

La Caricature : Procédés, sens, résonances.

Présentation de l'EPI

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE

Problématique : « **Par quels moyens propres, littéraires, plastiques et musicaux, la caricature propose-t-elle une interprétation sociale et politique du monde ?** »

Thématiques en Histoire des arts :

L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850) : émergence des publics et de la critique, naissance des médias.

Les arts entre liberté et propagande (1910-1945) : art et pouvoir : contestation, dénonciation ou propagande.

TEMPORALITÉ DE L'EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS L'ANNÉE...)

Huit séances réparties sur le second semestre de l'année (pour faire le lien avec le programme d'histoire), trois disciplines intervenant successivement.

OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES (compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)

En lien avec le socle :

DOMAINE 1

- Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral ou à l'écrit ;
- Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages de l'art et du corps.

DOMAINE 2

- Organisation du travail personnel
- Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
- Coopération et réalisation de projets

DOMAINE 3

- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
- Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

DOMAINE 4

- Démarches scientifiques

DOMAINE 5

- Organisations et représentations du monde
- Invention, élaboration, production

Histoire des arts :**Compétences travaillées :**

Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre

Domaines du socle : 1,3 et 5.

Thématique :

L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850) : émergence des publics et de la critique, naissance des médias.

Les arts entre liberté et propagande (1910-1945) : art et pouvoir : contestation, dénonciation ou propagande.

Éducation musicale :**Compétences travaillées :**

- Explorer, imaginer, créer et produire : concevoir [...], pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques (Domaines du socle 1, 2 et 5) ;
- Échanger, partager, argumenter et débattre : argumenter une critique adossée à une analyse objective

Connaissances et compétences associées :

- Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique ;
- Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées ;
- Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels ;
- Manipuler plusieurs formes de représentations graphiques de la musique à l'aide d'outils numériques.

Français :**Lecture et compréhension de l'écrit et de l'image :**

- Lire des textes variés avec des objectifs divers.
- Recourir à des stratégies de lecture diverses ;
- Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non littéraires.

Culture littéraire et artistique :

La fiction pour interroger le réel.

Arts plastiques :**Compétences travaillées :**

- Expérimenter, produire, créer : Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
Domaines du socle : 1, 2, 4 et 5.
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art : Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.
Domaines du socle : 1, 3 et 5.

Questionnements :

La représentation ; images, réalité et fiction.

CONTRIBUTION DE L'EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS

Parcours d'éducation artistique et culturelle	<p>Objectifs de formation (référentiel du PEAC) :</p> <p><i>Appréhender des œuvres et des productions artistiques</i></p> <p><i>Mettre en relation différents champs de connaissances</i></p> <p><i>Développer son esprit critique en utilisant les arts comme moyen d'expression</i></p> <p>Exemple de mise en situation : Travail en commun entre professeurs de lettres, d'arts plastiques et d'éducation musicale avec une équipe de médiateurs à partir d'un fonds de caricatures de bibliothèque.</p>
Parcours citoyen	Étude d'œuvres au regard des textes régissant la liberté d'expression en France.

Modalités de mise en œuvre pédagogique

1. Le projet tel qu'expliqué aux élèves

Sens et intérêt du travail

- Apprendre à repérer les figures de style qui sont sollicitées pour réaliser une caricature littéraire, visuelle ou musicale. S'approprier les registres comique, polémique et satirique.
- Solliciter ces acquis dans des productions musicales ou plastiques qui abordent la question de la "ressemblance" et de "la valeur expressive de l'écart" en usant de procédés caricaturaux, de manière à comprendre et interroger dans une pratique les intentions et les questions qui se posent à partir d'un genre artistique.

Selon l'équipement de l'établissement, certaines séances pourront être programmées au CDI ou en salle informatique.

Proposition d'activités envisagées

- Créer un corpus d'œuvres musicales et picturales qui caricaturent ou qui pastichent d'autres œuvres ou des événements historiques ou culturels. En déterminer les principales techniques utilisées et les investir ;
- Associer de manière ludique caricatures et exemples sonores. Les élèves travaillent en binôme et découvrent les documents, dans un dossier déposé dans un espace numérique de partage ; ils proposent des associations dont les choix doivent être argumentés et justifiés. Restitution orale.
- Produire un travail artistique – plastique ou musical – dans lequel la distorsion, la déformation et l'écart sont porteurs de sens.

Exemple de corpus travaillé, à mettre en regard d'œuvres non caricaturales à titre de références :

Corpus littéraire : extraits de romans réalistes et naturalistes (cf. programme de français).

Corpus plastique : caricatures anglaises et françaises du XVIIIe siècle et du début du XIXe ; œuvres de H. Daumier et plus largement de l'époque romantique ; œuvres choisies dans les courants d'avant-garde de la première moitié du XXe s. (expressionnisme, Nouvelle Objectivité, dadaïsme...) ; résonances dans l'art et les médias contemporains.

Corpus musical : W. A. Mozart, *Une plaisanterie musicale* K 522 ; H. Berlioz, *Symphonie fantastique*, « Songe d'une nuit de sabbat » ; chanson comique parodiant une chanson réaliste (ex. *L'Entrecôte* des Frères Jacques) ou un morceau célèbre (ex. *Parti pris* des Quatre Barbus) ; les *Hoffnung Music Festival* ; les pastiches de F. Zappa.

2. Modes d'interdisciplinarité

Ces approches croisées de la caricature seront proposées successivement en français, en éducation musicale et en arts plastiques. La co-animation est nécessaire pour les dernières séances avec le professeur documentaliste.

3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée

- **Séances 1-2** (arts plastiques) : élaboration d'un projet plastique dont l'écart entre le sujet représenté et sa représentation est porteur de sens : comprendre et s'approprier les usages de la déformation.
- **Séances 3-4** (éducation musicale) : déterminer le corpus, l'analyser et en appréhender les techniques compositionnelles. Déformer une mélodie, utiliser l'outil informatique pour introduire des distorsions dans le matériau sonore. Interroger la frontière entre transformation, détournement ou déformation : où commence la caricature et par où passe-t-elle musicalement (écoute d'exemples musicaux) ?
- **Séances 5-6** (français) : « lecture » d'une caricature (par ex. Daumier, *Louis-Philippe en Gargantua*, décembre 1831) pour en dégager les ressorts formels du comique et les éléments porteurs de sens : interactions image/texte, notion de portrait-charge, mise en action des personnages... Étude d'un texte critique de Berlioz (par ex. un extrait des *Grotesques de la Musique*, 1859) et d'une « caricature » littéraire : parodie ou pastiche, par comparaison avec un modèle (par ex. un extrait de la série *À la manière de...* de Reboux et Muller), pour en dégager les moyens littéraires utilisés.
- **Séances 7-8** (au CDI, co-animation entre le professeur documentaliste et les enseignants d'arts plastiques, d'éducation musicale et de français) : à partir des expositions virtuelles de la BnF (*Daumier et ses héritiers*, « la caricature et le musicien » dans *Berlioz et le romantisme*), échanges avec la classe sur les déclinaisons plastiques, littéraires et musicales de la notion de caricature : peut-on élaborer une définition commune ? Élaboration d'une exposition virtuelle (mini-site) comprenant les réalisations effectuées en classe et des œuvres relevant de la caricature et ressortissant de plusieurs courants artistiques.

4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales travaillées

Les « productions finales » sont comprises comme le résultat d'un travail continu et progressif de pratiques littéraires et artistiques tout au long de l'EPI, par exemple :

- réalisation de brèves « caricatures » musicales ou littéraires ;
- production plastique dont l'écart entre le sujet et sa représentation est porteur de sens ;
- exposition en ligne avec construction de notices, en lien avec le parcours citoyen.

5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie ...)

Visites virtuelles, à partir du portail *Eduthèque*, des expositions *Daumier et ses héritiers* et *Berlioz, la voix du romantisme*, présentées sur le site de la BnF.

Rencontres avec des œuvres dans le cadre de partenariats :

- avec une bibliothèque proposant des exemples de caricatures du fonds de réserve ;
- avec un atelier présentant les différentes techniques de gravure ;
- avec un musée de l'imprimerie ou de la presse évoquant le développement de la diffusion des textes et des images à partir de documents et d'objets emblématiques.

6. Usage des outils numériques

Manipulation de logiciels de traitement du son et de traitement d'images (montage, filtres, effets divers).

Présentation et familiarisation avec les ressources en ligne, approche de l'infographie.

7. Critères de réussite, modalités d'évaluation individuelle / collective :

Les méthodes d'évaluation employées seront formative et sommative. Elles différeront, selon les disciplines, en fonction des compétences évaluées et du moment de l'appréciation des acquis.