIC

- Parler en se regardant dans un miroir.
- Apprendre à parler en regardant les autres (jeu : *le regard qui tue*, un élève passe à l'oral et doit regarder, durant 3 secondes minimum, le plus d'élèves durant sa prestation)
- Utilisation des mains et des bras :

1 phrase courte : 1er passage avec les mains sous la table ou debout les bras le long du corps.

2e passage avec les mains (prendre conscience de leur utilité)

PARLER SANS SUPPORT

Progressivement l'élève va simplifier son support et n'avoir plus que quelques mots à la fin.

Comment simplifier, comment sélectionner les mots qui sont essentiels et qui aident à structurer le discours...

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ».

Nicolas Boileau, dit Boileau-Despréaux

Oraliser : approche théorique

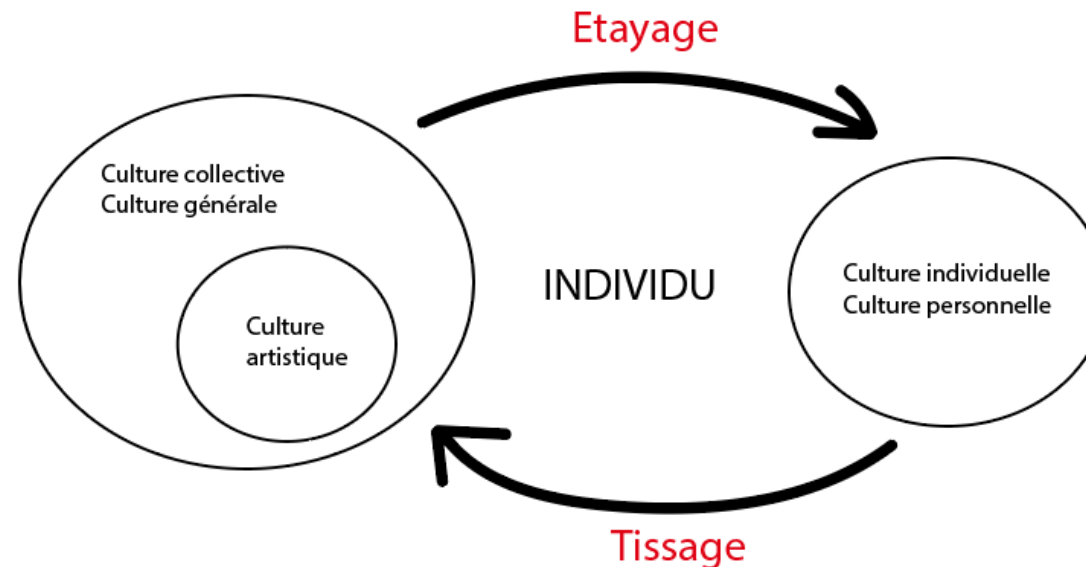
Pourquoi ? identifier les enjeux

Savoir parler d'une œuvre, d'une démarche artistique, en saisir et pouvoir en restituer les enjeux artistiques sont essentiels pour se construire durablement une culture artistique.

La communication orale est un processus beaucoup plus complexe que la simple acquisition du vocabulaire. Sur le plan cognitif, elle représente le premier outil de l'expression de soi et de son articulation au monde.

La verbalisation est un des rouages intellectuels dans la structuration des apprentissages car la reformulation est le résultat de l'intégration de savoir, de sa compréhension et de son assimilation (le terme d'appropriation étant dans le domaine culturel connoté négativement).

Les enjeux sont d'amener l'élève à s'exprimer (à partir de soi) à propos d'une œuvre, d'un artiste, d'une démarche, d'un enjeu, d'un débat, d'une découverte, ... (en se positionnant sur leurs rapports au monde) artistiques ou en lien avec le monde de l'art.

**Comment ? éléments
méthodologiques**

En présentiel

Oraliser avec une contrainte de temps :

Le Pecha Kucha

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/autres-tous-niveaux/204-entrainement-a-l-oral-le-pecha-kucha>

ou **Ma thèse en 180 secondes** : <https://mt180.fr/>

En distanciel ou en autonomie

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/autres-tous-niveaux/1296-exposer-son-travail-a-l-oral-en-enregistrement-numerique>

Pour que le discours bascule dans l'éloquence, il faut que les émotions passent :

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/premiere/spe-arts/95-cours-2020-2021/1371-deux-exemples-pour-travailler-et-progresser-a-l-oral-passer-du-discours-a-l-eloquence-2> (+ exemples d'oraux d'élèves et grille d'auto-évaluation)

Utiliser **l'application Izi.Travel pour créer des audio-guides** : <https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/autres-tous-niveaux/720-creer-et-faire-creer-des-audioguides>

S'entraîner à écouter, pour s'entraîner à parler :

Podcasts du Centre Pompidou Paris

<https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/autres-tous-niveaux/904-les-podcasts-du-centre-pompidou-paris>

Émissions D'art D'art <https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/toutes-les-videos/>

OTTO La minute d'art contemporain <https://www.youtube.com/watch?v=upScIQ9MPVw&list=PLAB3183AD371EDFBA>

Les MOOC de la Fondation Orange <https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=61>

Progression dans la difficulté :

Lire à voix haute un texte rédigé, seul.e

Lire à voix haute un texte rédigé devant un auditoire

S'exprimer à voix haute à partir de notes (sous forme de tirets ou mots clés), seul.e

S'exprimer à voix haute à partir de notes (sous forme de tirets ou mots clés), devant un auditoire

S'exprimer à voix haute à partir de notes (sous forme de tirets ou mots clés), seul.e, en se chronométrant

S'exprimer à voix haute à partir de notes (sous forme de tirets ou mots clés), devant un auditoire, en se chronométrant

S'exprimer à voix haute sans aucun support, seul.e

S'exprimer à voix haute sans aucun support, devant un auditoire

S'exprimer à voix haute sans aucun support, seul.e, en se chronométrant

S'exprimer à voix haute sans aucun support, devant un auditoire, en se chronométrant

S'exprimer à voix haute sans aucun support mais avec émotion et storytelling, seul.e, en se chronométrant

S'exprimer à voix haute sans aucun support mais avec émotion et storytelling, devant un auditoire, en se chronométrant

Compétences mobilisées (disciplinaires et Grand Oral)

Compétences disciplinaires signalées dans les préambules dès le programme de seconde et se poursuit en option comme en spécialité au cycle terminale :

Dès la classe de seconde et dans la continuité du collège, les enseignements artistiques s'inscrivent pleinement dans la formation générale du lycéen. Ils contribuent au développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à convaincre.

Compétences travaillées

Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive <i>Expérimenter, produire, créer</i>	
Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens plastiques variés dans l'ensemble des champs de la pratique.	Démarches artistiques dans lesquelles la voix est un élément constitutif de l'œuvre
S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique.	
Recourir à des outils numériques de captation et de production à des fins de création artistique.	Utiliser des outils de captations de la voix
Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.	Exploiter des données audio (podcast)
Questionner le fait artistique	
Analyser et interpréter une pratique, une démarche, une œuvre.	Toutes ces compétences peuvent être travaillées par écrit mais évidemment aussi oralement lors de verbalisations, d'argumentation, de présentation, de médiation devant un public (classe, parents, autres personnels d'un établissement ou dans un autre contexte comme un musée, une galerie, dans un contexte non-scolaire et non-institutionnel selon les projets et les partenariats).
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et situer des œuvres dans l'espace et dans le temps.	
Établir une relation sensible et structurée par des savoirs avec les œuvres et s'ouvrir à la pluralité des expressions.	
Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.	
Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique	
Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.	L'élève devient médiateur et passeur de cultures, personnelle ou collective.
Être sensible à la réception de l'œuvre d'art, aux conditions de celle-ci, aux questions qu'elle soulève et prendre part au débat suscité par le fait artistique.	

	<p>Compétences mobilisées pour le Grand Oral :</p> <p>Qualité orale de l'épreuve : travail sur la diction, l'articulation, la posture, la gestuelle, la gestion du stress</p> <p>Qualité de la prise de parole en continu : travail sur le volume, le rythme (accent, silence)</p> <p>Qualité des connaissances : travail sur le contenu et sa clarté</p> <p>Qualité de l'interaction : travail sur la réactivité aux questions, le regard</p> <p>Qualité et construction de l'argumentation : travail sur l'organisation de la présentation</p>
<p>Exemples didactiques et pédagogiques</p>	<p>Formation M@gistère : Préparer et évaluer le Grand Oral https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=874</p> <p>Formation sur Le Compte Personnel de Formation : https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/autres-tous-niveaux/1335-utiliser-son-compte-personnel-de-formation</p> <p>Le STORYTELLING ou la mise en récit pour captiver son auditoire par Mickaël Bertrand https://view.genial.ly/5d1367405a33ba0f5b21b357/presentation-la-mise-en-recit-au-service-des-ressources-pedagogiques</p>
<p>Exemples de démarches, de pratiques, d'œuvres d'artistes</p>	<p>Artistes qui parlent de leur travail : Les entretiens avec Georges Charbonnier (Exemple : Henri Matisse https://youtu.be/Ri_imwjoAcc)</p> <p>Artistes parlent d'art : Interview de Ben https://youtu.be/gb8POAQi-A</p> <p>Critique d'art, journaliste, médiateurs qui commentent une œuvre : https://www.franceinter.fr/societe/confines-fermez-les-yeux-et-ecoutez-ces-sept-oeuvres-d-art-par-la-magie-du-podcast</p> <p>Pièce de théâtre Art de Yasmina Reza : https://www.dailymotion.com/video/x66105</p> <p>Poésie sonore (dossier du Centre Pompidou Paris) : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html#oeuvre2</p> <p>L'Encyclopédie de la parole est un projet artistique qui explore l'oralité sous toutes ses formes. Très nombreux extraits sonores de différentes natures, sources, statuts.</p> <p>https://encyclopediedelaparole.org/fr/presentation</p> <p>Ne pas parler d'une œuvre mais la faire parler ! et avec humour si possible https://www.arte.tv/fr/videos/071478-002-A/a-musee-vous-a-musee-moi/</p>

<p>Sources</p>	<p>Élise Richard. <i>La verbalisation dans la structuration des apprentissages</i>. Éducation. 2017 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01644397/document</p> <p>La verbalisation au cœur de l'apprentissage et de la formation http://revuedeshep.ch/pdf/HS2/HS2-08-Dias.pdf</p>																												
<p>Glossaire</p>	<p>Verbalisation : média oral de révélateur de connaissances, de compréhension, de mémorisation et d'appropriation. Le savoir est présent, compris, mémorisé et ré-exploité par un individu capable de le transmettre oralement.</p> <p>Oralisation : cf Oralbum des écoles du premier degré http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10506327/fr/oralbooks-et-dispositif-plus-de-maitres-que-de-classes-en-maternelle</p> <p>L'oral n'est pas de l'écrit dit à haute voix : la structure des phrases est différente.</p> <table border="1" data-bbox="584 675 2033 1302"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tableau comparatif des spécificités de l'oral, de l'écrit et de l'écrit oralisé</th> </tr> <tr> <th>Oral</th> <th>Écrit</th> <th>Écrit oralisé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Communication directe : présence de l'interlocuteur.</td> <td>Communication différée : absence partielle des locuteurs (émetteur).</td> <td>Communication différée : absence partielle des locuteurs (émetteur, mais présence d'un médiateur).</td> </tr> <tr> <td>Contextualisé.</td> <td>Décontextualisé.</td> <td>Décontextualisé.</td> </tr> <tr> <td>Sonores : signes sonores : les phonèmes.</td> <td>Non sonore, graphique : signes écrits : les graphèmes.</td> <td>Sonores : signes sonores : les phonèmes.</td> </tr> <tr> <td>Éphémère</td> <td>Fixe</td> <td>Fixe et éphémère.</td> </tr> <tr> <td>La compréhension demande une centration unique sur le message.</td> <td>La compréhension demande une double centration : décoder et comprendre</td> <td>La compréhension demande une centration unique sur le message.</td> </tr> <tr> <td>Flux continu rythmé par la respiration.</td> <td>Flux discontinu (blanc graphique, ponctuation).</td> <td>Les pauses ou respirations se font au niveau de la ponctuation, mais le flux est continu entre ses pauses.</td> </tr> <tr> <td>Syntaxe plus simple non conventionnelle pour l'écrit.</td> <td>Syntaxe plus élaborée, conventionnelle.</td> <td>Syntaxe plus élaborée, conventionnelle.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sources : https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2004/04_0261077E.pdf</p>		Tableau comparatif des spécificités de l'oral, de l'écrit et de l'écrit oralisé			Oral	Écrit	Écrit oralisé	Communication directe : présence de l'interlocuteur.	Communication différée : absence partielle des locuteurs (émetteur).	Communication différée : absence partielle des locuteurs (émetteur, mais présence d'un médiateur).	Contextualisé.	Décontextualisé.	Décontextualisé.	Sonores : signes sonores : les phonèmes.	Non sonore, graphique : signes écrits : les graphèmes.	Sonores : signes sonores : les phonèmes.	Éphémère	Fixe	Fixe et éphémère.	La compréhension demande une centration unique sur le message.	La compréhension demande une double centration : décoder et comprendre	La compréhension demande une centration unique sur le message.	Flux continu rythmé par la respiration.	Flux discontinu (blanc graphique, ponctuation).	Les pauses ou respirations se font au niveau de la ponctuation, mais le flux est continu entre ses pauses.	Syntaxe plus simple non conventionnelle pour l'écrit.	Syntaxe plus élaborée, conventionnelle.	Syntaxe plus élaborée, conventionnelle.
Tableau comparatif des spécificités de l'oral, de l'écrit et de l'écrit oralisé																													
Oral	Écrit	Écrit oralisé																											
Communication directe : présence de l'interlocuteur.	Communication différée : absence partielle des locuteurs (émetteur).	Communication différée : absence partielle des locuteurs (émetteur, mais présence d'un médiateur).																											
Contextualisé.	Décontextualisé.	Décontextualisé.																											
Sonores : signes sonores : les phonèmes.	Non sonore, graphique : signes écrits : les graphèmes.	Sonores : signes sonores : les phonèmes.																											
Éphémère	Fixe	Fixe et éphémère.																											
La compréhension demande une centration unique sur le message.	La compréhension demande une double centration : décoder et comprendre	La compréhension demande une centration unique sur le message.																											
Flux continu rythmé par la respiration.	Flux discontinu (blanc graphique, ponctuation).	Les pauses ou respirations se font au niveau de la ponctuation, mais le flux est continu entre ses pauses.																											
Syntaxe plus simple non conventionnelle pour l'écrit.	Syntaxe plus élaborée, conventionnelle.	Syntaxe plus élaborée, conventionnelle.																											

Éloquence : Art de toucher et de persuader par le discours, par la parole

<http://www.ecoledelartoratoire.com/cest-quoi-leloquence/>

<https://www.europe1.fr/societe/comment-gagner-en-eloquence-les-conseils-de-huit-avocats-3942031>

Culture : UNESCO 2011

« Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, des droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».

Culture artistique : La culture artistique désigne l'ensemble des repères et des références artistiques qu'un individu (re)connaît et maîtrise. Cette culture est réactivée, enrichie, diversifiée par un terreau familial, par un enseignement, par une communauté, par des ressources (lecture, visite, rencontres, partages, expériences, internet) et par sa curiosité personnelle. La construction de cette culture est identitaire, résultat d'une démarche personnelle, libre, consciente et réfléchie. Dialogues et échanges soutiennent cette construction et sont donc au cœur de toutes les démarches d'enseignement et d'apprentissage.

Référence culturelle : Ensemble des éléments et des attributs qui caractérisent une culture collective (synonyme : œuvre patrimoniale).

Repères culturels : Caractéristiques d'une culture qu'une personne adopte pour définir sa culture individuelle et affirmer son identité. Définir ses repères culturels c'est passer de **la** culture artistique à **sa** culture artistique.

Les repères culturels d'une société sont les éléments et les événements qui jalonnent son apparition, constituent son identité, permettent sa construction et son développement et la rendent identifiable.

Héritage culturel : Il émerge après une re-visite du passé en lien avec le présent et dans une perspective d'avenir.

Diversité culturelle : Ensemble des éléments et événements qui viennent développer et enrichir une culture collective déjà identifiée.

Passeur ou médiateur culturel : Personne capable de faire le lien entre une culture collective et une culture personnelle, en identifiant et rendant accessibles des références culturelles.