

Supports de travail

Analyse de l'œuvre

Une fenêtre sur le monde

de

Justin Duchêne

Cliquez sur le titre de l'œuvre ci-dessus
pour être directement dirigé·e vers la vidéo en ligne
(lien hypertexte)

Questions :

1. L'approche artistique par rapport à l'Histoire

À l'école, tu es probablement plutôt habitué·e à aborder des thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la culture de la mémoire surtout à partir de sources historiques dans les manuels scolaires ou à travers des témoignages de personnes ayant vécu cette époque.

- Penses-tu qu'il y ait une valeur particulière à compléter cette approche classique en te confrontant à l'histoire à travers le travail artistique d'un·e élève de ton âge, comme Justin ?
- La présentation de Justin nous sensibilise-t-elle, par exemple, à des perspectives sur l'histoire habituellement peu prises en compte, mais que tu considères importantes pour comprendre la signification que l'histoire peut avoir pour notre époque actuelle ? Justifie ton point de vue !
- Quel rôle l'art peut-il jouer dans la transmission de la mémoire quand ceux qui ont vécu ces événements ne sont plus là pour en témoigner ?
- Comment une œuvre créée aujourd'hui par des jeunes peut-elle contribuer à empêcher que de telles violences se reproduisent ?
- Quelle différence vois-tu entre « apprendre l'Histoire » et « ressentir la mémoire » à travers une œuvre artistique ?
- Peux-tu citer d'autres œuvres artistiques qui t'ont fait réfléchir sur l'histoire d'une manière différente des livres d'histoire ? Pourquoi, selon toi, l'art peut-il nous permettre de voir l'histoire sous un autre angle ?

2. Les portes de l'écoute

Justin explique que la métaphore de la petite maison et de la fenêtre, présentée par Léa, l'a profondément inspiré – une idée qu'il a découverte en écoutant la présentation du groupe de Léa lors de la Phase I de l'atelier, consacrée à l'analyse des métaphores.

- Dans ta vie, t'est-il déjà arrivé qu'une idée, une phrase ou un geste partagé par quelqu'un d'autre déclenche chez toi un nouvel élan créatif ou une nouvelle manière de voir les choses ? Décris cette situation et ce qu'elle t'a apporté.
- Selon toi, qu'est-ce qui permet à une personne d'être vraiment disponible pour écouter quelqu'un d'autre ? Décris un moment où tu as senti que tu écoutais en profondeur – ou, au contraire, un moment où tu n'y parvenais pas – et analyse pourquoi.
- À l'école, en famille ou dans ta ville, as-tu déjà identifié des espaces où l'on peut réellement écouter les autres – et être écouté·e ? Décris un de ces espaces et explique ce qui le rend, selon toi, propice à l'écoute.
- Au contraire, connais-tu des environnements où l'écoute devient presque impossible (bruit, stress, réseaux sociaux, rythme rapide) ? Pourquoi ces cadres empêchent-ils d'entendre la voix des autres ? Propose une amélioration réaliste.
- Dans une société où nous recevons des informations en continu (notifications, réseaux, vidéos), qu'est-ce que cela change dans notre capacité à écouter profondément une seule personne ? Analyse un effet concret sur la pensée ou sur la relation aux autres.
- Penses-tu que l'écoute peut être une forme de création – un geste qui ouvre des portes, comme ce fut le cas pour Justin ? Explique comment écouter peut transformer autant que parler ou agir.
- Dans une société, pourquoi est-il essentiel que les citoyen·nes s'écoutent réellement – même lorsqu'ils viennent d'horizons très différents ? Donne un exemple où l'absence d'écoute a créé un conflit, ou où sa présence a permis une avancée.
- Quelles qualités faut-il développer pour écouter quelqu'un dont on ne partage pas les idées ? Décris un moment où tu as réussi (ou échoué) à le faire et ce que tu en as appris.
- Les ateliers comme celui de Justin reposent sur l'écoute des récits, des métaphores et des mémoires de chacun·e. Comment l'écoute peut-elle aider à comprendre des histoires que l'on n'a pas vécues soi-même – notamment celles liées à la mémoire d'un événement historique ? Donne un exemple.
- Penses-tu que dans l'Histoire, certaines voix ont été moins écoutées (ou totalement ignorées) que d'autres ? Choisis un exemple historique ou mémoriel et explique ce que l'absence d'écoute a provoqué.

3. Se découvrir par la fenêtre, l'abri, les portes, la solitude

Justin parle de son œuvre comme d'un espace où il peut se sentir à la fois isolé et relié au reste du groupe.

- As-tu déjà eu besoin d'un endroit qui te permette d'être seul·e tout en restant présent·e parmi les autres ? Décris cette expérience, ce qu'elle t'a apporté et pourquoi c'est précisément cet endroit qui t'a permis de vivre cela.
- La fenêtre est pour Justin une métaphore de l'ouverture vers le monde. Quelle serait ta propre « fenêtre sur le monde » : un objet, un geste, un lieu, une personne... ou peut-être quelque chose d'inattendu ? Explique pourquoi.

4. L'isolement : risque et nécessité

En expliquant son œuvre, Justin constate que « c'est important de ne pas s'isoler complètement du monde et de ne pas se renfermer sur soi ».

- Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut commencer à se refermer sur elle-même – fatigue, peur, surcharge mentale, manque de confiance, expériences difficiles, ... ? Décris un cas concret (réel ou imaginaire) et analyse ce qui aurait pu aider cette personne à garder un lien avec les autres.
- Dans notre société actuelle, où vois-tu des groupes ou communautés qui s'isolent les uns des autres – milieux sociaux, opinions politiques, quartiers, communautés culturelles ? Analyse les causes de cet isolement et ses conséquences.
- Les réseaux sociaux peuvent créer des « bulles » où l'on ne voit plus que des idées identiques aux nôtres, ce qui peut représenter un risque pour une société démocratique. Mais, à l'inverse, penses-tu que ces mêmes espaces numériques pourraient aussi devenir des lieux de rencontre, d'échange et d'ouverture, capables de prévenir l'isolement ? Analyse ces deux dimensions et propose une piste concrète pour favoriser un dialogue réel entre personnes différentes.
- Crois-tu qu'il existe une différence entre se protéger un moment (prendre du recul) et se couper du monde ? Comment distinguer une solitude nécessaire d'un isolement dangereux ?
- Quels gestes simples – individuels ou collectifs – peuvent aider à éviter qu'une personne ou un groupe ne s'isole complètement ? Décris une action concrète et ce qu'elle pourrait changer.
- Dans l'Histoire, certains groupes se sont isolés, ou ont été isolés volontairement ou de force. Choisis un exemple et analyse ce que cet isolement a entraîné – perte de droits, secrets, violences, radicalisation, incompréhensions...

5. Au-delà du résultat : comprendre ce que révèle le processus

Justin explique que, pour lui, le processus est plus important que l'œuvre finale.

- Raconte un moment où tu as appris quelque chose d'important dans un processus – même si le résultat final n'était pas parfait. Qu'est-ce que cela t'a révélé sur toi-même ?
- As-tu déjà ressenti de la fierté pour un projet que tu n'as pas « réussi » selon les critères habituels, mais qui t'a transformé·e pendant son élaboration ?
- Dans ta vie quotidienne, observes-tu parfois que tu te concentres trop sur le résultat final – dans tes études, ton sport, ton ... – au point d'oublier d'apprécier le chemin parcouru ? Décris un exemple précis et explique ce que tu aurais pu voir autrement en portant attention au processus.
- Notre société valorise fortement les performances, les chiffres, les réussites visibles. Quels risques vois-tu dans une culture qui juge des projets, des objets ou des personnes uniquement sur leurs résultats finaux ? Analyse au moins un effet concret.
- Comment comprends-tu le terme « biographie intérieure » ?
- Penses-tu qu'on peut mieux comprendre quelqu'un – une amie, un camarade, un parent, un·e politicien·ne, un·e influenceur·euse sur les réseaux sociaux, ou peut-être toute autre personne que tu choisis – en connaissant son parcours plutôt qu'en regardant uniquement ce qu'iel est aujourd'hui ? Explique comment la connaissance de ce parcours peut changer la manière dont tu perçois une personne.

- Penses-tu qu'une société plus attentive aux processus – à la fabrication, aux conditions de travail, à l'impact écologique – serait une société plus juste ? Explique ton point de vue avec un exemple (nourriture, vêtements, technologie, etc.).
- Dans le processus, il y a souvent des erreurs, des hésitations, des changements de direction. Pourquoi ces imperfections pourraient-elles être considérées comme essentielles à la construction du sens ? Développe ton analyse personnelle.
- Lorsque des personnes de milieux différents partagent leurs processus – comment elles travaillent, résolvent des défis, imaginent des solutions –, cela crée souvent des liens inattendus. Explique pourquoi les processus, plus que les résultats, peuvent rapprocher des personnes très différentes. Donne un exemple réel ou imaginaire.
- Dans un groupe, décrire son processus (plutôt que son résultat) peut encourager l'entraide, la coopération et le respect. As-tu vécu un moment où partager ton cheminement a permis à d'autres de se reconnaître en toi ou de mieux te comprendre ? Décris cette situation.

6. L'envers du temps : histoires cachées et traces silencieuses

- Dans l'Histoire, on connaît souvent les grands résultats – dates, victoires, catastrophes –, mais beaucoup moins les processus qui y ont mené : hésitations, résistances, erreurs, collaborations... Explique pourquoi comprendre ces processus pourrait changer notre manière de lire l'Histoire. Donne un exemple.
- Un objet historique – une maison, un monument, un carnet, une œuvre – porte en lui un processus invisible : celui des mains, des vies et des gestes qui l'ont façonné. Choisis un objet ancien (réel ou imaginaire) et décris ce que tu imagines du processus qui l'a fait exister.

7. Créer avant de comprendre ?

Justin dit : « Si j'avais cherché un sens dès le début, je n'aurais sans doute rien réalisé. » Penses-tu qu'il est parfois nécessaire de créer avant de comprendre ? Explique ta position en donnant un exemple personnel, artistique ou philosophique.

8. Danse avec les contradictions

- Justin construit un espace très petit, presque contradictoire pour quelqu'un de claustrophobe. As-tu déjà créé ou choisi volontairement quelque chose qui allait à l'encontre de tes habitudes ou peurs ? Pourquoi ce choix et qu'en as-tu tiré ?
- La structure de Justin est « cloisonnée mais ouverte », « petite mais accueillante ». Comment interprètes-tu cette apparente contradiction ? Peut-elle refléter quelque chose de la nature humaine ?

9. Les flambeaux de la mémoire

Au fil de son processus de création, Justin s'est rendu compte que les quatre poteaux de sa structure évoquaient les « quatre flambeaux » travaillés avec son groupe lors de la Phase I de l'atelier – une métaphore directement inspirée de la marche commémorative d'Ascq en 1944.

- Pourquoi, selon toi, certaines sociétés utilisent-elles des symboles lumineux – flambeaux, lanternes, bougies – pour porter la mémoire des victimes ? Explique ce que ces gestes créent dans une communauté.
- Qu'évoque pour toi l'idée de « porter une mémoire » ? Donne un exemple historique ou personnel.

10. La métaphore des portes successives

La vie consiste à ouvrir des portes jusqu'à trouver celle qui nous correspond. »

- Comment comprends-tu cette métaphore des portes successives que Justin et son groupe ont développée pendant la Phase I de l'atelier (analyse des métaphores) ?
- Quelle « porte » symbolique as-tu déjà franchie dans ta vie, qu'est-ce que cela t'a appris, et qu'as-tu découvert derrière cette porte ?

11. Quand les sensations façonnent la pensée

Justin se laisse guider par les textures, notamment le velours. Que nous dit cette sensibilité aux matériaux sur la manière dont les sensations influencent la pensée et la création ? Propose ton interprétation – ou une autre vision qui te paraîtrait plus juste.

12. Recomposer des supports, un pouvoir social ?

Pendant la Phase I de l'atelier (analyse des métaphores), Justin et son groupe découpent et recomposent des phrases et des photos. En quoi ce geste peut-il être une forme d'expression sociale ou politique, voire un acte de citoyenneté ? Développe ton analyse.

13. L'œuvre comme rencontre

- L'œuvre de Justin inclut l'aide de Clémentine, créant « un lien supplémentaire ». Comment la création collective ou l'entraide peuvent-elles influencer la manière dont une œuvre porte un message social ? Donne un exemple précis.
- As-tu déjà vécu une situation où l'entraide – donner ou recevoir de l'aide – a enrichi un projet auquel tu participais ? Décris cette expérience et explique en quoi cette collaboration a changé le résultat ou ta manière de vivre le projet.
- Justin explique que, « à travers les fenêtres, on voit les œuvres des autres, comme une maison ouverte sur les créations autour ». Dans ta vie – à l'école, dans ta famille, dans tes activités, ou dans la société en général – existe-t-il des « fenêtres » qui te permettent de découvrir le travail, les idées ou les émotions des autres ? Décris un exemple concret ou, au contraire, un contexte où ces fenêtres manquent, et explique ce que cela change dans les relations.
- L'œuvre de Justin fonctionne avec les œuvres des autres : une « maison ouverte » sur la création collective. Peut-on y voir une métaphore de l'Histoire comme une construction collective, où chaque individu apporte une fenêtre différente ? Développe ton interprétation.

14. Un art accessible pour une société inclusive

Justin travaille avec des matériaux bruts, simples, accessibles (frigolite, carton). Penses-tu que l'art doit rester accessible pour être un espace de participation citoyenne ? Explique ton point de vue et ses implications.

IMPORTANT

Ces supports pédagogiques ne peuvent être utilisés que par des enseignant·e·s dans le cadre de leur propre pratique scolaire, et non dans le cadre de coopérations rémunérées avec des intervenant·e·s externes (prestataires honoré·e·s).

© by Roman Kroke 2025. All Rights Reserved.