Sequence: Edward Hopper and America

For the second English sequence of the year (mid-October, so pretty much at the beginning of the year, with most students nearing an A2 or A2+ level while just a few have already reached B1), I have chosen to work on the American painter, Edward Hopper. My aim for the final task is to have my sophomore students (Seconde) imagine a story about a character or a couple from one of Hopper's paintings.

This sequence targets several objectives:

Question (problématique): What vision of America in Hopper's paintings?

Point 2 in School Curriculum: "Sentiments d'appartenance, singularités et solidarités »

Cultural elements: Painting and society – America during the Depression and pre-war period

Linguistic points: Comparative structures, Modals Lexical field: Feelings, vocabulary related to Painting Methodology: How to analyze a painting; Creative writing

Intermediate task 1: Work on Moodle. Choose one of Hopper's paintings and write about it – what you find striking about it

Intermediate task 2 – Imagine the thoughts of this character / Imagine the conversation between the couple

Final task: Create a story about one of the characters (or couple) in a Hopper painting. Publish it on the **school blog**.

The choice of theme and its link with the final task

E. Hopper's paintings are well-known for their strange blend of mystery and realism. And it is precisely this double aspect that renders the painter accessible to an ESL (English as a secondary language) sophomore student: the explicit meaning makes it easier for all students to engage in oral discourse, even for the weaker ones, while the implicit level fosters curiosity and motivation to speak or to embark upon creative writing. Characters in a Hopper painting invariably trigger speculation on the viewer's part concerning their identity and their whereabouts, all the while seeming to be the subjects from a freeze frame, as if the painter has suspended time around them (hence, the repeated cross-references between Hopper's paintings and cinema). These aspects are quite compelling as they urge the viewer to resume the narrative about the characters.

My pedagogical objectives are therefore to focus on the development of language skills through writing activities that include a progression from A2 level to B1. B1 level concerns primarily the ability to evoke feelings and emotions and what one thinks about one's ordinary environment. The final task will be about creating a story while respecting the historical context of American society at that time. Students will have the choice of the following modes of writings: a monologue, a first person narrative or a third person narrative.

Preliminary step: Teacher analysis

Morning Sun, 1952

Edward Hopper is generally considered as a realist painter. One of his art teachers was Robert Henri, the Ashcan School's influential leader (beginning of the 20th century) known as an urban realist. Ashcan artists had varied styles but their credo was "art for life's sake" in opposition to Victor Cousin's (French philosopher) famous statement in the early 19th century of "art for art's sake" which became the guiding principle for many artists and writers (including Oscar Wilde for instance).

At a time when modernism in literature and abstract art in painting were well under way in Europe and America, Hopper would stubbornly stick to realistic techniques to represent the world. This explains why he fell into disfavor during the 1950's as he no longer corresponded to the current artistic tastes. 'Morning Sun' dates from that period but it is also relevant as it bears the unmistakable imprint of Hopper's art.

As with many of Hopper's paintings, 'Morning Sun' appears eerily out of time. We see a woman in an impersonal room sitting in the middle of a bed. She is looking across the window but without any definite purpose. This peculiar distant gaze suggests a kind of reflective mood that sets her apart from her immediate environment. One of my students remarked that she seems to be staring into empty space. Her posture indicates stillness, with arms resting across her knees. Her upright figure is wholly aligned with the vertical line on the wall resulting from sunlight projection through the gaping window. This vertical line even cuts her figure lengthways from head to bottom. A close look will reveal that the bright sun coming from outside is in fact used by Hopper to draw zones of shades across the bed, framing the woman within rigid lines that look like imprisoning bars of shadow lines. Straight lines are predominant: the shadow striping effect of the bed itself, the rectangular sun reflection on the wall, and the window frame with its four closely knit vertical lines (left side of the frame) that echo prison bars. These vertical lines are matched by the horizontal ones from the folded shutter. Even the

outside world mirrors geometricality and obsession with repetitiveness - the building right below presents a row of identical closed windows and chimneys. These elements contribute to what many commentators had previously identified in Hopper's paintings: a feeling of individual loneliness and imprisonment, and urban alienation.

The interplay between darkness and light is also typical of Hoppers' paintings. All the corners of the room are filled with darkness while the light originates from outside, pouring into the room through a large ray of sunlight that traverses its entire length, only to be stopped by the canvas frame itself. The two physical limits are therefore on one side the bedroom wall and the bedstead, and on the other side the window frame. Surprisingly, the title 'Morning Sun' tends to suggest that light is Hopper's main subject but is in fact used by the painter as a device to direct the viewers' attention towards the female subject whose figure is literally flooded in the morning sun. Therefore, our eyes rest on her and we are compelled to give her all our attention: she is wearing a light pinkish gown that has slid down to her thighs as she is sitting with knees folded. Her legs seem to be the brightest spot of the whole painting. This tends to suggest sexual availability but at the same time going contrary to this idea is her hairdo - it is tied up and so the previous sign is much cancelled out. It is precisely this kind of oxymoronic message that renders Hopper's paintings so mysterious. It invites for the viewers speculation – maybe her lover never came to meet her and she woke up in the morning disillusioned!

This is where my work with the students starts. Who is this woman and what is she doing is this room? Like many other Hopper characters, she seems to be in deep thought. What is she thinking about?

My first step will be to teach them how to pay attention to all these little details that have been inserted in the painting by the artist as reading signs. It is somehow a kind of invisible dialogue between artist and audience. The way Hopper treats light in Morning Sun is itself a message, the artist's voice in a sense. My aim is therefore is to urge students to adopt an active viewing posture in order to look for the signs and attempt to create meaning, even from a painting that seems at first sight quite simple or bare. There is always an intention behind a work of art and even the fact of having no intention *is* an intention.

Another aspect I would like to work on is the notion of realism. Students should not confuse realism with reality. It is not because Hopper is considered a realist painter that he paints exactly what he sees. A painting is always a representation of how the artist wishes to portray the world around him. The choice of subject and the way it is painted are in themselves heavily loaded with subjectivity. And Hopper as a painter is himself a very good example of the artist's personal imprint on a seemingly realistic, ordinary scene of everyday life. Just as Morning Sun can be one telling example of this, in other scenes, especially the ones depicting diners which at that time were filled with busy boisterous city life (Automat, 1927, Nighthawk, 1942), a lively crowd can be transformed into a hauntingly lonely figure. Hopper would in fact isolate his subject, clear out all details around, human and objects, in order to give full emotional weight to one elected figure.

For all these reasons, I think that Edward Hopper is a relevant choice for an ESL teacher who wants to introduce a few basic notions about painting to a sophomore class. Not only does it present an opportunity for cultural input with some historical background about Pre-war America but it is also a means to get the students' imagination under way by asking them to resume the narrative that Hopper had purposefully suspended in time.

Objectifs de séances et déroulement

N.B : Toute la séquence de cours est déposée sur Moodle, plateforme d'apprentissage en ligne intégrée à l'ENT de l'établissement. La plupart des séances ont été réalisées en salle informatique.

SEANCE 1: INITIATION A LA LECTURE D'UNE PEINTURE DE HOPPER

A Hopper painting

Séance d'introduction à la thématique réalisée en salle de cours avec vidéoprojecteur.

Objectifs méthodologiques :

- Travail sur l'explicite et l'implicite d'une image et le lien entre forme et contenu
- Comment dégager les caractéristiques principales de la peinture de Hopper
- Sensibilisation à l'atmosphère particulière créée par l'artiste et par quels moyens
- Introduction du lexique spécifique

Talk about this painting

Cette image est projetée sur vidéoprojecteur ('Morning Sun' de E. Hopper) où l'on voit une femme assise dans une chambre d'hôtel. Elle semble fixer son regard au delà de la vue immédiate présentée à travers la fenêtre. Je tiens ici à introduire les aspects fondamentaux de la peinture de Hopper: Isolement d'un sujet et son traitement très personnel afin de créer chez le spectateur toute une série de questionnements: qui est-elle, que fait-elle là, qui attend-t-elle, que se passe-t-il dans sa tête? La façon de traiter la lumière est caractéristique de la technique du peintre: la partie autour du personnage est inondée de lumière, et Hopper utilise la technique du clair-obscur (chiaroscuro) pour diriger le regard vers le personnage. La réflexion de la lumière du soleil sur le mur fait ressortir la qualité géométrique des lignes, autre caractéristique récurrente chez Hopper. La fin de cette séance amène les élèves vers les points essentiels de la peinture de Hopper: personnage mystérieux et son isolement, sensation et idées véhiculées par la forme et la lumière, notamment une impression de solitude, et la présence à la fois d'un côté mystérieux et le réalisme d'une scène de la vie ordinaire.

Step 1: expression orale en interaction: Talk about this painting.

Laisser venir les premières réactions sans trop guider. Recueillir le vocabulaire apporté par les élèves. Si les élèves peinent à exploiter l'implicite de l'image, les guider par des questions pour pousser leur réflexion.

Step 2: DESCRIPTION

Pair-work

Travail guidé - les points à aborder :

- The setting or environment
- Link between inside and outside
- The woman: physical appearance (clothes, hair-do, posture), attitude (facial expression)
- Colors used by the painter
- Shapes

Step 3 : Certains binômes présentent leur travail et feedback de l'enseignant. Trace écrite construite collectivement à partir des propositions élèves

Step 4 : INTERPRETATION Group work of 4 students

Par le jeu du questionnement, guider la réflexion vers les composants de la peinture réaliste. Du réalisme (une scène de vie ordinaire - une femme dans une chambre d'hôtel), l'on passe au commentaire moderniste – le délitement du tissue social et la solitude urbaine. Se focaliser sur l'attitude du sujet en lien avec le choix formel du peintre (lignes, couleurs) amènerait les élèves vers une première tentative d'interprétation.

- What is striking about the hotel room? (un peu d'aide si besoin Is it a happy and carefree atmosphere?)
- Look at the wall, what do you notice? (It is bare, there are no pictures hanging it is depersonalized)
- What is striking about the woman's attitude? (She has a vacant stare / she is staring into empty space)
- Think about the title and look at the picture. Do you notice anything strange? (Morning Sun suggests a new day, the beginning of life but here the woman seems frozen in place as if she were a marble statue. Hopper ironically uses the light to sharpen that contrast. The painter doesn't focalize on movement which relates to life but on stillness)

Step 5: SPECULATION

Terminer par des spéculations pour amorcer une première préparation de la tâche finale.

What is she doing in that hotel room? Imagine her story. (3-5 lines)

SEANCE 2: HOPPER, ELEMENTS BIOGRAPHIQUES

Who was Edward Hopper?

Un document audio (http://learningenglish.voanews.com/content/edward-hopper-1882-1967-one-of-the-best-american-artists-of-the-twentieth-century-117823963/114347.htm) est prévu essentiellement pour son apport de contenu. Le choix du document a été guidé par le fait qu'il présente des données complètes et aisément compréhensibles par les élèves. L'objectif ici n'est donc pas de travailler l'écoute en soi, mais de récupérer un contenu qui lie éléments biographiques sur l'artiste, son style et sa place dans les courants picturaux du 20e siècle, tout en exposant les élèves à un accent américain authentique.

Le document original a été découpé en utilisant Freemake Video Converter.

La classe est divisée en 8 groupes (écoutes différenciées). Chaque binôme accède à un enregistrement en salle informatique et les binômes travaillant sur le même support échangent et complètent leurs informations. Concernant les deux passages sur les peintures "Nighthawks" et "House by the Railroad", il est possible de demander aux élèves d'effectuer une représentation schématique des deux scènes et des expliquer ensuite à la classe.

Step one: Listening task

Listen to the audio recording 3 times and take down notes.

Step two: Exchange notes

Exchange your notes with other classmates working on the same recording.

Step three: Fill in the grid

Mise en commun

A l'oral - Un tableau est projeté et les élèves sont invités à compléter les informations. Le tableau rempli servira de trace écrite.

Les entrées du tableau :

- E. Hopper, date and place of birth	
- Social background (social status of his family)	
- Studies	
- Artistic influence	
- Hopper's relation with abstract art	
- Joe's role (her importance for Hopper)	
- Describe House by the Railroad	
- Describe Nighthawks	
- Describe Cape Cod Morning	

ppper Biographical elements.mp3 Hopper end of carreer and legacy.mp3

A

A

A

Hopper Nighthawks and Ioneliness.mp3

House by the railroad.mp3

Hopper and abstract art.mp3

Hopper and Henry.mp3

Hopper and Joe.mp3

Script de l'enregistrement

In June of two thousand-six, visitors entered the redesigned Smithsonian American Art Museum in Washington, D.C. for the first time. When these people walked into the building, they saw two simple, colorful paintings. These paintings showed normal scenes from American life. But they looked mysterious and beautiful. American artist Edward Hopper painted both of these famous pictures.

Edward Hopper was born in eighteen eighty-two in Nyack, a small town in New York state. From a young age, Edward knew he wanted to be a painter. His parents were not wealthy people. They thought Edward should learn to paint and make prints to advertise for businesses. This kind of painting is called commercial art. Edward listened to his mother and father. In nineteen hundred, he moved to New York City to study commercial art. However, he also studied more serious and artistic kinds of painting.

One of Hopper's teachers was Robert Henri, a famous American painter in the early twentieth century. Henri was a leader of a group of artists who called themselves the Ashcan School painters. The Ashcan artists liked to paint normal people and objects in realistic ways. Henri once expressed his ideas about painting this way: "Paint what you feel. Paint what you see. Paint what is real to you."

Edward Hopper agreed with many of these ideas about art. He told people that Henri was his most important teacher.

Hopper studied with Henri in New York City for six years. During those years, Hopper dreamed of going to Europe. Many painters there were making pictures in ways no one had ever seen before. Many of them had begun to paint pictures they called "abstract." The artists liked to say these works were about ideas rather than things that existed in the real world. Their paintings did not try to show people and objects that looked like the ones in real life. Most American artists spent time in Europe. Then they returned to the United States to paint in this new way.

With help from his parents, Hopper finally traveled to Europe in 1906. He lived in Paris, France for several months. He returned again in 1909 and 1910. Unlike many other people, however, Hopper was not strongly influenced by the new, abstract styles he found there. "Paris had no great or immediate impact on me," he once said. At the end of these travels, he decided that he liked the realistic methods he had learned from Robert Henri.

When Edward Hopper returned from Paris for the last time, he moved into a small apartment in the Greenwich Village area of New York City. He took a job making prints and paintings for businesses. However, the paintings he made outside of his job were not helping him earn money or recognition. He had a show of his work at a gallery in New York. However, most people were not interested in his simple, realistic style. Very few people bought his paintings.

Things began to improve in nineteen twenty-three. He began a love relationship with an artist named Jo Nivison. Soon they married. His wife sometimes said that Edward tried to control her thoughts and actions too much. However, most people who knew them said they loved each other very much. They stayed married for the rest of their lives. Also, Jo was the model for all of the women in Hopper's paintings.

Success in art soon followed this success in love. In nineteen twenty-four, Hopper had the second show of his paintings. This time, he sold many pictures. Finally, at age forty-three, he had enough money to quit his job painting for businesses. He could now paint what he loved. Edward and Jo bought a car and began to travel around the country to find interesting subjects to paint.

Most people say that Hopper's nineteen twenty-five painting "**The House by the Railroad**" was his first mature painting. This means that it was the first painting that brought together all of his important techniques and ideas.

"The House by the Railroad" shows a large, white house. The painting does not show the bottom of the house. It is blocked by railroad tracks. Cutting scenes off in surprising ways was an important part of Hopper's style. He became famous for paintings that are mysterious, that look incomplete or that leave viewers with questions.

Shadows make many parts of the home in "The House by the Railroad" look dark. Some of the windows look like they are open, which makes the viewer wonder what is inside the house. However, only dark, empty space can be seen through the windows. Strange shadows, dark spaces, and areas with light were important parts of many Hopper paintings.

There are no people in the painting, and no evidence of other houses nearby. Hopper was famous for showing loneliness in his art. People often said that, even when there were many people in his paintings, each person seems to be alone in his or her own world.

During the great economic depression of the nineteen thirties, many people saw Hopper's lonely, mysterious paintings of everyday subjects. They liked the pictures because they seemed to show life honestly, without trying to make it happier or prettier than it really was. As a result, Hopper continued to sell many paintings during those years, even though most Americans were very poor.

In nineteen forty-two, Hopper painted his most famous work, "Nighthawks." The painting shows four people in an eating-place called a diner late at night. They look sad, tired, and lonely. Two of them look like they are in a love relationship. But they do not appear to be talking to each other. The dark night that surrounds them is mysterious and tense. There is no door in the painting, which makes the subjects seem like they might be trapped.

Hopper painted "Nighthawks" soon after the Japanese bomb attack against the United States at Pearl Harbor in Hawaii. Many people thought the painting showed the fear and unhappiness that most Americans were feeling after the attack. The painting became very famous. Today, most Americans still recognize it. The painting now hangs in a famous museum in Chicago, Illinois.

"Nighthawks" was not Edward Hopper's only great success. In nineteen fifty, he finished a painting called "Cape Cod Morning." It shows a brightly colored house in the country. In the middle of the painting, a woman leans on a table and looks out a window. She looks very sad. However, nothing in the painting gives any idea about why she would be sad. Today this painting hangs in a special place in the Smithsonian Museum of American Art in Washington. It is one the paintings we noted at the beginning of this program.

Edward Hopper began to struggle with his art during the nineteen fifties and sixties. He had trouble finding interesting subjects. When he did find good things to paint, he struggled to paint them well.

At the same time, the artistic community became less interested in realistic paintings. In the nineteen fifties, the Abstract Expressionist style became very popular. These artists

refused to have subjects to paint. They wanted to "paint about painting" and "paint about ideas." They thought Hopper's style was no longer modern or important. As a result, the paintings he did complete met less success than during the earlier years.

Edward Hopper died in nineteen sixty-seven. His wife Jo died less than a year later.

Many years after his death, Hopper's work is still popular in this country and outside America. In two thousand four, the famous Tate Art Gallery in London had a show of his paintings. This show brought the second-largest number of visitors of any show in the history of the museum. Today, people say Edward Hopper was one of the best American artists of the twentieth century.

Trace écrite construite avec les élèves suite à l'activité :

Information about Hopper: biographical elements

Edward Hopper was born in 1882 in Nyack, New York, and he died in 1967 in the SAME city.

He came from a LOWER MIDDLE CLASS family (his parents were not wealthy)

Edward Hopper studied in the New York School of Art. His art teacher was Robert Henri from the Ashcan School of Painters WHOSE style is CONSIDERED TO BE realistic.

Although Hopper KNEW ABOUT abstract art which WAS BECOMING popular in Europe at the beginning of the 20th century, he was not sensitive to this kind of painting.

Hopper struggled as a painter at first (he was not successful). But things changed AS FROM 1923 - Hopper met his wife Joe who became a model for his female characters. Then, in 1924 at the age of 43, Hopper knew success and became famous with his second art exhibit.

Edward Hopper is a central figure in 20th century American art.

His STYLE

Hopper's style is realistic. This means that the painter represents real life as he sees and that his paintings <u>contain</u> a lot of everyday normal objects. HENCE, the scenes represented are ORDINARY DAILY LIFE scenes. CONTRARY TO impressionism, realist artists paint what they see while impressionist artists paint what they feel the reality to be.

Examples of ordinary subjects and scenes are diners, traintracks, houses, buildings. He also represents people EITHER alone or ENGAGED in a conversation.

Three of the most famous of Hopper's paintings

House by the Railroad, 1925 / Nighthawks, 1942 / Cape Cod Morning, 1950

Compare your representations of the three paintings with the actual paintings themselves.

Révision des formes interrogatives et des formes du passé

(Trace écrite du cours)

Use past tense for past events

Two characteristics of Hopper's paintings:

His paintings WERE mysterious and he paintED normal scenes of american life.

When was Hopper born?

He was born in 1882.

Where was he born?

He was born in Nyack, in New-York city.

Where did he go to in 1900?

He went to New york city to study commercial art.

Who was Robert Henry?

He was Hopper's art teacher and he is a famous American painter in the early 20th century. Henry was the leader of the Ashcan School.

Style of painting of the Ashcan school: They paintED normal people and objects in a realistic way.

Three motoes of the school of painting:

- paint what you feel
- -paint what you see
- paint what is real for you

HOW LONG did Hopper study with Henry?

Hopper STUDIED with Henry FOR 6 years.

When Hopper was painting in a realistic way, painters in Europe had started to paint in an abstract STYLE /WAY. Abstract art is about ideas and not things that exist really.

During the Great Economic Depression of the 1930s, people were very poor, and they liked the way Hopper's paintings honestly depicted everyday subjects

BUT Use present tense for descriptions

Hopper's art

Hopper's paintings show no people.

Hopper's paintings depict loneliness.

Each person in the paintings seems alone in his or her own world.

Autre support d'écoute possible

Pour ma deuxième Seconde où les élèves avaient un meilleur niveau (la plupart des élèves ont atteint le B1), j'avais choisi un document audio plus authentique mais aussi moins facile d'accès. Il s'agissait d'un extrait de l'émission de PBS « Picturing America on Screen » (https://vimeo.com/29346813) où plusieurs intervenants commentent la peinture de Hopper (le cinéaste Michael Mann, une historienne de l'art et un photographe) et ses affinités avec d'autres types d'expressions artistiques comme le cinéma ou la photographie. Le document s'est avéré trop difficile (B2, voir B2+ par le niveau d'abstraction, le débit de parole, et l'articulation de certaines syllabes) même si les élèves avaient la possibilité d'écouter autant de fois qu'ils le souhaitaient (en classe mais aussi chez eux, puisque les enregistrements étaient sur Moodle). Il est donc possible d'utiliser ce document dans le cadre de la différenciation et le donner seulement aux meilleurs élèves de la classe.

L'intérêt du document : il présente de façon concise les caractéristiques essentielles de la peinture de Hopper

- -Charge émotionnelle des peintures et leur capacité à raconter une histoire
- L'essentialisme de la peinture de Hopper (« the genius to be reductive »)
- La qualité cinématographique de sa peinture (« frozen frames out of the cinéma »)
- La solitude et l'aliénation des personnages
- House by the Railway interprétée (context social)
- La lumière chez Hopper
- Forme et architecture

Document de 5 m' 57 non fractionné:

Picturing America - Edward Hopper.avi

La classe était divisée en 6 groupes

Groupe 1: Picturing America 1 and 2

Groupe 2: Picturing America 3 and 4

Groupe 3: Picturing America 5

Groupe 4: Picturing America 6

Groupe 6 : Picturing America 7

Instructions: Listen and take down notes. Write down what you are been able to understand.

Les groupes travaillant sur les mêmes supports échangent et complètent leur prise de notes.

Mise en commun à l'oral. Je demande aux groupes de présenter leurs notes. Je porte au tableau l'essentiel du message de chaque groupe. Nous effectuons ensuite une vérification avec une dernière écoute cette fois-ci accompagnée des explications de l'enseignant.

Picturing America4 - GL on House by railroad.avi

Picturing America5 - GL on EH and movies.avi

Picturing America6 - MMann and Stephen Shore on Light in Hopper.avi

Picturing America7 - MM and GL on Hopper and influence on film directors.avi

Picturing America1 - EH- Michael Mann.avi

Picturing America2 - EH-Gail Levin.avi

Picturing America3-EH-M.Mann.avi

SEANCE 3: LES SUJETS DE HOPPER

Hopper's subjects

Objectif: Se familiariser avec l'univers de Hopper

Première phase - Mur virtuel : chaque binôme sur deux tableaux (2x4 tableaux) sur Padlet.

La première heure : Regarder et Réagir (Moodle en salle informatique)

J'avais effectué une pre-sélection de quatre paires de tableaux ayant des points communs de façon à permettre aux élèves de dégager plus facilement les caractéristiques de la peinture de Hopper – choix des sujets, environnement, attitude des personnages. L'objectif de la séance est permettre aux élèves de constater certaines récurrences de la peinture - en effet, la mise en commun devrait faire ressortir un certain schéma portant la marque du peintre, à savoir, le choix d'un personnage seul, un couple ou encore un bâtiment qui deviennent la cible du peintre. Ces sujets font l'objet d'un traitement particulier par le jeu de lumière et l'encadrement formel qui les entoure.

Tâche intermédiaire 1

Step 1 Instructions: Look at these two paintings. What do you notice? Try to find out the common points between them. Go to the course on Moodle and write your comments on Padlet. (20 minutes)
Step 2 Instructions : Read what your classmates have written on the same paintings. Try to improve your work by borrowing ideas from them.
Step3 Let's talk about the paintings Mise en commun à l'oral et trace écrite construite collectivement.

Edward Hopper – A selection of paintings (Oil on canvas)

Automat, 1927

New York Movie, 1939

Two on the aisle, 1927

Approaching a City, 1946

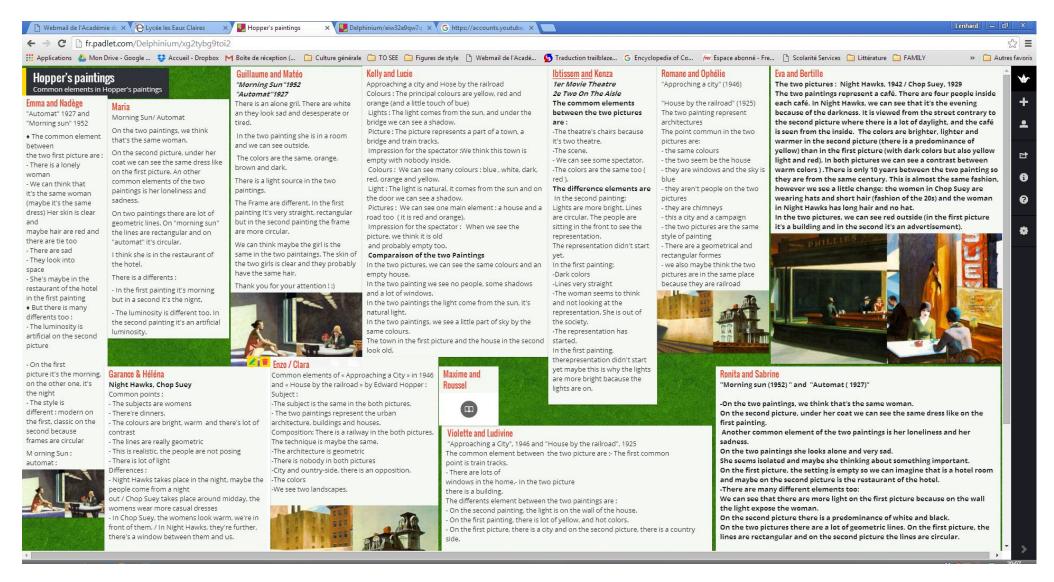
House by the railroad, 1925

Night Hawks, 1942

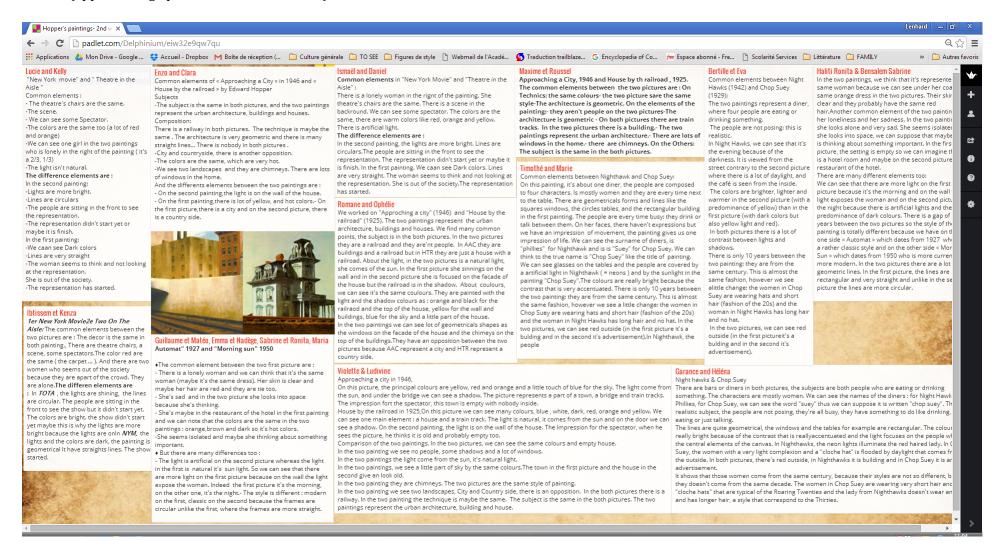
Chop Suey, 1929

Step 1: Production de la classe sur mur virtuel Padlet. Première version du travail. Capture d'écran de la page de Padlet intégrée dans Moodle. http://padlet.com/Delphinium/xg2tybg9toi2

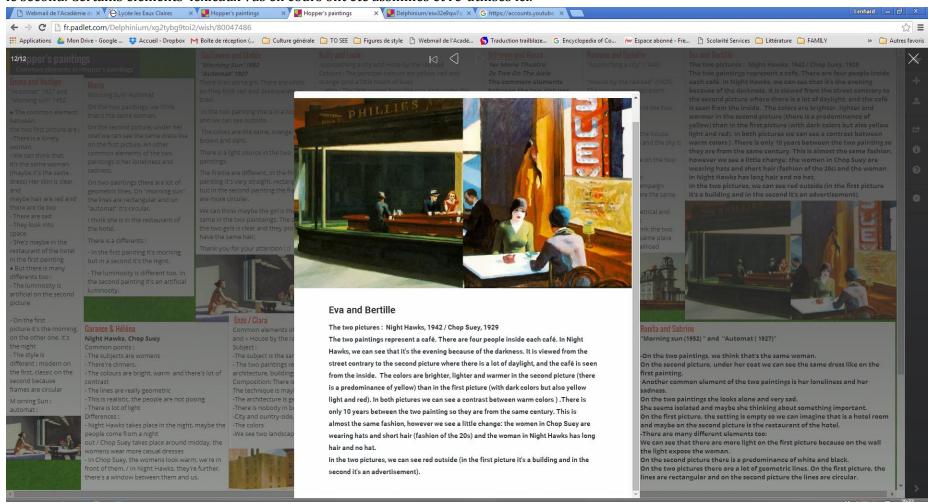
Step 2: Production de la classe sur mur virtuel Padlet. Deuxième version du travail. http://padlet.com/Delphinium/eiw32e9qw7qu

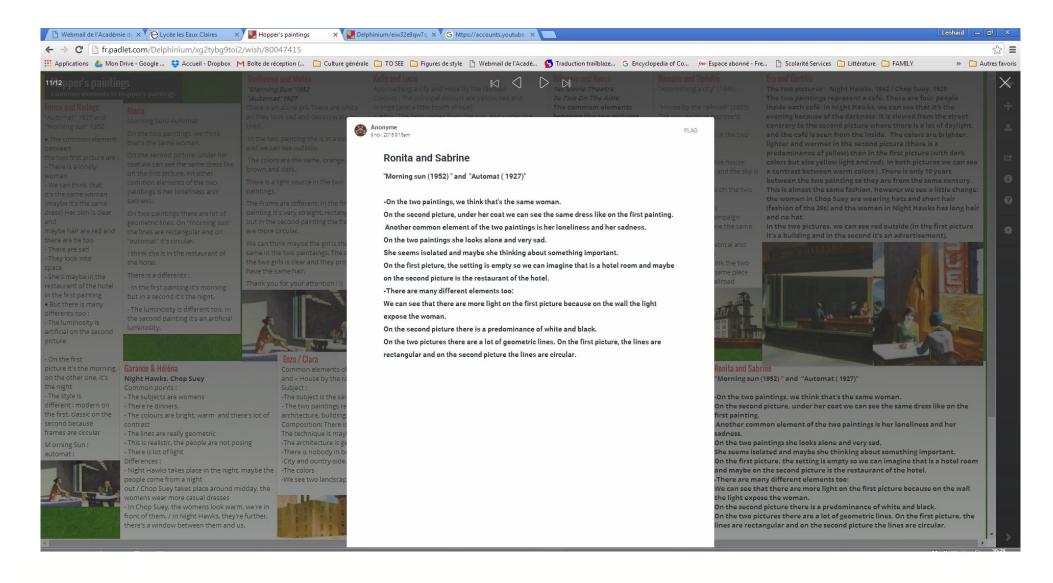
Les binômes travaillant sur les mêmes supports lisent la production des autres binômes, s'en inspirent et produisent une version améliorée de leur travail. (apprentissage par imitation de modèles).

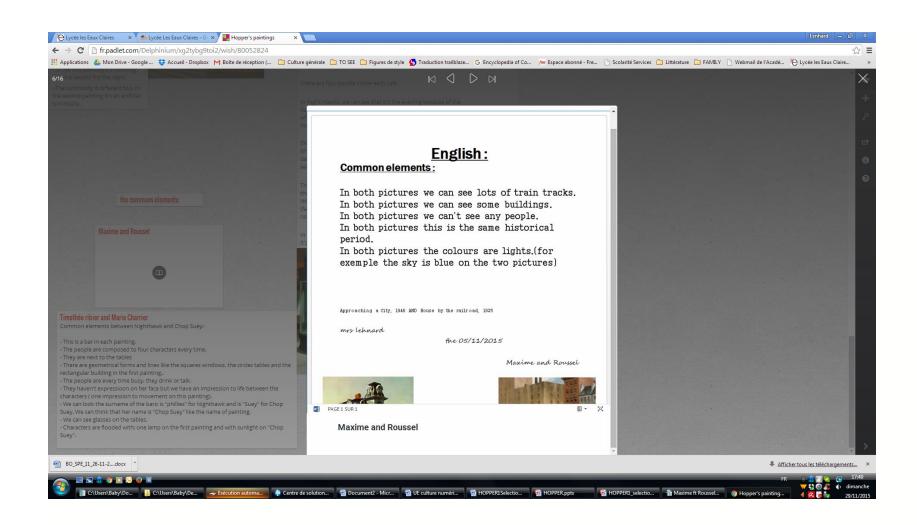
A noter que pour certains élèves, les productions ont été améliorées quantitativement et qualitativement. Les productions d'élèves visibles cidessous montrent bien les effets positifs de la collaboration en ligne sur l'apprentissage.

Voici deux productions dépassant largement le niveau moyen (A2) d'un début de Seconde (nous étions au début du mois de novembre) avec des descriptions intégrant des structures comparatives et des adjectifs comparatifs pour le premier, et des présuppositions faisant appel à de l'implicite pour le second. Certains éléments lexicaux vus en cours ont été assimilés et re-utilisés ici.

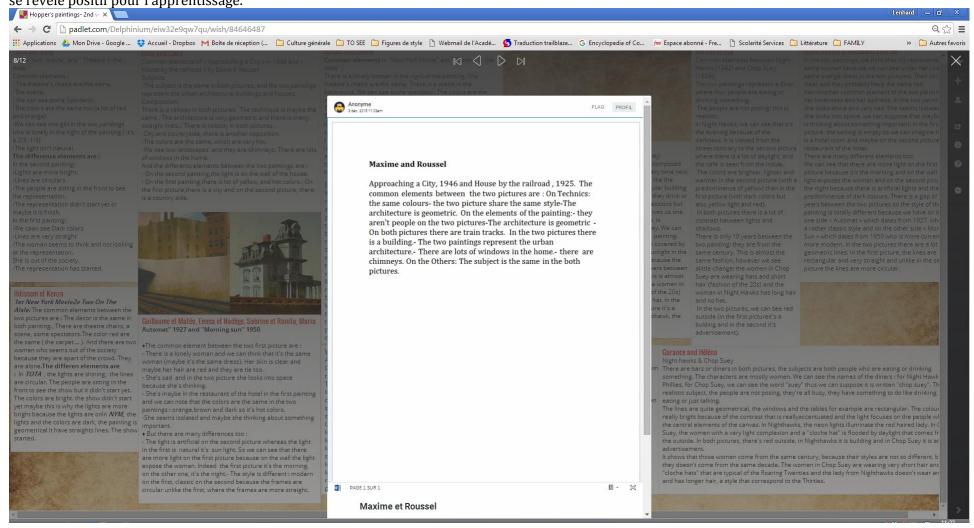

Ci-dessous, une production de deux élèves de niveau A1 comprenant des phrases simples mais compréhensibles avec des répétitions. (Anecdote : durant la présentation du travail, quelques élèves ont défendu le binôme avec humour en disant qu'ils ont au moins pensé à utiliser des anaphores !)

Ci-dessous la deuxième version améliorée des deux élèves avec une augmentation sensible de la quantité et de la qualité produite. Cette mode d'écriture se révèle positif pour l'apprentissage.

Step 3

Mise en commun - Trace écrite co-construite en expression orale (enseignant-élèves)

Morning sun / Automat

The common elements of these two paintings (Morning sun / Automat)

In BOTH paintings, there is a HUMAN SUBJECT. It is a woman. She is alone.

In morning sun, the woman seems lost in thought. She seems to be STARING INTO SPACE.

In both pictures, the women seem INTROSPECTIVE. They don't seem CONNECTED WITH their IMMEDIATE ENVIRONMENT.

The common elements of the two pictures: There are <u>no human subjects</u>. The two paintings provoke feelings of sadness, <u>emptiness</u>, and isolation.

There are buildings with closed windows. This suggests an absence of communication between human life and the outside world

New York Movie, 1939 / Two on the aisle, 1927

.Common elements: In both paintings the environment DEPICTED (shown) is a theater. The subject is a lonely woman DISENGAGED (not participating in) from the environment.

She is located on the FAR RIGHT SIDE of each painting. And the light is focused on her. On both pictures there are red curtains near the woman.

In NYM, the woman looks LOST IN THOUGHT (she is thinking very hard). She is looking down. The light is shining on her; So, she is the FOCUS of the painting. The left part of the picture is DARKER. In NYM, there are WARM colors. The lights are orange and yellow. The CURTAINS are orange. The CARPET is grey.

In TONA, the colors are GREY: LIGHT GREY and DARK GREY. The woman is seperated from the rest of the people. She is sitting in a THEATRE BOX. She is reading, probably the theatre program.

In both pictures, Hopper isolates the woman subject (or female subject). They are in their own world.

In NYM, the show HAS ALREADY STARTED but in TOTA, the show HASN'T started YET.

There is a woman cleaning the seats and there is a man watching the preparation; Maybe he is the manager.

Approaching a City, 1946 / House by the railroad, 1925

In both pictures, there is the RAILWAY.

In AAC, in the froreground, there is a RAILWAY TRACK. The light is shining on the wall that BORDERS the railway. In the background, there are SQUARE buildings with NUMEROUS windows.

On the left of the picture, there is a TUNNEL.

In HBR, the focus is on the two elements: the MANSION and the railroad.

The light is shining on the LEFTSIDE (wall) of the house.

The impact of the picture is the predominance of a feeling of solitude. There is the absence of people. There is no life. This is not a LIVELY scene. It is a DESERTED scene.

Night Hawks, 1942 / Chop Suey, 1929

In NH, like in every single one of Hopper's painting, the light shines in a specific place.

The light is <u>directed towards</u> the four people around the bar. So, Hopper's FOCUS is ON the people and his objective is to make us WONDER ABOUT (= ask questions) the identity of these people. Who are they? What are they doing there? What are their <u>relationships with each other?</u> Outside, it's night and inside the diner, it is neon lights.

In CS, the scene takes place during the day, <u>CONTRARY TO</u> the above (= the top) picture. The light is shining bright on the couple and on the window behind them. The sun is shining bright inside the diner. There is another couple on the left but we only see the woman's face and not her body. The two women in the foreground haven't TAKEN OFF their hats.

SEANCE 4 : Travail préparatoire de la tâche finale

Step 1: Fiche d'activité. Objectifs : entraînement sur les adjectifs et les noms, et travail de reformulation.

Le lexique ci-dessus est une reprise de ce qui a été entendu durant la compréhension orale ou exploité durant les interactions à orales.

La fiche ci-dessus inclut les corrections.

- 1. WHAT DOES IT MEAN? Explain the following terms.
  - → Hoppers' contemporaries: <u>Either artists or people who LIVE AT THE SAME TIME AS HOPPER</u>.

- → A moviegoer: Is SOMEONE WHO OFTEN GOES TO THE MOVIE THEATRE
- → There is a sense of alienation in Hopper's painting: <u>His characters seem to be CUT OFF FROM THEIR SOCIETY</u>. (TO BE APART FROM SOCIETY). His characters seem to be ALONE.

2. Complete

- > To LOOK AT a painting (with your eyes, what you do)
- > To SEE a movie
- > To WATCH television
- > Hopper is a good <u>OBSERVER</u> of his environment because he can reproduce it with accuracy (=EXACT).
- > Nighthawks is one of the most FAMOUS of his paintings. (another word for well-known)
- 3. Nouns and adjectives. Complete the missing nouns or adjectives.

NOUNS	ADJECTIVES	NOUNS	ADJECTIVES
Darkness	DARK	LIVELINESS	lively
Mystery	MYSTERIOUS	FASCINATION	fascinating
Loneliness	LONELY	POWER	powerful
dream	DREAMY	BEAUTY	<mark>beautiful</mark>
Noise	NOISY	ISOLATION	isolated

4. LIGHT AND COLORS

Synomyms for <u>LIGHT</u> or <u>ABSENCE OF LIGHT</u> that can be used when describing a Hopper painting.

ABSENCE OF LIGHT	The colors that Hopper uses	
Dark	WARM COLORS	COLD COLORS
Dim light (the light is weak)	Orange	Grey
Ill-lit (not very well lit)	Yellow	White
Shade	Red	Black
shadow	maroon	green
	Dark Dim light (the light is weak) Ill-lit (not very well lit) Shade	Dark WARM COLORS Dim light (the light is weak) Orange Ill-lit (not very well lit) Yellow Shade Red

Form new adjectives using colors

-black, grey : pitch black / blackish / steel grey / silver grey - blue : sky blue /light-blue

- brown: dark-brown/light-brown - green: apple-green, lime green - yellow: mustard yellow

white: snow white - Red: bright red - beige / cream-colored

Tâche intermédiaire 2

Step 2: Writing task

1. Modes of writing

What are the differences between these modes of writing? (15 minutes) - First person narrative, second person narrative, third person narrative.

1b. What are the most used tenses in narratives?

2a. Imagine the thoughts of this character from Hopper's Automat, 1927 (20 minutes). Don't forget to choose first your mode of writing and also be careful about the tenses you are going to use.

2b. Imagine these two women's conversation from Hopper's Chop Suey, 1929 (20 minutes). Don't forget to choose first your mode of writing and also be careful about the tenses you are going to use.

SÉANCE 5 : Raconter un histoire

Step 1: The ingredients of a story. What do you need to think about before telling a story?

Phase de réflexion méthodologique avant de raconter une histoire : de quoi a-t-on besoin afin d'inventer une histoire à partir des personnages d'une peinture?

Utilisation du numérique lors de la réflexion méthodologique en vue de préparer de la tâche finale - Utilisation de Framapad

Je commence la séance par une phase de brainstorming en salle informatique. J'ai d'abord tenté d'utiliser le site de Framapad dont j'ai au préalable intégré l'URL dans une page de Moodle. L'avantage de procéder ainsi est que les élèves restent sur l'ENT du lycée et ne sont pas tentés de surfer sur internet lorsqu'ils ne sont pas invités à le faire.

L'avantage de l'utilisation de Framapad est la collaboration en ligne. Les contributions sont instantanées avec la possibilité d'amender les propositions. Des codes couleurs sont attribués, ainsi l'enseignant peut suivre le travail de chaque groupe. La synergie collective permet aux élèves d'accéder à des productions finales de bonne qualité sans toujours passer par l'enseignant qui peut ainsi se mettre plus en retrait ou intervenir auprès des groupes plus faibles pour des contributions lexicales ou méthodologiques. Par ailleurs, tous les élèves sont actifs (learner-centered environment) durant un laps de temps - ce qui n'aurait pas été possible durant un brainstorming classique, par exemple à l'oral sur le mode frontal enseignant-élèves.

Cependant, après un premier essai avec une classe de seconde de niveau moyen, la difficulté suivante est apparue : le fait de pouvoir effacer les phrases a pu poser problème car certains élèves avaient accidentellement effacé les lignes de leurs camarades et ensuite ceux-ci ont fait de même un peu par jeu, ce qui a retardé la production collective. Toutefois, cette difficulté peut être contournée - au lieu de faire travailler toute une classe sur la même page, on peut envisager de constituer plusieurs groupes qui travailleraient chacun sur une page séparée de Framapad. Si l'on évite ainsi les ralentissements dus aux effacements accidentels, cependant, le travail s'inscrit moins dans une dynamique collective d'échanges entre tous les élèves de la classe.

Autre inconvénient, de nature non pédagogique toutefois, la page de Framapad s'efface au bout d'un mois (ou deux dans certains cas) – l'enseignant doit donc penser à exporter le travail s'il souhaite partager ses séquences avec des collègues.

Les instructions suivantes étaient portées sur la page de Framapad :

What do you need for your story? Complete.

You need to think about....

Productions de la classe de seconde de niveau moyen (page exportée de Framapad):

you need to know the historic context, you need to know the country or the city, you need to find a name for the characters, you need to find an age for the characters,

you need to create a life for the characters

you must find a name for the characters, you must find

you need a character

you need to choose a painting of Hopper

you need to invent a life of personnage

You need to say what they do

You need to invent a situation

I need to to invent

you need to have a context.

you need to create more characters

You need to give a name

we need to know how?

what the context of the story?

where is it?

what is the principale character?

What's happened

The subject

The context of the story

invente the caracter

give name of the caracter

we need to know where?

we need to know when?

we need to know the past of the character?

you need know the vocabulary of the story as there is or there are ...

you need a idea

you need know the life of Hopper and the emotions

you need to imagination and inspiration

you need invent the caracters and the context in relation to the painting

you need respect the century so the 20th century

We need to know information, where it takes place, when, how, what's happens

We need to now Hopper's feelings.

we need to now hopper's life.

we need now hopper's inspiraton.

we need the place of painting, we need to now the name's of character, we need to now a subject of painting, we need to now the context, an the dicription of subject

we need the context of the painting.

we need to know where the scene take place and when.

we need to know what emotion the painting give.

you need to know what is the style of this painting

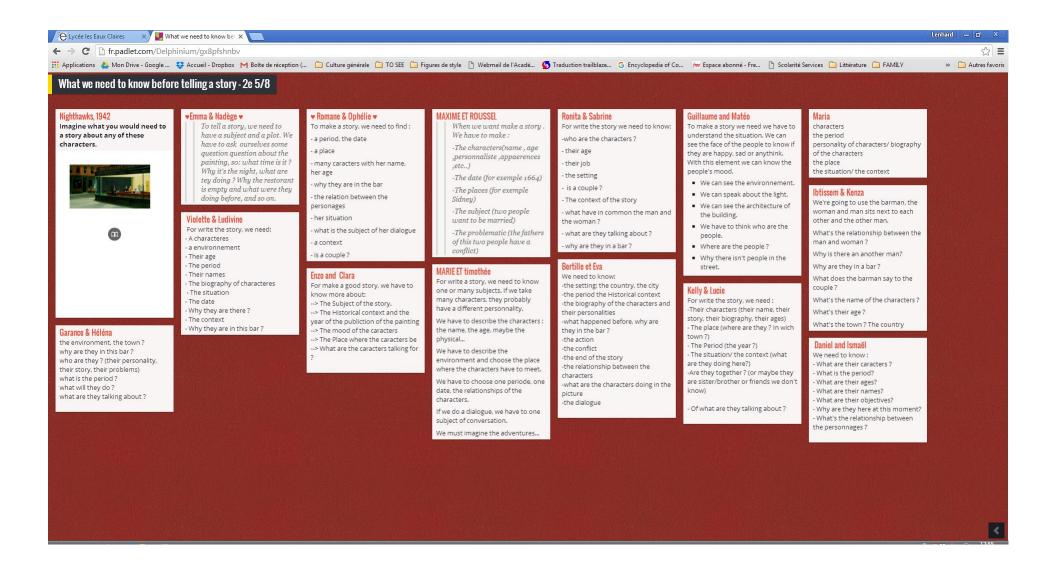
We need to have a imagination.

We need to depict the painting.

We need to have information about the context, character, style of painting...

Nous remarquons que l'écriture synchronique est ici une aide précieuse pour générer des idées et enrichir les apports personnels. Les élèves disposaient de 10 minutes. Le fait de jeter un œil sur ce qu'écrivent les autres permet non seulement d'emprunter des idées mais déclenche la pensée associative et réactive le déjà connu.

Ci dessous, le même type de travail mais cette fois sur Padlet. Il est difficile cependant de faire une comparaison des résultats entre l'utilisation de Padlet et de Framapad pour cet exercice puisqu'il y a un décalage de niveau entre les deux classes de Seconde. Par ailleurs, cette fois, j'ai jugé plus utile de les faire réfléchir directement sur l'image qui allait servir de support à la tâche finale. Le fait de travailler avec plusieurs Secondes présente au moins cet avantage - il est possible d'ajuster son enseignement d'un cours à l'autre et d'en observer les effets.

Tâche finale - Production écrite sur Padlet

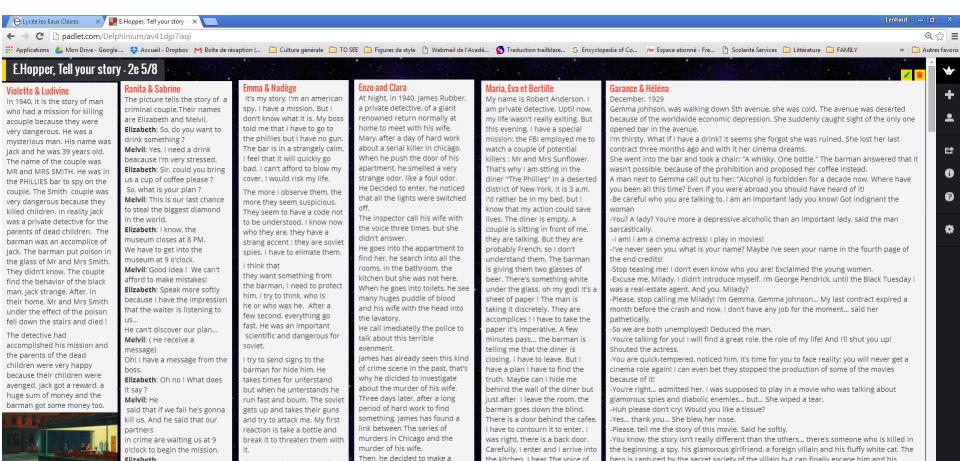
J'ai déposé Nighthawks sur Padlet et demande aux binômes de construire une trame narrative autour du tableau. Production attendue : 10 lignes environ (100 mots) soit sous la forme d'un monologue intérieur, soit sous la forme d'une narration à la troisième personne.

Contraintes: respecter le contexte de la peinture de Hopper – ici l'Amérique des années 40.

Instructions: Step 2: Choose one character or characters from this painting. Imagine and write a story about him / her or them.

Les élèves disposaient d'une l'heure en classe pour réaliser ce travail. Celles ou ceux qui le souhaitaient pouvaient compléter leur production à la maison. J'ai remarqué que la plupart d'entre eux avaient poursuivi l'écriture chez eux, ce qui indique leur motivation pour cette tâche.

Ci-dessus les productions écrites des élèves de la classe.

pause and go into a coffee shop

James has friends everywhere

and that's why he know the

around the town, The

"PHILLIES".

Maxime et Roussel

I will tell the story of a russian secret agent on the years 1948.

OK! So, we'll meet tomorrow at 9 o'clock. Don't be late

please! It's important because if we succeed at this mission we The man pushes me hard against the counter. I can't move, he takes my hat and takes the bottle too. He threw the bottle at the window and breaks it, Instinctively, he

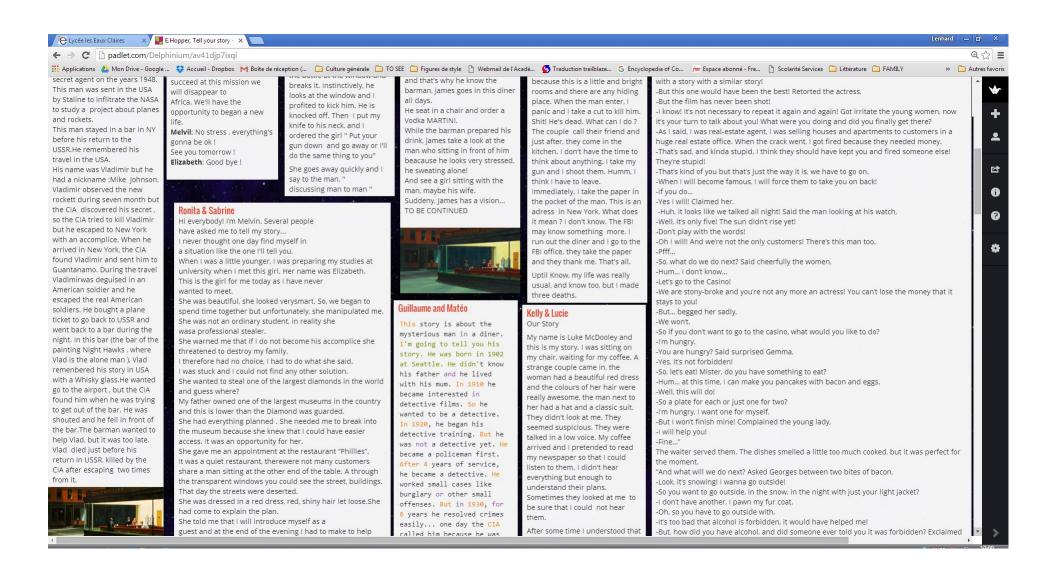
the kitchen. I hear The voice of the three people next to me. The barman say that he have to go in the kitchen to prepare something to eat. I can't hide me because this is a little and bright

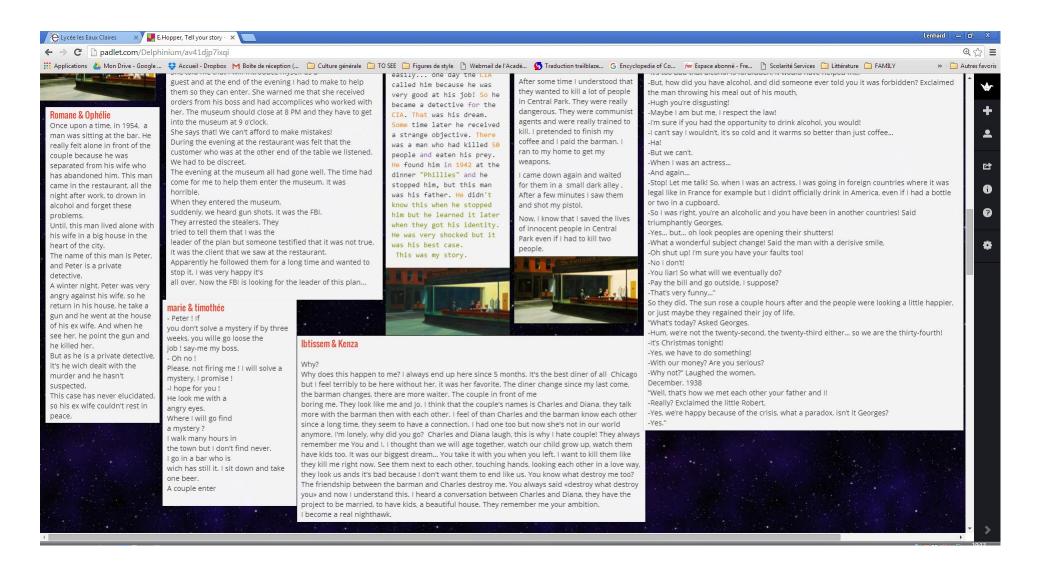
hero is captured by the secret society of the villain but can finally escape him and his girlfriend. They're safe and sound and the villain is eventually send to prison.

-Pretty classical, but it could have been nice...

-Yes, it would have been the turning point of my glorious career!

-Don't you think you exaggerate? It wasn't a really original movie, there were loads of movies with a story with a similar story!

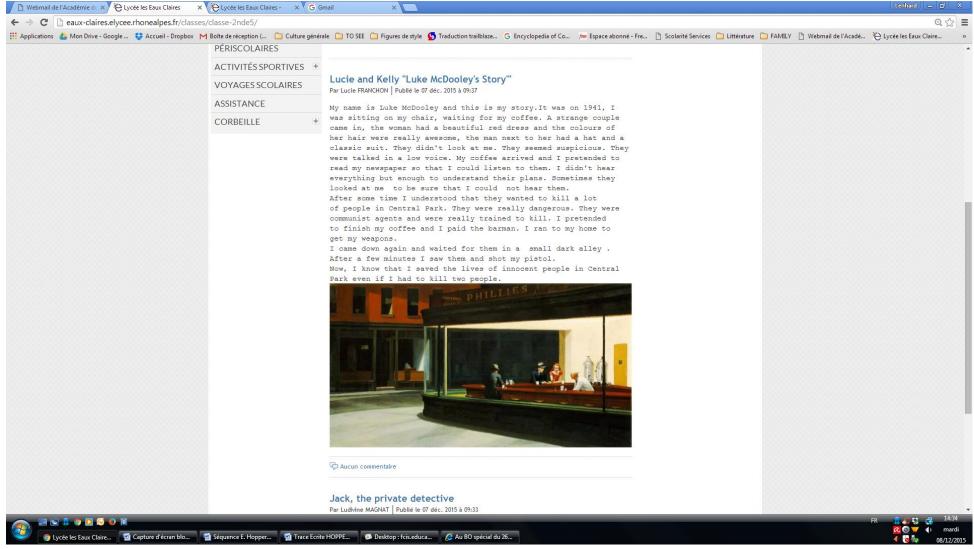

A la lecture de ces productions, nous constatons que l'utilisation du TICE a représenté non seulement un élément facilitant pour les apprentissages mais a également servi de déclencheur de la motivation chez l'élève et le groupe. Le collectif a joué un rôle important de capitalisation des connaissances et a permis de réunir quantitativement et qualitativement des productions qui auraient été impossibles dans

le cadre d'un travail isolé de l'élève. Par ailleurs, le groupe a servi d'appui à la construction des connaissances à partir de l'outil numérique, ce qui a permis à l'enseignante de se mettre en retrait pendant qu'elle laisse aux élèves un rôle bien plus actif que dans le cadre d'un enseignement classique de type magistral ou de type interaction binaire prof-élèves. Quant au groupe classe, il s'est investi dans le travail de façon sérieuse et motivée, encouragé par une saine émulation et par la visibilité de travail de chacun.

Les productions ci-dessus montrent que les objectifs sont atteints : le lexique est réactivé dans des contextes appropriés (dont le film noir des années 40 correspondant à l'ambiance de Nighthawks et qui inspirerait d'autres cinéastes et romanciers) de la ville américaine des années 30-40, les ingrédients d'une trame narrative sont respectés, et des éléments culturels sont bien réinvestis. Les élèves qui n'ont pas atteint le niveau A2+ attendu en fin de collège ont été placés en binômes afin de bénéficier de l'entraide. Ils sont ainsi entrainés par leurs camarades vers une production plus ambitieuse de B1 qui en général correspond plutôt à une cible de fin de Seconde. Cette façon de procéder pousse la classe vers le haut. Certaines productions sont mêmes dignes d'un élève de fin de cycle de baccalauréat ayant atteint le niveau B2. Les productions des élèves montrent également leur motivation - ils ont visiblement pris beaucoup de plaisir à écrire leur histoire.

Afin de valoriser leur travail, les élèves sont aussi invités à publier leur écriture créative sur le blog du lycée. Ils ressentent en général une certaine fierté de pouvoir ainsi rendre visible le travail effectué en classe. Et pour l'enseignant, cela permet de renforcer d'adhésion des élèves à son enseignement.

Ci-dessus une production publiée sur le blog du lycée.

Grille d'évaluation de la tâche finale.

Je prends en compte la période dans l'année – nous nous situons à environ 3 mois après l'entrée en Seconde où le niveau validé est A2. J'estime ainsi que l'on ne peut demander aux élèves d'atteindre d'emblée le niveau visé de B1 en fin de Seconde. Autre critère, un élève aux épreuves de baccalauréat qui valide un niveau A2 obtient déjà 10/20. Ainsi, comme la marge de progression dans le temps de l'élève en début de Seconde peut-être câlée sur une période de presque trois ans, il est raisonnable d'attribuer une note de 14/20 à l'élève présentant un travail de niveau A2. Ceux qui produisent un écrit de niveau B1 pour cette tâche finâle se verront attribuer la note maximale de 20/20. En règle général, pour les élèves ainsi que pour les parents (voir même les collègues d'autres disciplines) qui n'ont pas été habitués au mode d'évaluation par compétences, la note maximale de 20/20 pour une production écrite fait nécessairement référence à un travail sans faille. C'est pour cette raison que j'ai tenu à inclure un certain nombre de critères détaillant les différents niveaux de compétences en production écrite, et plus particulièrement en écriture créative. Le tableau suivant reprend les descripteurs du CECRL (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf).

Classe de Seconde NOM/PRENOM NOTE :/20 points Grille de Production écrite - écriture créative - E.Hopper				
Indications des Niveaux CECRL en production écrite	A1 - Copier, produire des mots et des énoncés brefs et simples	A2 - Écrire des énoncés simples et brefs	B1 - Peut faire le compte rendu d'expériences en décrivant des sentiments et des réactions dans un texte simple et articulé.	Note à titre indicatif pour les élèves ayant déjà atteints le niveau B1 B2 - Rédiger un texte articulé et cohérent, sur des sujets concrets ou abstraits, relatif aux domaines qui lui sont Familiers.
	A1 :/7 pts	A2 seuil : / 12 points	B1 seuil :/17 pts	
		A2:/14 points	B1 :/20 pts	
Compétence visée pour la tâche finale (Objectifs)	A1 -Je peux écrire des phrases et des expressions simples sur des personnages imaginaires, où ils vivent et ce qu'ils font.	A2 – Je peux faire une description brève et élémentaire d'une expérience imaginée.	B1 - Je peux raconter une histoire, en mettant en relief la succession et cohérence des événements et des comportements.	B2 – Je peux écrire des descriptions élaborées d'expériences imaginaires en indiquant la relation entre les idées dans un texte articulé et en respectant les règles du genre en question.
	A1 – Possède un choix élémentaire d'expressions simples pour les informations sur	A2 – Possède un répertoire de langue élémentaire qui lui permet de se débrouiller dans des situations courantes au contenu prévisible, bien qu'il lui faille généralement	B1- Possède une gamme assez étendue de langue pour décrire des situations imprévisibles et expliquer une idée avec assez de précision.	Peut s'exprimer clairement et sans donner l'impression d'avoir à restreindre ce qu'il/elle souhaite dire. Possède une bonne gamme de vocabulaire et peut varier
Compétences linguistiques : étendue	soi et les besoins de type courant.	chercher ses mots et trouver un compromis par rapport à ses intentions de communication.	Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s'agit d'exprimer une	sa formulation pour éviter de répétitions fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent encore provoquer des hésitations et l'usage de périphrases.
linguistique, étendue du vocabulaire,	Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d'expressions	Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens concrets. Possède un vocabulaire suffisant pour mener	pensée plus complexe. Communique avec une correction suffisante	A un bon contrôle grammatical; des bévues occasionnelles, des erreurs non systématiques et de

maîtrise du vocabulaire, correction grammaticale	relatifs à des situations concrètes particulières. A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé.	des transactions quotidiennes courantes dans des situations et sur des sujets familiers. Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires comme, par exemple, la confusion des temps et l'oubli de l'accord. Cependant le sens général reste clair. Peut produire de brèves expressions courantes afin de répondre à des besoins simples de type congret, détails appropriet de produire de produire de produire de produire de produire de type congret, détails appropriét de produire de produi	dans des contextes familiers; Des erreurs peuvent se produire mais le sens général reste clair. Possède suffisamment de moyens linguistiques pour s'en sortir avec quelques hésitations et	Possède une gamme assez étendue de langue pour pouvoir faire des descriptions claires, exprimer son
		concret : détails personnels, routines quotidiennes, désirs et besoins, demandes d'information. Peut utiliser des modèles de phrases élémentaires et communiquer à l'aide de phrases mémorisées, de groupes de quelques mots et d'expressions toutes faites, sur soi, les gens, ce qu'ils font, leurs biens, etc. Possède un répertoire limité de courtes expressions mémorisées couvrant les premières nécessités vitales des situations prévisibles ; des ruptures fréquentes et des malentendus surviennent dans les situations imprévues.	quelques périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et centres d'intérêt, le travail, les voyages et l'actualité mais le vocabulaire limité conduit à des répétitions et même parfois à des difficultés de formulation. Peut se servir avec une correction suffisante d'un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.	point de vue et développer une argumentation sans chercher ses mots de manière évidente et en utilisant des phrases complexes. A un assez bon contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes conduisant à des malentendus.
Développement thématique	Pas de descripteur disponible	Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de points successifs.	Peut avec une relative aisance raconter ou décrire quelque chose de simple et de linéaire.	Peut faire un récit clair en développant les points importants à l'aide de détails et d'exemples significatifs.
Cohérence et cohésion	A1 Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs élémentaires tels que «et » ou «alors».	A2 seuil Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que «et », «mais» et «parce que».	Peut relier une série d'éléments courts, simples et distincts en un discours qui s'enchaîne.	B2 seuil Peut utiliser un nombre limité d'articulateurs pour relier ses énoncés bien qu'il puisse y avoir quelques «sauts» dans une longue intervention.
		A2 Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une histoire ou décrire quelque chose sous forme d'une simple liste de points.		B2 Peut utiliser avec efficacité une grande variété de mots de liaison pour marquer clairement les relations entre les idées.