

Turner, ou l'art dans tous les sens

Eddy SEBAHI
ESPE de Lyon - Université Lyon 1
Secteur Langues du GFEN

Considéré de prime abord comme un peintre difficile, J. M. W. Turner est en fait parfaitement accessible. Et en même temps, ne nous devons-nous pas de travailler avec nos élèves des œuvres complexes ? Ce qui peut sembler source de difficulté dans l'œuvre de Turner (pour des élèves de collègues) c'est toute cette émotion, cette sensualité qui s'en dégage. D'où l'idée de faire appel aux cinq sens pour entrer dans ce monde pictural dans lequel on ne peut que se retrouver. C'est en fait d'un voyage qu'il s'agit. Un voyage au cœur de la création, par la création. La phase d'analyse que je propose à la fin n'est qu'une analyse parmi d'autres possibles. C'est celle qui fut proposée à des élèves, la première fois que je l'ai animé. Une piste de prolongement possible est également proposée après le descriptif de la démarche.

Phase 1

L'enseignant met au mur deux affiches. Écrire sur l'une TURNER et sur l'autre HIS WORKS. Lancer un remue-méninge et noter tout ce qui est dit dans la rubrique appropriée. (10 mn)

- Nous partons ici des représentations. Turner n'est pas forcément un nom connu des élèves de collège, mais du groupe finissent par émerger des éléments intéressants (sa nationalité, son époque, son métier). On peut obtenir beaucoup plus si l'on oriente les élèves (c'est ce que j'ai fait en 4ème) vers une recherche préalable à ce travail. On peut leur demander par exemple de s'informer sur la peinture anglaise du 19ème siècle, sans donner plus de précisions. Ainsi ils auront inévitablement croisé le chemin de Turner et sauront solliciter leur mémoire.

Phase 2

Répartir sur des tables des exemplaires de biographies de Turner ainsi que quelques œuvres du peintre.

Consigne : *Walk about and have a good look at what's on these tables, his works and life. You may*

at any time come back to the posters and correct the information we've written on it, or just add extra elements². (10 mn)

- Il est aisé de trouver sur Internet des éléments de biographies. La lecture est active car elle est guidée par la phase précédente. Les élèves se pressent pour « re-travailler » les affiches. Quant aux œuvres, il suffit de se procurer un livre de peinture et (sacrilège !) d'en découper des reproductions de tableaux d'un format satisfaisant, et de les plastifier ou les mettre sous pochettes. Il y a, me semble-t-il, intérêt à proposer des œuvres de thèmes variées et de « périodes » différentes. J'ai pour ma part choisi (titres résumés en français) :
 - *Tempête de neige* (1842)
 - *Venise, le Grand canal vers le palais des Doges* (1840)
 - *La Bataille de Trafalgar* (1822-1824)
 - *Pêcheurs en mer* (1796)
 - *Lever de soleil à travers la vapeur* (1807)
 - *Scio (Fontaine de Melek, Mehmet Pasha)* (vers 1832)
 - *Rome, vue du Vatican* (1820)
 - *Les chutes d'eau de Clyde* (vers 1845)
 - *Le Vésuve en éruption* (1817)

Phase 3

Consigne : *Look at these paintings and find three elements each that, for you, are quite representative of Turner's work².*

Ces items sont notés (par l'animateur) sur une nouvelle affiche intitulée IMPRESSIONS. (10 mn)

- Première entrée « critique » dans l'œuvre du peintre. Des dictionnaires et thesaurus sont à leur disposition.

Phase 4

Formation de groupes (choix aléatoire, de 4 si possible).

Consigne : *Now you must choose one of the paintings among the ones that are on this table³.*

Le tableau choisi restera, tout au long de l'activité, à sa place car plusieurs groupes peuvent choisir

1 Circulez et prenez connaissance de son travail, sa vie, etc. Vous disposez de feutres pour venir, à tout moment, ajouter ou modifier des éléments sur les affiches de la phase 1.

2 Circulez parmi les œuvres et trouvez chacun TROIS éléments qui, selon vous, qualifient le mieux le travail du peintre.

3 Chaque groupe doit se mettre d'accord sur le choix d'un tableau (pas de critères particuliers) et s'en imprégner.

le même. Bien sûr, les élèves pourront se déplacer aussi souvent qu'ils le souhaitent, pour revoir l'œuvre choisie. (5 mn)

- Il doit y avoir négociation au sein du groupe, pour que le choix d'un tableau puisse être adopté par chacun de ses membres. L'intérêt de ne pas autoriser les élèves à emporter le tableau avec eux, c'est principalement que cela permet à la mémoire d'être sollicitée, et aux impressions de primer sur le réel.

Phase 5

Pas de consigne donnée au groupe-classe, mais l'animateur, qui les a préalablement rédigées, distribue des consignes de rédaction à chacun des groupes. Il s'agit ici d'entrer dans l'œuvre par des portes multiples, par des réécritures successives dont voici la teneur. La traduction des consignes est donnée en Annexe 1.

• **Consigne 1 : détails visuels.** *Write a paragraph or so describing this painting. Use only visual details. In other words, describe only what a person would see if he/she saw the painting. Include enough information for a reader to be able to visualize the setting.*

• **Consigne 2 : détails sonores.** *Rewrite or revise your description from step 1, inserting details of sound. You should end up with a description that allows a reader to both visualize the setting, and imagine what it sounds like.*

• **Consigne 3 : détails olfactifs.** *Rewrite or revise your description from step 2, inserting details of smell. Consider what the objects in the setting might smell like, as well as the air in general. Your result should be a passage allowing a reader to visualize the setting, and imagine the sounds and smells.*

• **Consigne 4 : détails gustatifs.** *Rewrite or revise your description from step 3, inserting details of taste. This can be as simple as the taste of the air in an open mouth, or as complex as your narrator sitting down to a feast. Aim for a piece that allows the reader to imagine the place in terms of visual detail, plus sound, smell and taste.*

• **Consigne 5 : détails tactiles.** *Rewrite or revise your description from step 4, inserting details of touch. These can include what things actually feel like to the touch, what things look like they'd feel like, and other details such as the feeling of a breeze on the skin. Remember that touch can include sensations like temperature, texture, pressure and more. Give your reader some sense of what it is like to be physically present in that setting in addition to the visual, sound, smell and taste details.*

Chaque groupe a, à disposition, une fiche d'aide de description de document visuel récapitulant les éléments de localisation dans l'espace, ainsi que quelques dictionnaires et thésaurus. Les consignes sont distribuées dans l'ordre suivant, mais au rythme de chaque groupe. (60 mn)

- Phase d'écriture collective. [L'idée de cette évolution m'a été suggérée dans ses grandes lignes par une activité⁴, que j'ai trouvée sur Internet, sur un de ces nombreux sites anglophones proposant en ligne des activités pour la classe. Cette activité proposait, de se remémorer un lieu, ou de l'inventer, et de le décrire par des étapes successives en recourant aux 5 sens. J'ai conservé globalement les consignes d'écriture, c'est le dispositif et les objectifs qui ont été changés].

À chaque étape, le texte doit être réécrit ou modifié. C'est au groupe de décider, ou de se laisser porter par l'écriture. Mais les vignettes (voir ci-dessus) sur lesquelles l'animateur a rédigé les consignes et qu'il leur distribue progressivement laissent ce choix ouvert. L'écriture se construit dans la coopération. Le résultat de cette étape est le fruit du travail d'un groupe.

Phase 6

Consigne : *Now individually, using what you've written in the first five steps, you're going to write what the painting evokes to you, what you feel like saying about it⁵.* (20mn)

- Chacun puise dans la réserve commune, dans le patrimoine du groupe, et se donne le droit de se l'approprier pour se construire une vision personnelle et unique de l'œuvre.

Phase 7

Affichage des travaux de tous les élèves. Ils visitent « l'exposition » de textes.

Variante 1 : Ils doivent assortir oralement les écrits et les tableaux. (10 mn)

Variante 2 : Chacun prend une rédaction au hasard et dessine ce qu'il lit, puis on expose textes et dessins. (30mn)

- Dans la variante 2, que je n'ai pas mise en pratique en classe mais en formation, l'intérêt, l'ironie est que l'on revient, après un long passage par l'écriture, à la forme picturale originelle, comme après un long voyage au pays de J. M. W. Turner.

Phase 8

Consigne : (donnée en français) *Munissez-vous d'un crayon à papier et en relisant tous les textes affichés, réécrivez délicatement ce qui vous semble*

⁵ par Niko Silvester, sur <http://about.com/>

⁶ Individuellement, et à partir de tout ce que vous avez construit, vous allez écrire ce que le tableau vous inspire, ce que vous avez à en dire.

correct chaque fois que vous rencontrez une erreur dont vous êtes certains qu'il s'agit bien d'une erreur. (10 à 15mn)

- Il est émouvant de voir le respect qu'ont les élèves pour le travail réalisé par leurs camarades. Cette étape importante de vérification me semblait vouée à l'échec, à l'essoufflement immédiat. Mais lorsque mes 26 élèves de 4ème se sont déplacés, le crayon à la main, la concentration et l'implication étaient totales. Il a fallu interrompre cette phase au bout d'un certain temps. À regret.

L'analyse

Par groupes, puis discussion collective : (30mn)

1. ce qui a favorisé l'entrée dans l'œuvre
2. ce qui a gêné l'entrée dans l'œuvre.

NB : En formation, les consignes d'analyse peuvent différer :

Chaque groupe tire une bandelette au sort parmi (à choisir en fonction du public) :

- La création artistique ; le regard (comment s'aiguise-t-il ?)
- Le travail de critique ; contrainte et création.
- L'articulation linguistique/culturel ; ce qui permet d'entrer dans l'œuvre.

Prolongement possible

Préparation d'une exposition

Chaque groupe a pour tâche de choisir trois œuvres seulement qui devront figurer dans l'exposition. Les œuvres choisies doivent répondre à une logique, une cohérence qu'il appartient au groupe de trouver. Un titre doit être donné à chaque tableau, ainsi qu'à l'exposition dans son ensemble. Les choix doivent être justifiés dans un dispositif de débat avec par exemple un jury comprenant par exemple un conservateur de musée, un ministre de la culture, un critique d'art, etc. Chaque groupe doit plaider sa "cause" sous la forme d'un colloque auprès du reste de la classe. La consigne, distribuée à chacun des groupes nouvellement formés (NB : défaire les groupes des étapes précédentes permet de donner une nouvelle dynamique au travail, et de mettre en commun les expériences vécues) est donnée en Annexe 2. ♦

ANNEXE 1 (traduction des consignes)

1. Décrivez ce (environ un paragraphe). Ne prenez en note que les détails visuels. En d'autres termes, ne décrivez que ce qu'une personne verrait si elle regardait l'œuvre. Incluez suffisamment d'informations pour qu'un lecteur potentiel puisse visualiser la scène.
 2. Réécrivez ou retravaillez votre description de la phase 1 en intégrant des détails sonores. Vous devriez aboutir à une description qui permet à un lecteur à la fois de visualiser la scène et d'imaginer les sons qui en émanent.
 3. Réécrivez ou retravaillez votre description de la phase 2 en intégrant des détails olfactifs. Prenez en compte ce que vous pensez être l'odeur des éléments de la scène, ainsi que l'atmosphère en général. Vous devriez obtenir maintenant un passage permettant à un lecteur de visualiser la scène, mais aussi d'en imaginer les sons et les odeurs.
 4. Réécrivez ou retravaillez votre description de la phase 3 en intégrant des détails gustatifs. Cela peut être très simple (le goût de l'air) ou plus complexe (la participation à un banquet). Tendez plutôt vers quelque chose qui permette à un lecteur d'imaginer la scène en termes de détails visuels, sonores, olfactifs et gustatifs.
 5. Réécrivez ou retravaillez votre description de la phase 4 en intégrant des détails tactiles. Ceux-ci peuvent inclure les sensations que produisent, au toucher, les éléments de la scène, mais également les sensations tactiles que semblent produire certains éléments tels que la brise marine sur la peau. N'oubliez pas que le toucher peut aussi se référer à des choses comme la température, la texture ou la pression atmosphérique.
- Faites que votre lecteur se sente physiquement présent sur les lieux, en plus des éléments visuels, sonores, olfactifs et gustatifs qui lui ont déjà été donnés.

ANNEXE 2 (prolongement)

J. W. M. Turner (follow-up)

Now that you have expressed what you « feel » about Turner's painting, imagine that you have to prepare an exhibition on Turner. But the one condition is that the exhibition must only be of three paintings. Now you must decide which ones you would choose. The criteria are up to you. The only thing is that you will have to defend your selection.

- Select a combination of THREE paintings among the ones that are at your disposal. But leave them on the table where they belong (you can come and see them as often as you wish).
- Discuss why you have chosen that combination rather than another. Find arguments. Why should these three appear together in an exhibition ? What are the connexions between the three paintings ? Are there similarities ? Shared features ? Theme ? Colours ? Shapes ? etc.
- Give each picture a name.
- Give your exhibition a name.
- Prepare your presentation. Each one of you should play a part. Here are a few examples of the parts you may want to play : a curator ; an art critic ; an artist ; a Minister in charge of cultural events ; a museum goer ; etc.
- Present your exhibition and defend your choices in a symposium.