Entrez dans la peinture !

Séquence en 3 séances d'1h
Pour les 5e
Travail individuel ou en binôme

Ce travail peut prendre la suite du cours « Le paysage en contrebas »

ORGANISATION DE LA SEQUENCE

Premier cours

1/ Introduction → 20 minutes
Sur une table centrale, des images de peintures (au moins une par élève, plastifiées, légendées) sont étalées, justification au centre, espacement régulier, retrait du bord des tables.
Les élèves sont invitées à venir les regarder avec attention, à en prendre connaissance. Elles sont classées chronologiquement.
Discussion :

- **Que voit-on ?** Peintures sur des surfaces planes, du XVe au XXIe, tradition picturale occidentale. Certaines peintures sont-elles connues des élèves ?
- **Disposition ? Comment sont-elles montrées ?** Critère de classement, disposition sur la table → sorte de « musée » :
  - quels autres critères de classement possibles ? iconographique, modes de représentation de l'espace, figuratif/abstrait, manière de peindre, technique, genre des artistes, couleurs dominantes…
  - Quelle autre façon possible d'exposer, de donner à voir ?
- **Informations données ?** Titre, date, technique, dimensions, artiste.

2/ Mise en activité → 35 minutes
Incitation : *Entrez dans la peinture !*

Chaque élève choisit une des œuvres : elle doit lui plaire, retenir son attention (c'est important, si aucune œuvre ne plaît à certains élèves, prendre le temps d'en trouver une autre avec eux). L'élève doit pouvoir en parler pour nous la faire découvrir et nous la faire aimer, éventuellement défaire les préjugés qui entourent l'œuvre et forment des obstacles à son approche.

Individuellement ou par binôme (s'assurer que les élèves qui souhaitent travailler par deux sont bien en binômes) chaque élève s'approprie cette incitation pour mener projet.

Répondre aux questions, le travail peut être réalisé en plan ou volume, photographie, vidéo... s'assurer que cette donnée est explicitée.

Prévoir : du carton, des feuilles de différents format, de différents grammages et couleurs, prévoir un rouleau de papier, des tissus
Matériel et techniques au choix

Deuxième cours

- **Récapitulatif** de ce qui a été vu au cours précédent. S'assurer que les élèves sont engagés dans le sujet, répondre aux éventuelles questions.
- **Le déroulement de la séance** est donné : les élèves s'organisent autour de deux activités : leur projet plastique amorcé et une étude autour de l'œuvre choisie. Une fiche support leur est distribuée (ou son contenu est écrit au tableau : donner à voir alors une mise en page qui favorise la structuration de la pensée et la mémorisation), à remplir avec les informations contenues sur leur image.

Troisième cours

Dernière séance consacrée au projet, les élèves le finalisent pour le rendre 15 minutes avant la fin du cours.

Les élèves en avance peuvent poursuivre l'étude de leur œuvre en amorçant une analyse : leur donner la deuxième partie de la fiche support ainsi qu'une fiche d'accompagnement pour analyser la peinture.

Les 15 dernières minutes sont consacrées au regard des projets et à l'observation des différents choix opérés concernant par exemple :

- Les liens établis entre l'œuvre choisie et la proposition plastique.
- la représentation/présentation de l'espace de l'œuvre
- l'influence de la proposition sur le temps du regard : voit-on tout d'un seul coup d'œil, doit-on se déplacer, effectuer des gestes pour aborder l'œuvre ?

Les notions de point de vue, d'interprétation, d'expérience peuvent être évoquées.
Si la discussion autour des œuvres suscite l'intérêt, on pourra s'interroger sur le mouvement que ce travail induisait : le fait de se rapprocher, voire de se fondre dans l'œuvre : approcher une œuvre dans son « mystère », son contenu, ses questionnements induit-il une approche physique, rapprochée, dans le détail de la peinture ? Ou l'œuvre peut-elle se dérober lorsqu'on l'approche ? Toute œuvre gagne-t-elle à être vue de plus près ?

OBJECTIFS

- Interroger sa perception d'une peinture bidimensionnelle pour pouvoir en prolonger l'expérience sensible et la faire connaître sous un autre angle, un autre point de vue, par le prisme d'une interprétation personnelle.
- Faire le choix de techniques et de matériaux pour donner forme à son projet.
- Observer différentes façons de représenter ou faire voir un espace sur un support bidimensionnel / espace fictif, de l'illusion, espace réel ?
- S'approprier une œuvre célèbre de l'histoire de la peinture occidentale et commencer à mener un travail d'analyse et de recherche.
  Avoir vu plusieurs chefs d'œuvre de l'histoire de l'art occidental, même de façon superficielle, une première fois.

INSCRIPTION DANS LE PROGRAMME DU CYCLE 4

Cette incitation, par la multiplicités des réponses qu'elle permet, peut permettre, selon les élèves, de travailler :

- la narration visuelle
- la ressemblance
- la matérialité et la qualité de la couleur
- les qualités physiques des matériaux

La partie d'histoire de l'art amène à réfléchir à :

- la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques.

Quelle que soit la proposition réalisée, cette incitation amène à questionner :

- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre : les rapports entre espace perçu, ressenti et l'espace représenté ou construit ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée.
- le dispositif de représentation, l'espace en deux ou trois dimensions

PROBLEMATIQUES SOULEVEES

- Comment « entrer » dans une peinture qui n'est que surface ?
  Comment « entrer » dans l'espace d'une peinture, entre illusion et espace plan ?
- Opérer un changement de point de vue sur l'œuvre d'art, est-ce-mieux ou moins bien la voir ? Quelle différence cela fait-il dans notre abord de l'œuvre ?
- Comment l'interprétation peut-elle être une forme d'approche, voire d'immersion dans une œuvre d'art, et par là même une forme d'appropriation ? Comment l'écart de l'interprétation est-il un espace de fiction ?
- Se rapprocher de la peinture, est-ce mieux la voir en s'absorbant dans les détails ? Ou est-ce au contraire s'en éloigner ? En s'éloignant, la vue s'élargit-elle à un ensemble plus vaste, adopter cet autre angle de vue, est-ce prendre du recul ?

RÉFÉRENCES

- Syndrome de Stendhal
- *Les tableaux d'une exposition*, Modest Moussorgsky
- Impressionnisme et derniers tableaux de Monet : expérience rapprochée et distancée de l'œuvre.
- Pièces de Gaëlle Bourges : *Le bain*, *A mon seul désir*
- Divers films ou romans qui se sont inspirés de ce procédé ou citent des peintures (*L'arrière saison*, Philippe Besson ; *Les moissons du ciel*, Terrence Malick ; *Le portrait de Dorian Gray*, Oscar Wilde)

CRITÈRES D'EVALUATION

En déplaçant le point de vue, ma proposition plastique introduit notre regard dans l'espace de l'œuvre.

On retrouve dans ma proposition des éléments de la peinture choisie qui créent un lien entre les deux œuvres, la mienne et celle de l'artiste.

Ma proposition est finalisée, aboutie :

- les détails sont réfléchis
- ce que l'on voit est voulu et fait partie de mon projet
- sa solidité ou sa fragilité sont pensées

J'ai utilisé l'ensemble du temps donné pour expérimenter et chercher à répondre au sujet donné.

Accompagnement pour le projet /
aide à la mise en activité ou à la verbalisation en cours de projet

En « entrant » dans la peinture, j'ai changé le point de vue sur l'œuvre :

Oui Non

- Je m'en suis approché
- Je m'en suis éloigné
- Le spectateur peut se promener dans l'œuvre (de quelle manière?)
- Le spectateur accède aux coulisses de l'œuvre (lesquelles?)
- Le spectateur est en hauteur / en contrebas par rapport au point de vue de l'œuvre
- Le spectateur peut rentrer dans l'espace de l'œuvre (de quelle façon?)
- Autre ?

J'ai repris des éléments de la peinture :

- Les couleurs
- Les éléments représentés
- Les textures, les matières de ce qui est représenté ou de la peinture elle-même
- La gestuelle du peintre, sa touche
- Les modes de représentation de l'espace : perspective, perspective atmosphérique, jeux d'échelle...
- Autre ?

Ma proposition est solide/fragile ?

- C'est voulu, cela fait partie du projet
- Ce n'est pas voulu, cela ne fait pas partie du projet

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Expérimenter, produire, créer

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

Mettre en œuvre un projet

- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.
- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet artistique.
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs;établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.
- Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.

PROLONGEMENTS

Histoire de l'art

Réaliser collectivement une analyse d'œuvre en mettant à jour quelques éléments de méthode pour aider à progresser dans la lecture et l'interprétation de l'œuvre.

Pratique plastique

- En fonction de ce qui ressort des propositions des élèves et des sujets déjà abordés
- Narration ? Matérialité ? Gestes et outils ?
- Prolonger par un travail sur le monochrome, qui questionne beaucoup plusieurs élèves ?
- Envisager un autre travail où l'élève part d'une œuvre qui lui semble loin de lui, étrangère, pour la travailler de sorte qu'il puisse en parler à ses camarades et les captiver en faisant émerger des éléments importants pour aborder cette œuvre ? Entre analyse et interprétation ?

MOTS IMPORTANTS ET DÉFINITIONS

Lors de l'introduction ou de l'analyse de l'œuvre

Croquis
Support
Différentes techniques picturales : huile, acrylique, fresque
Perspective, perspective atmosphérique
Sfumato
Trompe-l'œil
Monochrome
Abstraction / figuration

Lors de la réalisation plastique

Point de vue
Interprétation
Immersion
Détail