

Domaine : Peinture

De quelle manière des œuvres existantes peuvent susciter des créations ?

AXES du programme

- ☐ La représentation ; *La création, la matérialité, le statut, la signification des images.*
- ☐ La matérialité de l'œuvre ; *La transformation de la matière (gestes, outils, matière).*

Compétences et objectifs associés

- Objectifs théoriques

- **Compétence travaillée** : Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, observe, analyse...

Notions, vocabulaire :

- couleurs pures, couleurs primaires, nuances, mélanges,
- aplat, touche, outils, matière, style, ...
- abstraction, figuration, écart, ...
- détournement, emprunt, citation, métissage, ...
- composition, homogénéité, hétérogénéité, rupture, continuité, ...

- Objectifs culturels évalué

- **Compétence travaillée** : Être sensible aux questions de l'art ; *Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.*

Références artistiques et mouvements artistiques

Vincent Van GOGH ☐ post impressionnisme ☐ *touche*

Piet MONDRIAN ☐ néoplasticisme / *abstraction géométrique* ☐ *aplat*

Détournement d'œuvre

Pablo PICASSO artiste ou copieur ? discussion / débat

- Pablo PICASSO, *Les demoiselles des bords de Seine d'après Courbet*, 1950
 - ☐ Gustave COURBET, *Demoiselles du bord de la Seine (été)*, 1857
- Pablo PICASSO, *Les Ménines*, 1957
 - ☐ Diego VELAZQUEZ, *Les Ménines*, 1656-1657

Séquence niveau 5°

MONDRIGOGH ou VANDRIAN ?

- Pablo PICASSO, *Le déjeuner sur l'herbe d'après Manet*, 1960
- Édouard MANET, *Le déjeuner sur l'herbe*, 1863

- Objectifs plasticiens évalué

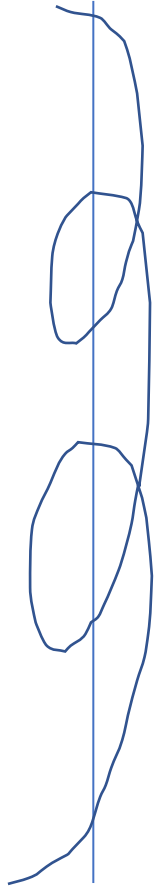
- **Compétence travaillée :** Expérimenter, produire, créer > *Choisir, mobiliser et adapter des langages et moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.*
- Réinvestir le travail des mélanges colorés vu en début d'année. L'élève est amené à fabriquer ses propres couleurs et nuances à partir des couleurs primaires ainsi que du noir et du blanc.
- Travailler les techniques de l'aplat et de la touche □ l'élève est amené à chercher les outils et les gestes susceptibles de rendre compte de l'effet lisse et uniforme de l'*aplat* et de l'effet de matière et de mouvement de la *touche*.
- L'élève est amené à manipuler l'image de deux œuvres de référence pour créer une nouvelle image. Il en extrait l'essentiel, repère des détails, il est attentif aux couleurs et aux formes des œuvres afin de réunir les deux en une seule *composition*.

Nombre de séance : 3

Séquence inspirée d'un cours proposé par Didier BOUTIN (professeur d'arts plastiques au collège Notre Dame, Besançon).

ENSEIGNEMENT SPIRALAIRE

Peinture

Cycle 3 (6°)

Peindre sans peinture. Peindre avec des éléments naturels. Préhistoire.

Cycle 3 (6°)

Réalisation d'un cercle chromatique + travail d'application (nature morte).

Cycle 4 (5°) début d'année

« Paysage éclatant de couleur » utilisation de la couleur en peinture à des fins expressives (fauvisme et impressionnisme) + l'élève réalise ses propres mélanges.

Cycle 4 (5°) fin d'année

Gestes et techniques pour peindre (aplat et touche) + l'élève réalise ses propres mélanges.

Cycle 4 (4°)

Peinture et matière. Donner la sensation de l'air, la terre, le feu et l'eau en associant peinture et matériaux.

Référence et culture

L'œuvre de [Diego VELASQUEZ, Les Ménines, 1656-57](#) sera abordée en 4ème autour de la question de la relation entre auteur, modèle spectateur.

L'abstraction sera de nouveau abordée... en 4ème abstraction lyrique de [Vassily KANDINSKY](#), abstraction et émotions.

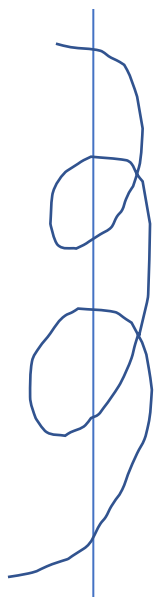
..et en 3ème « le calme et la tempête » [Cy Twombly](#), [Jackson Pollock](#), [Fabienne Verdier](#)...

Vocabulaire

En 5ème seules les mots *détournement* et *copie d'œuvre* seront évoqués.

En 3ème nous aborderons plus précisément la question de la *citation* et du *remake*.

Détournement d'œuvre

Cycle 3 (6°)

La Vénus de Milo restylée. (en volume)

Cycle 4 (5°)

Mondrigogh ou Vandrian (peinture)

Cycle 4 (3°)

Renaissance et Artjacking. (carte blanche)
« Et toi, tu l'aurais reconstruite comment la Cathédrale Notre Dame de PARIS »

ÉVALUATIONS

- Analyse d'œuvre (l'élève analyse son œuvre préférée entre celle de Van GOGH ou celle de MONDRIAN).

Compétence travaillée : Être sensible aux questions de l'art > Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.	
L'élève a su rechercher de la documentation concernant une œuvre (dimension et lieu d'exposition).	/2
L'élève a su respecter la méthodologie donnée (Intro + Partie 1 + Partie 2 + conclusion).	/3
L'élève a su porter un regard aiguisé sur l'œuvre choisie : - il a été précis dans la description des couleurs, des gestes, des formes, des motifs. - il a su exprimer son ressenti et ses impressions de manière juste, sensible et personnelle.	/5
Total	/10

- Production « Mondrigogh ou Vandrian »

Compétence travaillée : Expérimenter, produire, créer > Choisir, mobiliser et adapter des langages et moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu. S'approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.	
Maîtriser des techniques en peinture (transformation ; matière, geste, outil, couleur)	
<u>Mon aplat</u> est véritablement lisse et uniforme, aucune trace de pinceau n'est visible et aucune variation de couleur.	/3
<u>Ma touche</u> donne un effet de matière et de mouvement, je ressens de l'épaisseur, de la rugosité, de la matière lorsque je passe le doigt dessus.	/3
Prélever des éléments concrets (formes, couleurs, techniques) des 2 œuvres proposées.	
Ma palette de couleur est extraite des œuvres de Mondrian et de Van Gogh.	/3
Je reconnais des formes présentes dans les œuvres de Mondrian et de Van Gogh.	/3
Créer des liens entre les deux œuvres.	
J'ai emprunté des éléments aux 2 œuvres et je les ai réunis en une seule composition de manière à créer un ensemble homogène.	/3
Ma production est unique et reflète ma vision personnelle des 2 œuvres.	/2
Ma composition est réfléchie comme en témoigne la réalisation d' esquisses réalisées en amont.	/3
Total	/20

Séquence niveau 5°
MONDRIGOGH ou VANDRIAN ?

- Regard sur sa production (évaluation formative)

Compétence travaillée : Analyser sa pratique > Établir des liens entre son propre travail et les œuvres rencontrées.

L'élève est amené à placer le curseur au bon endroit en fonction de sa production.

Mondrigogh	Vandrian
▼	
Techniques pour peindre	
Aplat	Touche
▼	
Formes	
Géométriques, droites, perpendiculaires	Courbes, figuratives, paysage
▼	
Couleurs	
Couleurs primaires + noir et blanc	Mélanges colorés
▼	

Nous nous appuierons sur ces 3 points pour la verbalisation autour des productions des élèves.

Séance 1 : « Artistes peintres »

Objectifs et déroulé de la séance :

- ☐ Oral. Lecture du document élève : Analyse et comparaison des œuvres de Mondrian et Van Gogh (fiche n°1).
- ☐ Oral. L'élève cherche les points communs et différences entre les deux artistes Van GOGH et MONDRIAN.
- ☐ Ecrit. Analyse d'œuvre : l'élève analyse une des deux œuvres au choix, celle de Van GOGH ou celle de MONDRIAN (fiche n°2 : méthodologie).

Vocabulaire :

(en rouge les « nouveaux » mots)

- couleurs primaires + blanc et noir / couleurs pures / nuances / mélanges
- mouvements artistiques (impressionnisme, **postimpressionnisme**, **néoplasticisme**)
- techniques pour peindre (**la touche** ☐ Matière, geste, lumière, traces et **l'aplat** ☐ lisse et uniforme)
- abstraction / figuration

Devoir :

- ☐ Les analyses doivent être terminées pour le prochain cours.

Remédiation possible :

Distribuer la méthodologie plutôt que de la faire recopier pour avoir davantage de temps pour...

...permettre à l'élève dans cette séance d'expérimenter concrètement les techniques de l'aplat et de la touche afin d'en éprouver les spécificités.

Ou

...permettre à l'élève de commencer le croquis dans cette séance.

Séance 2 : « Mondrigogh ou Vandrian ? »

Sujet au choix :

« Mondrigogh ou Vandrian ? »

Objectifs :

- ☐ Amener l'élève à concrétiser ses idées à l'aide de croquis réalisés au crayon à papier. Clarifier ses idées.
- ☐ Amener l'élève à réunir des éléments des deux œuvres en une seule composition par le biais du dessin.

Déroulé de la séance :

Appel + mise en place projection :

Séquence niveau 5°

MONDRIGOGH ou VANDRIAN ?

Pendant l'appel l'élève note sur son cahier les points communs et différences entre les deux artistes évoqués oralement lors de la dernière séance.

Récap' :

(Faire des zooms pour voir la matérialité de la peinture)

Mise en commun des points communs et différences, l'élève prend des notes, complète ce qu'il a écrit. Le professeur écrit au tableau.

Points communs :

- Artiste peintre
- Hollandais
- Même époque
- Couleurs vives contrastées

Différences :

- Formes géométriques, régulières, droites, perpendiculaires, abstraction / Représentation d'un paysage, formes courbes, figuration
- Couleurs : Couleurs primaires pures / mélanges colorés, nuances
- Techniques pour peindre : aplat / touche
- Format et composition

CRÉATION / PRODUCTION

Lecture à voix haute du titre de la fiche distribuée « MONDRIGOGH ou VANDRIAN ? » (noté au tableau)

MONDRIGOGH ou VANDRIAN ? □ échange oral, l'élève devine ce qu'il va devoir faire.

Consigne :

Réaliser une peinture sur une feuille canson réunissant les deux œuvres de MONDRIAN et Van GOGH

3 contraintes :

- travailler les 2 techniques aplat et touche.
- n'utiliser QUE les couleurs primaires ainsi que le noir et le blanc pour les mélanges.
- recouvrir toute la surface de la feuille.

Mise en pratique :

Réalisation de croquis au crayon de papier (cahier).

Recherche colorée.

Recherche des critères d'évaluation à l'oral en fin de séance.

Devoir :

Terminer la recherche.

Séances 3 et 4 : Réalisation « Mondrigogh ou Vandrian ? »

Compétences travaillées :

- ☐ Les élèves choisissent, mobilisent et adaptent des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
- ☐ Les élèves s'approprient des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
- ☐ Les élèves confrontent intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, s'assurer de la dimension artistique de celui-ci (en prenant en compte les critères d'évaluation définis collectivement, évaluation formative).

Contenus des deux séances :

- Séance n°3 : Composition et cohérence plastique, hétérogénéité et homogénéité, continuité et rupture, ...
- Séance n°4 : Choix colorés et maîtrise technique en peinture, cohérence plastique, hétérogénéité et homogénéité, continuité et rupture, ...
- Formalisation des critères d'évaluation
- Évaluations formatives
- Accompagnements individualisés
- Bilans collectifs en cours de réalisation
- Conseils et exercices techniques en fonction des difficultés rencontrées
- Références artistiques (composition, aplat / touche)

Devoirs

- Séance 3 : La composition au crayon à papier doit être terminée.
- Séance 4 : Le travail en peinture doit être terminé.

Séance 5 : « Picasso artiste ou copieur ? »

Déroulé :

- ☐ Verbalisation autour des productions en s'appuyant sur l'auto-éval. Co-évaluation.
- ☐ L'élève porte un regard sur sa production en réalisant l'auto-éval « Mondrigogh, Vandrian » (évaluation sommative).
- ☐ Oral. Picasso artiste ou truand ? Découvrir la manière dont Picasso fait référence à des œuvres du passé. Débat autour de la question de copie ou d'œuvre. En quoi reprendre une œuvre peut-il être un geste artistique ?

Support :

Fiche n°3

Prolongements envisagés :

- ☐ jeu copie / originale : retrouver la paire.
 - ☐ documentaire Van Gogh ou Mondrian.
 - ☐ organiser une expo « oh copieur ».
 - ☐ **inventer sa propre technique pour peindre, trouver un nouveau mot pour évoquer cette façon de peindre** (*Dripping* Jackson POLOCK, outils de Fabienne VERDIER ou Olivier DEBRÉ, ...).
- Dans la continuité de cette idée, nous pourrions demander aux élèves de choisir une œuvre de Gustave COURBET lors d'une sortie au musée Courbet à Ornans et de la reproduire en inventant leur propre technique en peinture.

Séquence niveau 5°
MONDRIGOGH ou VANDRIAN ?

Définition à connaître

Couleurs pures □ couleur sans ajout ni de blanc ni de noir.

Nuances □ toutes les variations d'une même couleur du plus clair au plus foncé.

Couleurs primaires □ couleurs à partir desquelles nous pouvons faire toutes les couleurs en peinture.

Détournement d'œuvre □ Procédé artistique qui consiste à s'approprier une œuvre.

Abstraction □ sans référent dans le monde réel. Qui ne représente rien du monde réel.

Figuration □ qui représente quelque chose que l'on peut reconnaître (visage, paysage, objet...)

Mouvement artistique □ un ensemble d'artiste qui vont travailler pendant un temps avec le même style, même technique qui vont faire des recherches dans le même sens.

Impressionnisme (1874– 1886) □ se caractérise par une impression de lumière, de mouvement, d'atmosphère. Peinture par touche.

Postimpressionnisme □ + grande liberté, l'artiste ne représente pas seulement ce qu'il voit mais exprime ce qu'il ressent, un sentiment, une émotion...

Néoplasticisme (1917-1932) □ est le nom donné par Piet Mondrian à sa conception de l'art. Mise au point à partir de 1917, elle a été adoptée par Théo Van Doesburg dans la revue *De Stijl*, qu'il a fondé la même année à Leyde. Le Néo-Plasticisme se caractérise par l'utilisation exclusive des lignes droites disposées horizontalement et verticalement, des couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, du noir, du blanc et des gris, qualifiés de non-couleurs, qui sont en aplats à l'intérieur des surfaces carrées ou rectangulaires et dans un espace strictement bidimensionnel.

Source : *Larousse*