

Préambule à l'enseignement de l' HISTOIRE DES ARTS

Avant 2015:

Six domaines étaient précisés dans les programmes de 2008:

-Les Arts de l'espace: architecture, urbanisme, arts des jardins, paysage aménagé...

-Les arts du langage: littérature écrite et orale (roman, nouvelle, poésie, mythe, fable...); calligraphies, typographies...

-Les Arts du quotidien: arts appliqués, design, métiers d'art...

-Les Arts du son: musique vocale, instrumentale, de film...

-Les Arts du spectacle vivant: théâtre, musique, danse, mime, cirque, marionnettes...

-Les Arts Visuels: arts plastiques (architecture, peinture, sculpture, dessin, photographie...); illustration, B.D. Cinéma, audiovisuel, vidéo, arts numériques...

Commentaires :

L'entrée de l'Histoire des Arts en primaire et au secondaire était plutôt une bonne nouvelle - même si la place et le rôle de la référence artistique dans un cours d'arts plastiques en collège et lycée est depuis longtemps actée.

C'est donc une bonne chose si elle contribue pleinement à l'éducation esthétique, une chose beaucoup plus contestable si l'abord esthétique de l'œuvre d'art y est réduit à la lecture de l'image, si l'œuvre y est assimilée à une image à lire ; crainte vérifiée dans la façon dont l'institution scolaire a fini par digérer le cinéma à la rubrique « lecture de l'image »!!! Je cite Jean-Luc Godard « la culture c'est ce qui se mange ».

Depuis 2016 :

Les arts plastiques ont retrouvé leur lettre de noblesse en primaire (abandon de l'appellation arts visuels) et l'histoire des arts n'est plus citée qu'en cycle 3, (même si le cycle 1 et 2 doivent tisser, par la pratique des élèves, les liens avec le champ référentiel des œuvres d'art), en couvrant tous les domaines d'expression. (voir les remarquables docts - ressources sur le site eduscol :

<http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html#lien2>

La question qui paraît incontournable et préalable :

Qu'est-ce au juste qu'une image d'art ? Qu'est-ce qu'une image d'art qui ne se donne pas comme un gavage d'oie, une culture indigeste, gratuite et du coup, aussi vite dégurgitée, un objet à lire, à décrypter, à déchiffrer mais comme une forme symbolique dont le sens n'est pas dissociable du ressenti, de **l'émotion** qu'elle procure, bref de **l'expérience esthétique** à laquelle elle m'ouvre ?

Il s'agit tout autant d'une question esthétique qu'anthropologique : Des « Vénus » de la préhistoire et des peintures rupestres aux images de l'art vidéo, en passant par la sculpture africaine, l'architecture romane, la peinture abstraite et biens d'autres formes symboliques, **c'est la question de soi, de l'être au monde qui se pose.**

Ainsi Georges Didi-Huberman dans « devant l'image » nous parle de son expérience esthétique lors de sa première rencontre avec une fresque de **Fra Angelico** au couvent de San Marco à Florence : « Non, ce à quoi nous avons affaire en pénétrant pour la première fois dans la cellule, ce n'est pas une annonce, à du texte mis en peinture ni même à un récit pictural mais bien un poudroiment de lumière qui vous submerge ».

Lire aussi Daniel Arasse « on n'y voit rien » chez Denoël ou folio ou l'écouter sur http://www.dailymotion.com/video/xutlcy_daniel-arasse-une-histoire-de-peintures-1_creation pour voir illustrées ses « histoires de peintures » à partir des podcasts de France culture.

Fra Angelico
-annonciation -
fresque -1442- San
Marco -Florence
-230x297 cm

Fra Angelico
annonciation
tempéra sur bois
-1442 -
Prédelle 230x297 cm
Museo del
Prado à Madrid

Fra Angelico
tempéra sur bois -
175x180 cm-
Museo Diocesano de
Cortone.

ANALYSER UNE OEUVRE D'ART (*Dérives, dangers*)

Les œuvres des artistes ne sont pas de simples images ni de simples objets. On ne découvre pas leur sens à partir seulement d'une reconnaissance de ce qu'elles représentent. Sous-entendu, on ne décrypte pas une œuvre d'art comme on lit un texte ou même une image publicitaire ou de bande dessinée. Méfiez-vous de tout propos relatif à la « lecture » d'une œuvre à l'aide d'une grille, quelle qu'elle soit.

Un **écart** entre la manière dont nous percevons **la réalité** et **la représentation** apporte une richesse supplémentaire à la compréhension d'une œuvre d'art.

Voir une œuvre, c'est donc voir l'écart qu'elle manifeste avec la nature.

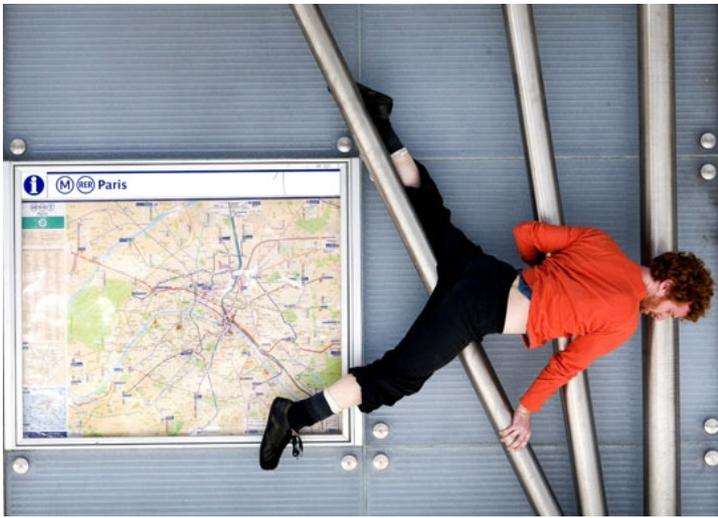
C'est dans cette distance avec le monde réel que l'artiste construit, signifie par le biais de la représentation. Il ne se contente pas de percevoir le monde et de réagir face à ses événements, partout il l'interprète et le projette sur une scène imaginaire et symbolique, individuelle ou collective, que construit chaque culture.

Dans sa démarche, lors du processus de création, l'artiste a opéré un ensemble de choix :

choix dans **les lignes, les formes, les matières, les matériaux ou les couleurs**, et celui-ci ne s'est pas fait par hasard mais à cause de ce qu'il veut exprimer ou simplement montrer. Pour ce faire, il produit des sons, des objets, des formes qui ne sont pas dans la nature, même si parfois il s'en inspire. Il s'agit précisément de créer du sens pour s'affranchir et dépasser la nature.

L'écart n'est donc pas une erreur, il correspond à une volonté, un parti-pris.

Aussi, faut-il s'impliquer dans l'interprétation de l'œuvre.

Compagnie Willi Dorner – 2010 – Paris

Cariatides de l'acropole – Athènes

5e siècle av. J.C.

Tabouret à cariatides - luba

- bois, Congo, 19e siècle

Musée ethnologique de Berlin

Analyser une œuvre d'art, c'est l'envisager d'un double point de vue, comme **objet référencé** et comme **sujet bien présent** :

- **objet référencé** :

c'est-à-dire le **lisible** dans l'œuvre, le **dit**, bref tout ce qui appartient à la culture, au registre des connaissances. (encore une fois, tout discours n'épuise jamais une œuvre d'art...)

- **sujet bien présent** :

c'est-à-dire le **visible** dans l'œuvre, le **suggéré**, bref tout ce qui appartient au ressenti, à l'émotionnel, au registre du sensible. Finalement tout ce qui nous échappe, nous transporte, nous choque, nous heurte, nous énerve, nous fascine...

Aussi ne faut-il pas avoir peur de chercher avec les élèves, de formuler des hypothèses lorsque l'on fait de l'histoire des arts...

Dès lors, on comprendra que l'élève soit plus à même de s'intéresser à l'art, si peu de discours a-priori ne lui est imposé et davantage encore lorsqu'il en aura éprouvé les sensations, en se risquant à l'oral ou en pratiquant plastiquement...

En un mot lorsqu'il se rendra **acteur de son apprentissage**.

RENCONTRER LES OEUVRES

Objectifs:

- s'ouvrir à la diversité des expressions artistiques, des techniques, des formes et aux cultures du monde;
- se constituer une culture commune à travers l'histoire des arts;
- faire tomber les a-priori et les clichés, désacraliser l'art;
- découvrir autrement une démarche artistique, ménager un suspens autour du processus de création, stimuler la curiosité, l'envie d'apprendre;
- donner du sens et trouver des correspondances à une production plastique réalisée en classe. *Il est possible, selon Michel Tozzi, de commencer un apprentissage de la pensée autonome dès la grande section : "il n'y a pas de préalable pour commencer à réfléchir, affirme-t-il. Un enfant peut commencer à réfléchir quand il commence à parler, puisque parler, c'est déjà donner forme au monde."*

Pistes d'activités pour une observation dynamique et plastique de l'œuvre:

- observer, détailler, schématiser, dessiner l'œuvre...
- relever la palette des couleurs, des formes, matières, textures...
- cacher/révéler le titre, en trouver un autre, justifier son choix...
- proposer différentes approches pour décrire l'œuvre:
 - **boîtes à mots** :
proposer aux élèves de piocher des mots et leur demander de les intégrer dans une phrase pour parler de l'œuvre (ex : grand/petit, précieux/banal, flou/net, dynamique/lent, imposant/minuscule ...).
 - **portrait chinois** :
et si c'était un verbe, une sensation, un des cinq sens, un sixième sens, une forme, une attitude, une couleur, un geste, un sentiment, un adjectif, une impression...(mimer l'œuvre...)
 - **dessin sous la dictée** :
dessiner l'œuvre d'après la description faite par un camarade.
 - **jeu de rôle** :
se mettre dans la peau d'un critique d'art, d'un journaliste, d'un danseur, d'un musicien, d'un professeur, d'un architecte, d'un aveugle, d'un autre artiste, d'un détective, d'un dessinateur, d'un cinéaste, d'un photographe... Mener une enquête, raconter une intrigue, tenir en suspens, faire deviner l'œuvre à

l'aide, au travers d'un objet, d'un support, d'une image, d'un mot...

ex : Adopter la posture d'un commissaire d'exposition ou curateur (qui explique son choix), d'un acheteur (qui veut sortir l'œuvre pour la mettre dans son salon), d'un spectateur mécontent (qui trouve que ce n'est pas de l'art), de l'artiste (qui décrit et défend son travail) *consulter la boîte à outils second degré du blog pour l'exploitation de ses pistes...*

Conseils pour une sortie éducative dans une institution muséale :

- utiliser les ressources et les outils pour enseignants – dossier pédagogique, cahier de jeux, communiqué de presse – Rencontrer le service de médiation culturelle avant pour préparer la visite, monter un atelier de pratique sur place ;
- utiliser avec modération les questionnaires portant uniquement sur les titres, les dates, les dimensions (sinon les élèves notent les informations d'après les cartels et ne regardent plus les œuvres) ;
- exploiter la visite lors du retour en classe : impressions, ressentis, relevés graphiques, photographiques, prolongements dans les autres disciplines ; élaborer un cahier de visite, un carnet de découverte, de voyage, des Arts, un livre-objet ;
- constituer une collection (réserves d'images, magasin de curiosité, provision de matériaux, musée de classe, personnel, sentimental, imaginaire...) ; restituer l'ensemble du travail dans l'école, dans la ville.

Capter, dessiner, noter, relever, conserver ce qui a été vécu, étudié en Histoire des arts dans un cahier - pochette – valise - portfolio - blog – site web..de l'élève:

Comme objet de mémoire, support pratique pour réviser, mettre en relation certaines œuvres dans le temps, ou certaines images d'autres natures, permettre une évaluation par l'élève (autoévaluation) ou l'enseignant (indicateurs d'évaluation) et garder une trace de leur rencontre avec l'œuvre (en classe ou au musée)

ex: Fiche d'identification de l'œuvre, repères historiques, commentaires relatifs au ressenti, présence de visuels: croquis, détail, dessins, photos, échantillons de matières, de couleurs, de formes... Cela permettra, au cycle 3 notamment, d'objet transitionnel ou relationnel entre le primaire et le secondaire, entre le professeur des écoles et le professeur de collège (voir programme 2016 !)

Par l'Histoire des Arts, c'est le regard de l'élève (perception/réception) qui est prioritairement interrogé :

-Comment apprendre aux élèves à regarder ?

-Comment apprendre à être critique face à ce que l'on voit ?

Comment leur apprendre à éviter de tomber dans la sidération hypnotique des images ?

L'approche sensible des œuvres se base sur le **ressenti** de l'élève (faire réagir les élèves devant ce qui leur est présenté). Cette rencontre doit-être **active** et se manifester par les verbes d'actions suivants: **Voir, observer, écouter, entendre, décrire, comparer, lire, débattre, comprendre la démarche artistique, créer.**

**Comment enseigner
l'histoire des arts:**

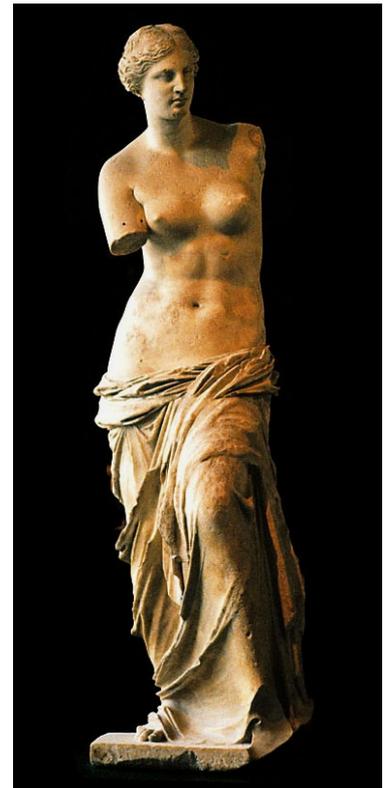
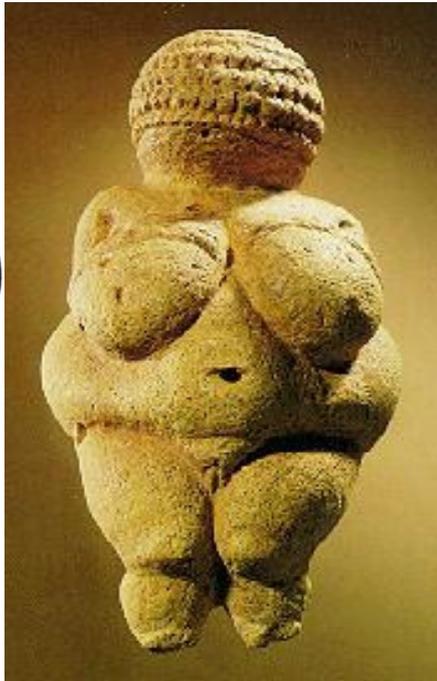
1 / Par une approche historique de l'apprentissage de connaissances.

Le but étant l'acquisition d'une culture commune, d'un patrimoine identique de références artistiques en lien avec les Arts Visuels, la Musique, l' Histoire et l'apprentissage de la langue.

Deux points de vue peuvent-être adoptés:

A/ Un point de vue diachronique (au fil du temps).

Exemple: La représentation du corps humain (ici, le thème de Vénus...)

Vénus de Lespugue (Ariège) 14 cm-ivoire- 25000 av J.C.

Vénus de Willendorf (Allemagne) 24 cm-calcaire-
24000 av JC

Vénus de Milo (Grece)-2m-marbre-2 ème S ap J.C.

La vénus d'Urbino - Le Titien - huile sur toile
1538 - Galerie des offices - Florence -120x170cm

La naissance de Vénus- détail - Botticelli - 1485 - Tempéra sur bois - Galerie des offices à florence -184x285cm.

Vénus sortant du bain- Canova -1812
-Marbre -172 cm

Vénus de Dali - marbre à tiroirs - 2m -1936

Vénus sous cellophane par Kadjin
- chair taillée- 25 cm -1997

Mannequin de mi-lot

B/ Un point de vue **synchronique** (un moment donné, une période, un mouvement...)

Exemple: la représentation de la lumière chez les Pré-Impressionnistes et Impressionnistes...

Turner: l'incendie du parlement et le train vapeur huile sur toile (1865)

Whistler: Nocturnes (1880) huile sur toile

Monet: L'incendie du parlement (1895)

Comment enseigner l'histoire des arts(suite)

2 / Par une approche plus créative se basant en amont sur une pratique plastique.

L'élève est confronté d'abord à la réalité de la pratique en classe (en prise direct avec des choix plastiques à prendre, concernant l'expérimentation, l'utilisation de tels ou tels matériaux, gestes, lignes, couleurs, objets, supports, formats, images...). Tantôt à l'oral tantôt à l'écrit, l'élève est amené à décrire, justifier, argumenter les choix présents dans son travail.

Le rôle de l'enseignant consiste alors à faire émerger des productions réalisées par les élèves, des enjeux enseignables qu'il pointera avec eux dans des productions artistiques appropriées. Cette approche doit permettre à l'élève de mieux comprendre les volontés, parti-pris et choix plastiques opérés par les artistes.

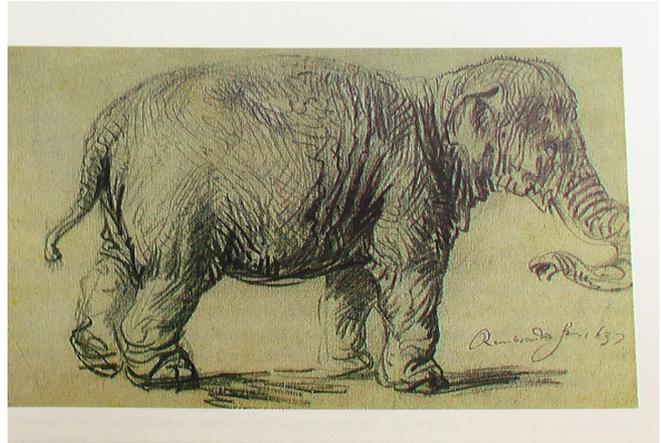
Par une incitation proposée en début de séance pratique, véritable déclencheur ou étincelle de la mise au travail des élèves, par une contrainte donnée (la tâche à effectuer est problématisée), on autorise la diversité des productions plastiques et on ouvre la relation au champ artistique.

L'enseignant crée ainsi un terrain favorable où la rencontre entre les œuvres et les élèves s'opère par le biais de l'expérience plastique, individuelle et collective, vécue en classe.

Pour en finir avec les notions de : **beau, bien-fait, ressemblant, réaliste...**
La preuve par l'image (motif animal) et par le cheminement de l'artiste...

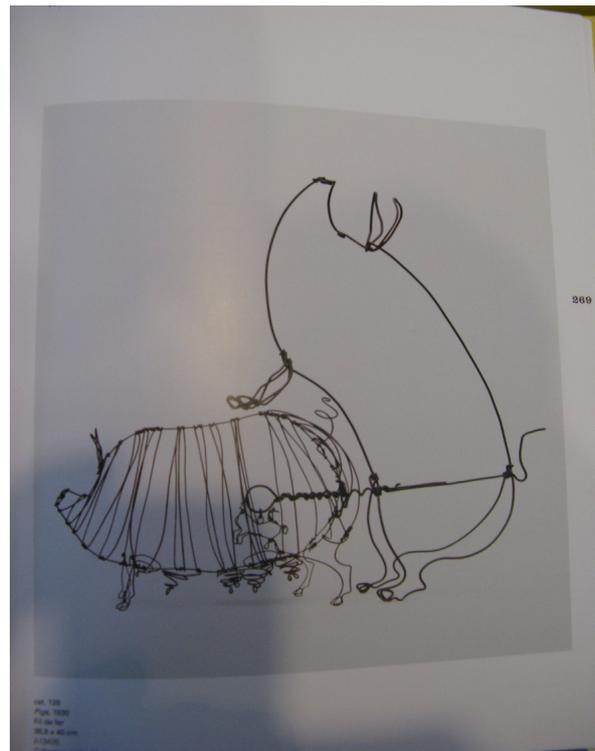
Enluminure Gothique -Moyen-âge 14es-lavis d'encre

**Rembrandt van RIJN -1637-
 Etude graphique - fusain et craie noire -
 Riskmuseum Amsterdam**

**Albrecht Dürer: étude- lièvre- 1507
 -aquarelle sur papier bistre
 - Cabinet arts graphiques - Louvre**

**Calder sculpture en fil de fer - 1957
 Centre Georges pompidou - Paris**

**Daniel FIRMAN « Wursà » - éléphant empaillé - 2009
au M.A.C. de Lyon et au château de Fontainebleau**

**Boyd WEBB elephant legs
photographie couleur 1982
collection particulière**

Pablo PICASSO:

**Gravure à l'eau forte (estampe obtenue par gravure en taille douce - pointe sèche sur zinc.) 1905
Etude au fusain et pierre noire - 1952 - Hotel salé - Paris**

Géricault - chevaux à Epsom
– huile sur toile 1812

Muybridge- chronophotographie -1880

Conseil:

Il n'est pas interdit, il est même grandement conseillé d'organiser des sorties pédagogiques pour se confronter « pour de vrai cette fois-ci » aux originaux...

Institutions muséales + galeries (ressources humaines et médias importantes, visites-ateliers, visites à la carte , en ligne), institutions culturelles de proximité (monuments, statues, fontaines, églises, chapelles, associations, ouvrages d'art, ponts suspendus, châteaux, architecture métallique des marchés, bouches de métro, habitations collectives, individuelles type colombage..)

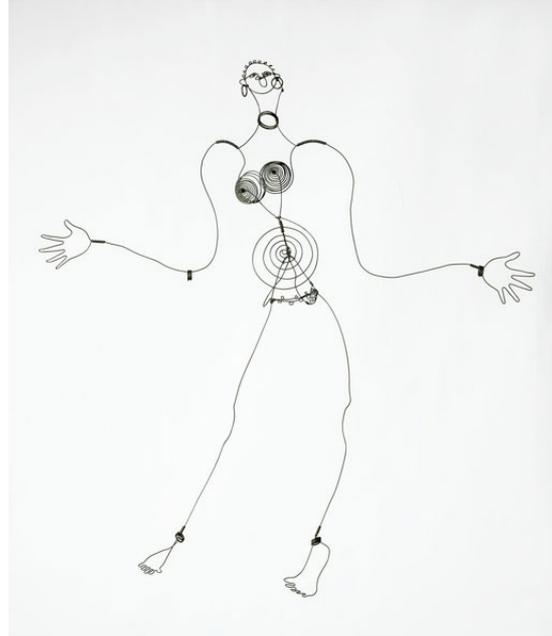
Bien distinguer avec les élèves, les deux statuts d'images:

1/ Les images à visée de communication, conditionnées ou stéréotypées (Pubs, design, affiches, pictogrammes...). On pourra aborder par exemple les notions de : codes, cibles, clichés, slogans, société de consommation, formes, fonctions, contexte, design ...

2/ Les images à visée artistique,

plus poétiques et polysémiques (ouvertes à plusieurs interprétations) que sont les Œuvres d'Arts (dessins, sculptures, peintures, architectures, installations, performances mais aussi le monde de la bande dessinée, de la photo, du cinéma, de la vidéo...)

Photographie de Joséphine Baker dansant le charleston en 1925:

<http://www.youtube.com/watch?v=064oYkj1LBw>

Mobile de Calder d'après Baker – 1950- fil de fer le cirque 1925 : <http://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0>

Et en 1890 Maurice DENIS d'affirmer :

«*Une peinture, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées* ».

Cette définition nous rappelle que l'œuvre picturale n'est pas seulement un résultat, une image mais également un cheminement, une démarche créative ou artistique (indispensable à sa compréhension).

Le plus difficile pour le spectateur est donc d'observer le résultat du travail de l'artiste (l'œuvre d'art) pour essayer de comprendre : pourquoi il existe sous cette forme, quelle est sa signification, à quoi il fait référence, bref quel est son intérêt.

De même que l'écrivain choisit ses mots, la manière de les placer, le temps du verbe ou encore la ponctuation, pour que son texte produise sur le lecteur un sens précis; de même l'artiste effectue-t-il un choix rigoureux, en adoptant un ou plusieurs points de vue, parti-pris..

Sites :

<http://www.ac-reims.fr/datice/artsplastiques/pedagogie/metho-anal-oeuvre.htm>

<http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/HIDA/APL-HIDA>

<http://www.videomuseum.fr/>

<http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=fr>

<http://www.artliste.com/> <http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/>

SEQUENCES D'APPRENTISSAGES

(PARTANT DE LA PRATIQUE DE L'ELEVE POUR ALLER VERS UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE L'OEUVRE)

Piste d'étude: les origines de l'Art

Période historique: De la préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine

Deux domaines artistiques: « Arts de l'espace » et « Arts visuels »

Deux oeuvres: Art pariétal des grottes de Lascaux et de Chauvet

A consulter:

collection « pas à pas » en Arts Plastiques - cycle 1,2, 3 Hachette éducation.

La peinture de la préhistoire par Georges Bataille édition Skira.

Les visites virtuelles proposées sur les sites de Lascaux et de Chauvet + culture.gouv.fr/lascaux ou [chauvet](http://culture.gouv.fr/chauvet).

petroglyphe labyrinthique - Rocky Valley - England

Un **pétroglyphe** est un dessin symbolique gravé sur de la pierre (surface rocheuse à l'état naturel). Le terme provient des mots grecs *petros* (ou *petra*) pour pierre et *glyphein* pour gravure. Un pétroglyphe n'est donc pas un pictogramme, qui raconte chronologiquement une histoire, ni de l'art pariétal, qui est une peinture à même la roche des parois de grottes. Il fait partie de l'art rupestre. Les pétroglyphes sont généralement associés aux peuples préhistoriques néolithiques et furent la forme dominante des symboles de pré-écriture utilisés pour la communication de 10 000 av. J.-C. jusqu'à 5 000 av. J.-C.. Les techniques de gravures sont principalement l'incision, le frottement ou la pulvérisation à l'aide de pierres.

Peinture pariétale « Aurochs et chevaux »
grotte de Lascaux-Dordogne- 18000 av J.C
Proposition de pratique :

Comment enseigner l'histoire des arts par la pratique plastique. P.BERTRAND – ESPE de Bretagne

Transformez votre support en paroi rocheuse.

(Pointez la spécificité de l'opération «Transformation» liée à l'action sur une matière ou un matériau). Différenciez la simple action plastique d'une opération plastique (action liée à une intention). Ex: Froisser/ Défroisser/ Brûler pour vieillir, rendre rugueux au toucher, rendre rigide...

Suite de la proposition :

Dessinez, peindre un bestiaire d'animaux (sous la forme de pochoirs) puis les appliquer/transférer sur votre support transformé.

Contraintes:

Soit: Simplifiez, schématisez les représentations de vos animaux

(sous-entendu aller à l'essentiel, lignes directrices, articulations, contours...)

Soit: Exploitez les reliefs (bosses/creux, pleins/vides) présents sur votre support.

Niveau: Fin de Cycle 2 et cycle 3

Modalités: travail par groupe de 2 ou 3.

Matériau: Kraft bistre ou blanc. + colle à papier peint et/ou vernis colle translucide...

Matière: Brindilles, paille, bois, charbon de bois, sel, farine, sable...

Supports: Carton épais ou alvéolé pour maroufler le Kraft par dessus ou par dessous/chiffons ou papiers journaux/papier mâché/pâte à papier + colle).

Techniques: Pastels gras ou secs (limitez le choix des couleurs, ex: ocre rouge, ocre jaune, noir, blanc) et/ou peintures acryliques, gouaches.

Outils: Doigts, pinceaux (à faire fabriquer, poils de balais...), pochoirs cartonnés, outils graveurs/traceurs...

Argumentation écrite et/ou Verbalisation: (*C'est le moment privilégié pour pointer et évaluer les choix plastiques entrepris par les élèves*)

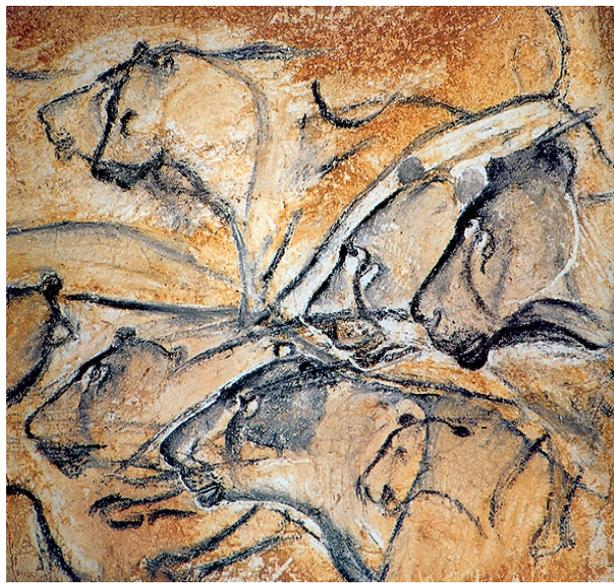
Nomme les opérations que tu as faites pour transformer ton support papier en paroi rocheuse.

De quelle manière as-tu exploité, utilisé, tiré parti...des reliefs ?

Comment as-tu simplifié/schématisé les corps des animaux représentés ?

Références artistiques:

Lascaux, Chauvet, Cosquer, Tautavel, Altamira, Tassili...

Prolongements possibles ou variantes :

Procéder à la fabrication des couleurs (à l'aide de pigments naturels par exemple: charbon de bois, safran, argile, fleurs, jaune d'oeuf, betteraves, épices...) et écrire les fiches de recettes.

Fabriquer un outil à peindre, à dessiner (plumes de poules, bois, cailloux, fer, os).
Précisez les gestes et les effets obtenus...

-Réaliser/fabriquer la paroi en 3D, en saillie c'est-à-dire en volume + ou - rigide (à l'aide de grillage à poule pour la structure; ex:murs latéraux, sol, encoffrement, voûte ou plafond).

.Habiller cette structure de textures (effets de matières appropriés, ex: laine, moquette, tissu, papier de verre...

Collectionner (détourer dans des magazines ou sur le net) des animaux préhistoriques puis les coller sur les parois en saillie .

Contraintes:

1-*En les intégrant, camouflant* du mieux possible ou au contraire *en les faisant ressortir* au maximum.

2-L'usage de la couleur servira à *mieux intégrer* les animaux aux parois.

Perception: Un playmobil (vous, le spectateur) sera à placer dans votre grotte pour la découvrir...

Autres variantes:

Incitation: -«Vous êtes un explorateur...»

A partir d'une boîte à chaussures... avec ou sans couvercle...

Munis d'une lampe de poche, vous devrez faire découvrir à vos camarades l'intérieur de votre grotte.

Insister sur le rôle de révélateur de la lumière artificielle de la lampe (reflets sur matières et textures brillantes, rugueuses, lisses, présences d'ombres réelles (sur l'objet) et portées

(projetées en silhouettes sur les parois)... Clin d'oeil au mythe de la caverne de Platon ou à la guerre du feu de J.J. Annaud ?)

-Trouver un ou plusieurs points de vues idéaux permettant d'explorer du regard et/ou au toucher l'intérieur. (Orifices, trous, perforations, fentes, languettes, couvercles...

-Donnez un titre évocateur, signifiant à votre réalisation

-Aidés d'une caméra vidéo branché en direct sur une tv, vous devrez nous donner envie de circuler dans l'espace de votre boîte....

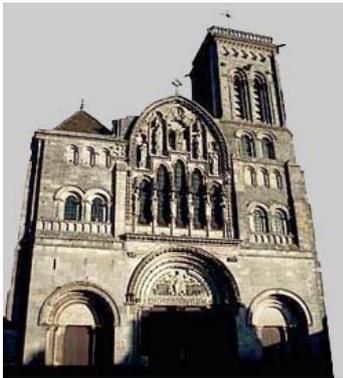
Notions:

-Points de vues, cadrages, angles de vues, lumières naturelles, artificielles...

perception et place du spectateur...

Autre Piste d'étude:

l'histoire et le merveilleux ou *Enfer et Paradis*

Comment enseigner l'histoire

e

Basilique de VEZELAY Art Roman (Fin Xème début XIII ème) Tympan jugement dernier.

Une période historique: le Moyen-Age (de 500 à 1500 ap J.C. !!!)

Trois domaines artistiques: « Arts de l'espace, Arts du langage, Arts Visuels »

Trois ou quatre œuvres à mettre en relation:

Tympan des abbayes de Vézelay ou Moissac

Vitrail de Charlemagne à Chartres, ou Jugement dernier à Reims ou Rosace de Notre-dame de Paris...

Extrait d'un roman de chevalerie (Chrétien de troyes, « Le chevalier au lion »)
ou extrait du film de J.J. Annaud tiré du roman d'Umberto Eco « Au nom de la rose ».

-En appui avec citechailot.fr le site net, organiser une *visite virtuelle ou réelle* des collections de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.

-Rechercher avec les élèves des équivalents plastiques en terme de formes, couleurs, matériaux, objets pour l'Enfer et le Paradis.

Dresser un inventaire avec eux sous la forme d'un tableau par exemple:

Enfer / paradis

Formes: anguleuses /rondes

Couleurs: Noir, rouge, blanc,

Matières: gratounette / soie, coton

Qualités: opaque / transparent /translucide

Matériaux: fil de fer, papier de verre, Papier d' aluminium/ plumes

Objets: clous et métal / coton tige et peluches

etc etc etc etc.....

Consigne:

Evoquer l'enfer et le paradis sur un même format A3

1- Evoquer n'est pas nécessairement synonyme de représenter mais plutôt de suggérer (par les matières, au toucher...)

2- Tirer parti, exploiter le tableau des équivalents pour mieux suggérer les univers de l'enfer et du paradis

Variantes:

-Créer soit des passages, transitions, liens plastiques ou dualité, opposition des contraires entre l'enfer et le paradis (toujours sur un même format.

-Vocabulaire de l'Art Roman et Gothique (différences/ressemblances, tympan paradis/enfer, jugement dernier), formes, fonctions, finalités de ces deux formes artistiques.

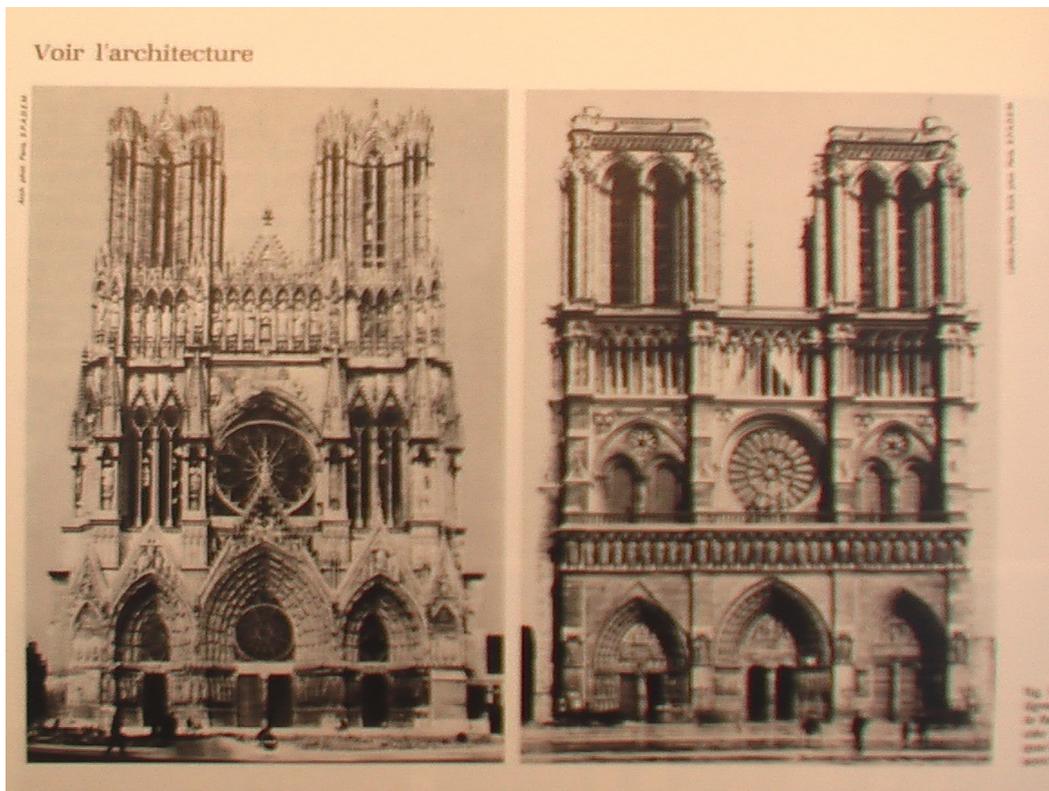
Art Roman:

Basilique (Rome: lieu où se rendait la justice, églises de grandes dimensions)

Voûtes en demi-cercle (couverture de maçonnerie portée par des arcs plein-cintre) sculptures, bas-reliefs, hauts-reliefs, tympan, chapiteaux, bestiaires, registres, linteaux, dimension pédagogique des figures sculptées en bas-relief et phalinstères gravés, plan rectangulaire au sol en forme de croix latine: nef, transept, coeur, abside. Importance de la religion, époque des croisades, nombreux monastères, abbayes, église Saint-Pierre à Moissac...

Art Gothique:

Milieu XXIIème, début XVIème. Arc brisé, croisées d'ogives, clefs de voûtes, allégement des voûtes donc ouvertures et plus haut, plus lumineux, moins de peinture murale car sur panneaux bois et plus de vitraux. Enluminures, figures sculptées en ronde-bosse (inscription dans l'espace, détaché d'un plan) grandes cathédrales Paris, Reims, Laon, Chartres... deux grands foyers picturaux, Duché de Bourgogne et Avignon, les artistes voyagent et l'on parle d'un style gothique international.

Cathédrale de Reims - 1211 - fin XIII

Notre-dame de Paris - 1163

Plan croix latine, trois nefs, un transept avec nefs latérales et un chœur à déambulatoire.

Façades: Trois portails voûtés formés d' arcs brisés - Reims, portail dédié à la vierge,

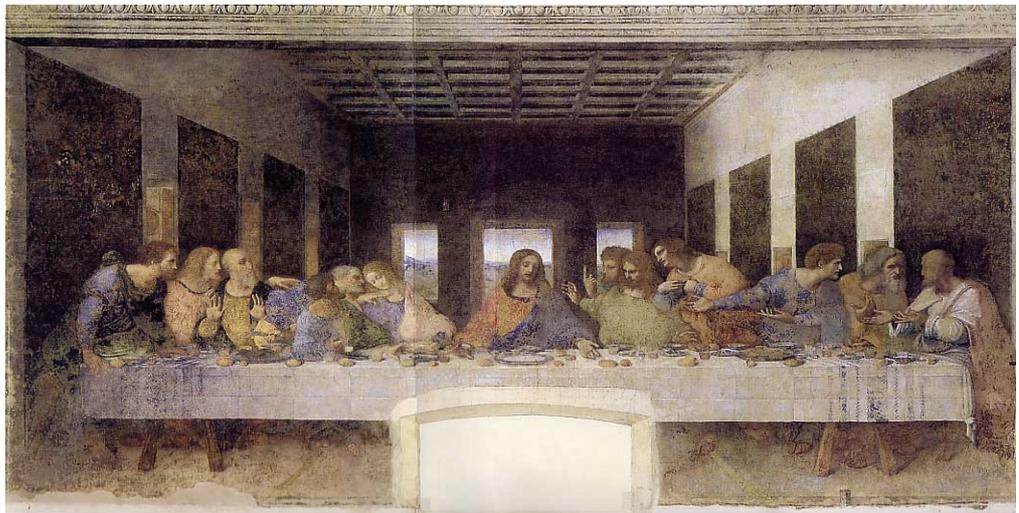
thèmes religieux et historiques (baptême de Clovis et galerie des rois). Tympan, voûtes et voussures, trumeau horizontal , embrasements verticaux - contreforts et L'invention de la croisée d'ogives permet d'affiner les murs porteurs, d'élever l'édifice et donc de l'ajourer d'avantage = Art du vitrail en remplacement des peintures murales - Rosaces - colonnes - double baie ajourée...
-Sculptures en bas- relief (technique de la ronde-bosse plus tardive).

Autre piste d'étude: *Composition, Mise en scène, mise en espace*

Période historique: *Renaissance ou Classicisme*

Domaines artistiques: *Arts du Visuel, Arts de l'espace*

Oeuvres: La cène de Léonard de Vinci (voir aussi dossier LDV codex et texte)ou Les noces de Cana de Véronèse ou bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, ou les ménines de Velasquez...

Léonard de Vinci La cène 1495 couvent des saintes-grâces à Milan fresque (huile et tempera sur mur) 480cm/880cm

Noces de Cana de Véronèse -1562 -huile sur toile- Venise

Géricault le radeau...1819 Louvre

Delacroix liberté...28 juil 1830

SITUATIONS D'APPRENTISSAGES CYCLE 2, 3 :

1- « Qu'entendez-vous ? » Ou: « Que voyez-vous ? »

2- croquis de la composition, schéma de la scène (en vue de dessus ou en vue frontale)...Comment sont-ils répartis dans l'espace de la toile ?

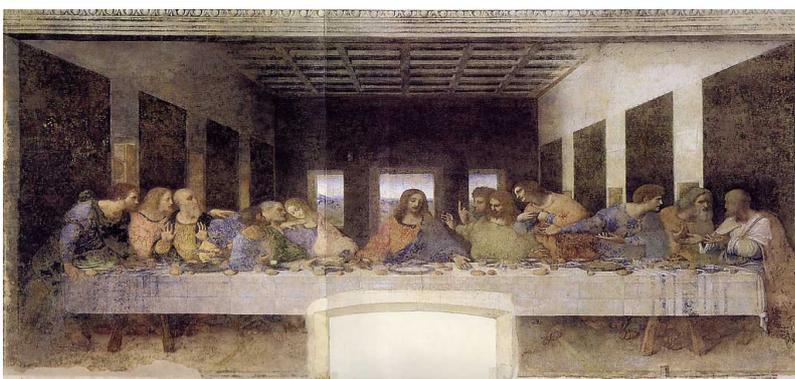
Variante 3 :

Tableaux vivants avec les élèves ? Problème = imposition du maître = élèves figurants et pas acteurs donc pas de choix plastiques = impossible à évaluer !!!

Tableaux vivants de la liberté guidant le peuple d'après Delacroix

Variante 4 :

Notions : Mise en scène, mise en espace, composition.

Objectifs: Représentation et construction de/dans l'espace

Scéance préparatoire:

1 / Avec des playmobils ou figurines miniatures +cubes bois, plastiques, ou emballages géométriques avec ou sans boîte comme fond, reconstituez (image figée ou animée) en miniature soit:

-Un événement de votre vie d'élève (en EPS, récré, cantine...)

-Un événement de votre vie privée (à voir !)

-Un événement de la vie publique (élection, manif, festival, remise des César, émission TV, dans la peau d'un super héros.....)

2 / Dessinez (schéma ou croquis) votre reconstitution puis photographiez-là et/ou filmez-là en adoptant le meilleur, les meilleurs points de vues.

Contraintes à adapter suivant vos objectifs:

1- Jouez sur les limites (hauteur, largeur) du cadre choisi (plan que l'élève va photographier ou filmer).

2- Exploitez la profondeur de l'espace cadré ou de celui de la boîte (champ photographique, avant-plan, 1er... arrière-plan...)

Outils: Appareils photos sur trépied reliés en rca à un monitor tv et/ou un caméscope.

Autres pistes: (voir fichier correspondant)

PEINTURE D'HISTOIRE ET HISTOIRE(S) de PEINTURES.

Différencier l'approche historique d'une oeuvre d'art (comme document, témoignage de l'époque) de l'approche purement plastique (composition, formes, couleurs, touches...)

Confronter: «Les Ménines» de Velasquez et de Picasso.

Les « portraits officiels, de cour » de RIGAULT (Louis XIV) avec ceux du pape Innocent X de VELASQUEZ et celui de BACON...

Comparer: L'engagement en peinture chez GOYA « le trois Mai » et la peinture engagée du « Guernica » de PICASSO.

Une affiche de propagande (russe, allemande...) et un photomontage Dadaïste (Hausmann, Grosz...)

Voir dossier citations... et peintures d'histoires/ histoires de peintures