

Mettre en œuvre l'enseignement de l'histoire des Arts

par Patrick STRAUB

Plan de l'intervention

1. Rappel synthétique des programmes
2. Aller à la rencontre des œuvres
3. La question de la trace
4. Les pratiques éclairantes

L'approche proposée s'articule autour de 3 axes : la clarification, la dédramatisation , et la mise en place d'une pédagogie de l'enthousiasme et du désir .

Aller à la rencontre des œuvres

BO Hors série n° 3 du 19 juin 2008

Au cycles 1 et 2, l'enseignement de l'histoire des arts se saisit de toutes les occasions d'aborder des œuvres d'art autour de quelques repères historiques.

Les œuvres sont choisies de manière « buissonnière » par les enseignants, ce qui permet éventuellement d'ouvrir, de prolonger ou d'éclairer les enseignements fondamentaux.

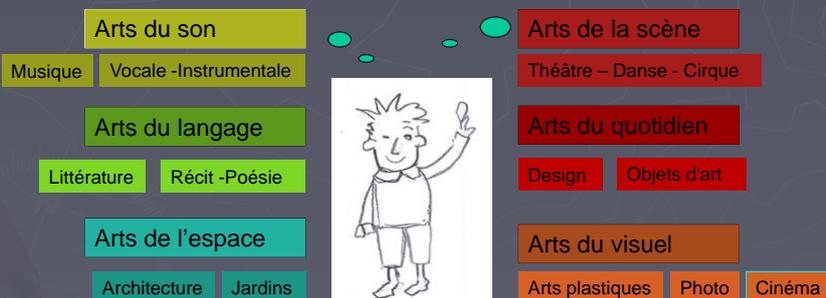
L'enseignement de l'histoire des arts a pour objectifs :

D'amener les élèves à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de référence.

Au cycle 3

L'élève doit connaître des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques.

Œuvres issues des 6 domaines

Couvrant les 5 périodes historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps modernes 19ème siècle 20e et 21e s

20 heures par an

4

La question de la trace

IV. Suivi, évaluation et validation

- Suivi

A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l'élève garde mémoire de son parcours dans un "cahier personnel d'histoire des arts". A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés aux arts. Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) ayant assuré l'enseignement de l'histoire des arts. Il permet le dialogue entre l'élève et les enseignants et les différents enseignants eux-mêmes.

Pour l'élève, il matérialise de façon claire, continue et personnelle, le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité.

Mettre en œuvre l'enseignement de l'histoire des arts

Le pire
Le meilleur

Aller à la rencontre des œuvres

Techniques pédagogiques permettant une rencontre sensible « pour entrer dans la chair de l'œuvre ».

Faire de l'œuvre un objet d'émerveillement

→ Le cahier personnel HA peut être le support de partage de cet émerveillement

7

Aller à la rencontre sensible de l'œuvre

La technique de l'inventaire

→ Vocabulaire de dénomination

→ La localisation des éléments

Hokusai (1831)

9

La technique de l'inventaire

La dénomination

Le ciel

Une vague

Une montagne

Un cartouche

Des personnages

De l'écriture

Des embruns

De l'écume

Une barque

La notion de connotation

Le vocabulaire de localisation spatiale

La valeur symbolique

David Bailly (1651)

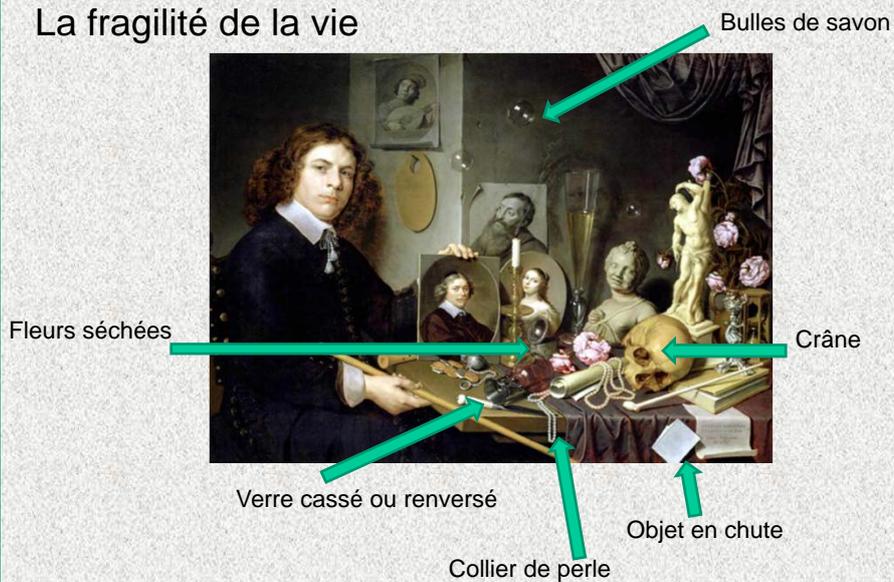

David Bailly (1584- 1657)
Vanitas* 1651

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB - ACCES EDITIONS

Une trace possible dans le CPHA

La fragilité de la vie

La technique de l'inventaire

Les éléments qualifiés : Aller vers la description de l'œuvre

Des barques **effilées**
Une vague **déferlante**
Des embruns **virevoltants**
De l'écume **bouillonnante**
Une montagne **enneigée**
Des marins **alignés**
Le ciel **orangeux**

« Au premier plan nous voyons une vague écumante qui s'élève. Au second, une lame gigantesque commence à déferler. Trois barques longues et effilées sont prises dans les remous. Au centre, dans un ciel orangeux se dresse une montagne au sommet enneigé. »

Technique de l'inventaire

En leur faisant découvrir tout ce qu'il y a dans le tableau

Ce qu'on voit (dénotation) et non ce que ça représente (connotation)

Ces éléments doivent pouvoir être situés

→ **Dans l'espace bidimensionnel** : Gauche, droite, haut, bas, centre, périphérie

→ **Dans l'espace tridimensionnel** : Devant, derrière, au premier plan, arrière plan

→ **Dans l'espace bi et tridimensionnel relatif** : à droite de, à gauche de, devant X, derrière Y

Aller à la rencontre des œuvres

Le jeu des questions

Poser des questions

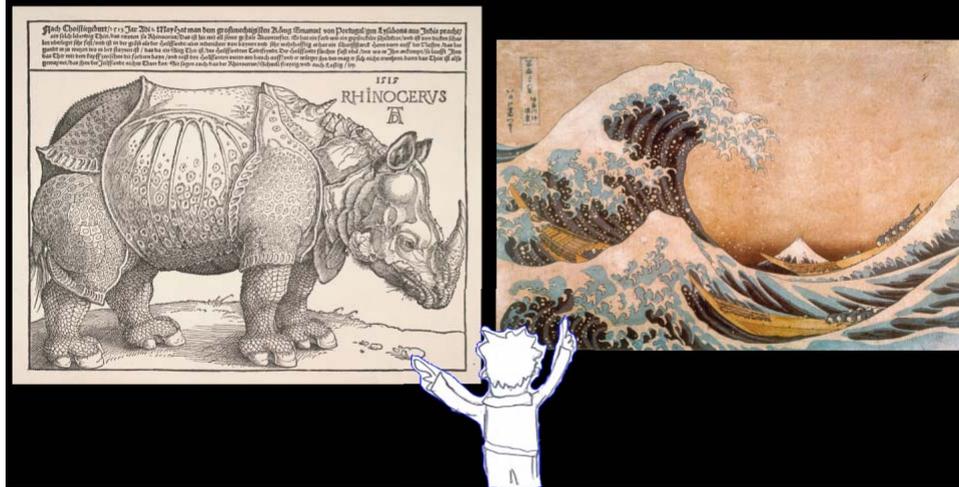
Faire poser des questions

Hokusai (1831)

17

La comparaison comme inducteur

Le jeu des questions

Poser des questions

- Quel est le titre de cette œuvre ?
- Dans quel pays se passe cette scène ?
- Qu'est-ce que c'est que cette vague ?
- Qui sont les gens présents dans les barques, que font-ils ?

Laisser émerger les questions spontanées des élèves

- Qu'est-ce qui est écrit dans l'encadré ?
- Quelle est cette montagne qu'on voit au fond ?

Aller à la rencontre des œuvres

Accéder à d'autres dimensions

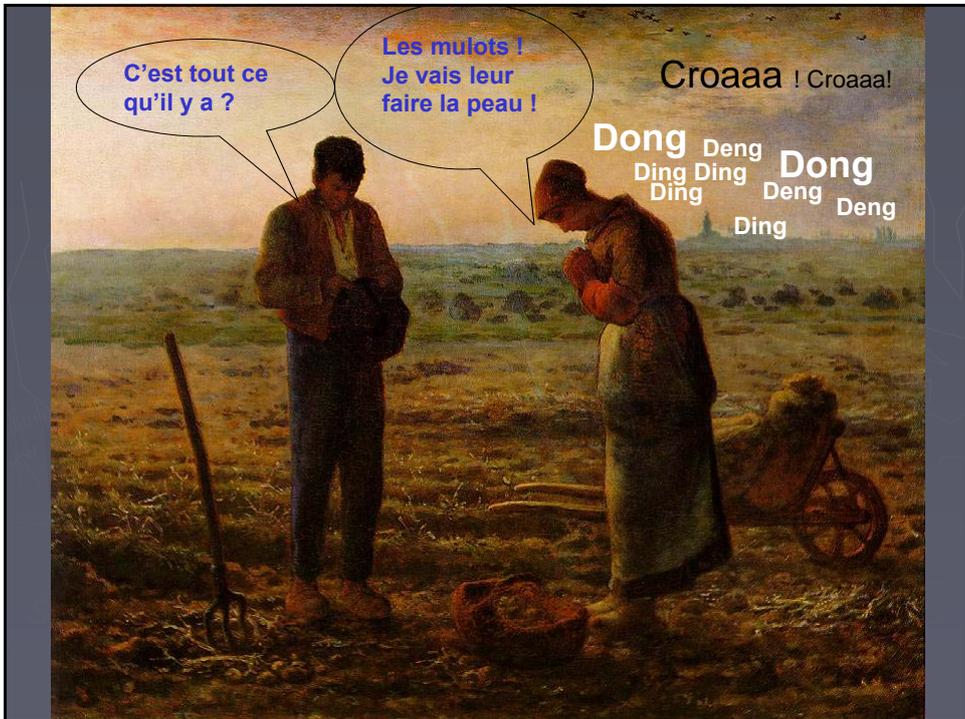
L'exploration
sensorielle

Hokusai (1831)

21

La technique des 5 sens

On propose aux élèves par exemple de rentrer dans le tableau les yeux bandés et de dire ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent sentir comme odeurs, ce qu'ils peuvent sentir au toucher

Le toucher : Si tu touchais l'intérieur de ce tableau qu'est-ce que tu sentirais ?

La vue : Inventaire de couleurs, de formes, de lignes

Le goût : Est-ce que dans ce tableau, il y a des choses qui ont un goût

L'odorat : Que pourrait-on sentir en rentrant dans ce tableau

L'ouïe : Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme sons ?

25

Aller à la rencontre des œuvres

Arrière des posters comme aide.

44

HOKUSAI (1760-1849)
LA VAGUE OU LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA (1830)
Gravure sur bois, estampe couleur (0,24x0,36 m)

L'œuvre identifiée

Époque XIXe siècle
Domaine artistique Arts du visuel
Forme d'expression Gravure sur bois, estampe
Genre Paysage, une marine
D'autres informations page 100 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.

L'œuvre en questions

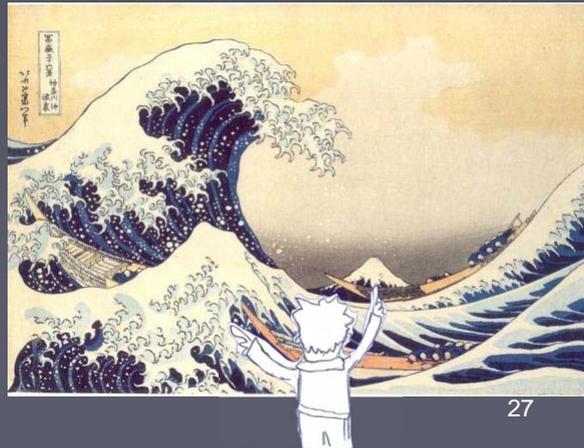
- **Quel est le titre de cette œuvre ?**
Faire deviner le titre aux élèves.
- **Dans quel pays se passe cette scène ?**
Cette scène se passe au Japon. L'écriture située dans le cartouche en haut à gauche permet d'avancer cette hypothèse.
- **Que peut-on dire de cette vague ? Comment peut-on la qualifier ?**
Elle est grande, immense, redoutable, menaçante...
- **À quoi fait penser cette vague ?**
Le Japon est un pays situé dans une zone à grande activité sismique, il est donc possible que cette vague soit un tsunami.
- **Comment l'artiste développe-t-il le côté menaçant de cette vague ?**
Hokusai lui fait occuper pratiquement toute la hauteur de l'image. Il la montre sur le point de déferler sur les barques des pêcheurs. Il représente l'écume sous forme de griffes.
- **Quelle est cette montagne située en arrière-plan ?**
Il s'agit du Mont Fuji. C'est le point culminant du Japon (3 776 mètres).
- **Qu'est-ce qui est écrit dans le cartouche ?**
Dans le cartouche, on peut lire « Trente-six vues du Mont Fuji/au large de Kanagawa/Sous la vague ». La vague fait partie d'une série de 36 vues consacrées au Mont Fuji.
- **Qu'est-ce qui est écrit à gauche du cartouche ?**
C'est la signature de l'artiste.

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

Aller à la rencontre des œuvres

Parler des ressentis

Ce que je ressens

Reprendre la technique des éléments qualifiés

Les moyens plastiques mis en œuvre par l'artiste

Ce que je ressens

Choisis un mot pour qualifier cette scène :
oppressante, inquiétante, reposante, énervante

Parler des ressentis

Les textes ne nous invitent pas à construire un savoir académique mais à développer un rapport personnel à l'œuvre :

J'aime beaucoup,

Je déteste

Ça ne me parle pas

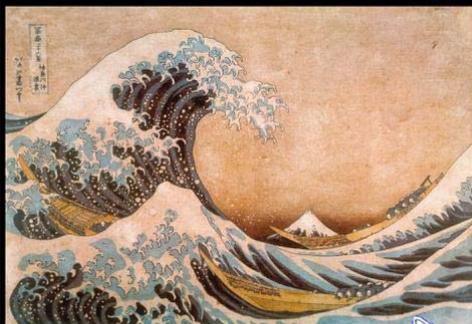
Ça me fait penser à ...

Avec les élèves la question des ressentis est assez difficile on peut proposer une liste de qualificatifs. Pour qualifier l'ambiance de cette scène quel est le mot qui convient le mieux : calme agitation, inquiétude

Comment est cette scène : oppressante, inquiétante, reposante, énervante

Pour les moyens plastiques mis en œuvre on propose la techniques des éléments qualifiés La vague comment peut-on la qualifier ? Inquiétante, menaçante ... Comment l'artiste a-t-il fait pour nous montrer qu'elle est monstrueuse ?

Comparaison et mise en réseau

Le cahier d'histoire des arts

La trace collective

Un visuel

Le « cartel » d'identification de l'œuvre

Auteur :
Titre :
Date :
Dimension/cm :
Technique :
Genre :

Des repères historiques
Une frise

Ce que je peux y mettre

31

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel

Domaine

Taille relative de l'oeuvre

REM. Cette image peut être une photocopie en noir et blanc, car ce visuel n'est pas un support d'étude mais un simple rappel.

2. Cartel d'identification de l'oeuvre

Auteur : Katsushika Hokusai 1760-1849
Titre : La Grande Vague de Kanagawa
Date de création : 1831
Dimension/cm : 25 cm × 37 cm
Technique : Estampe
Genre : Marine

3. Repères historiques

1831

Dates et événements repères :
1889 : Tour Eiffel

Cahier personnel d'histoire des arts

1. Visuel

Domaine

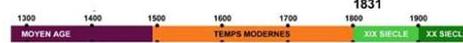
Taille relative de l'oeuvre

REM. Cette image peut être une photocopie en noir et blanc, car ce visuel n'est pas un support d'étude mais un simple rappel.

2. Cartel d'identification de l'oeuvre

Auteur : Katsushika Hokusai 1760-1849
Titre : La Grande Vague de Kanagawa
Date de création : 1831
Dimension/cm : 25 cm × 37 cm
Technique : Estampe
Genre : Marine

3. Repères historiques

Dates et événements repères :
1889 : Tour eiffel

La taille de l'œuvre

491 × 716 cm

Théodore Géricault, 1819

© Répertoire d'œuvres - P. STRAUB ACCES EDITIONS

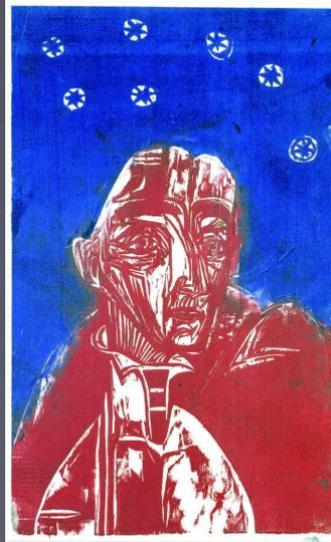

5,1 × 4,5 cm

Autoportrait, 1630

36

Evoquer les ressentis

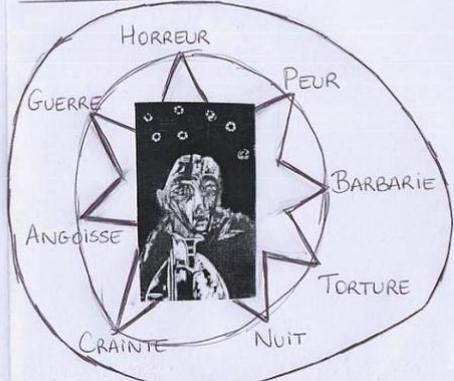
Ernest Ludwig KIRCHNER - Femme dans la nuit 1919

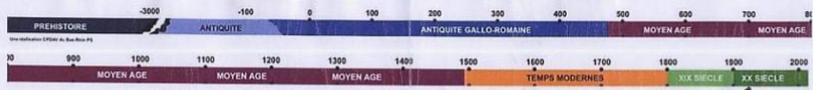

Ateliers du
VISUEL

Inspire au spectateur une réaction émotionnelle
Exprimez, émotions.

Ernest Ludwig Kirchner (1880 - 1938)
FEMME DANS LA NUIT
 - 1919 -
 gravure sur bois, estampe
 bicolore
 Genre : portrait Allemagne

A propos
 Suite aux horreurs de la première guerre mondiale.

Pratiques induites Pratiques éclairantes

au service des objectifs d'apprentissages

Pratiques induites par la thématique Représenter des vagues

Parler de l'effet produit

Pratiques induites par LA vague

... et après

Imaginer l'image suivante ⁴²

Qu'est ce qu'une pratique éclairante ?

- * L'impressionnisme en contrexemple
- * L'art pariétal en maternelle

Pratique éclairante : le traitement de l'espace

Ce que l'on éclaire : La superposition des plans

Eclairer les moyens mis en œuvre par l'artiste

51

52

Cahier personnel d'histoire des arts

Proposition de pratique éclairante

Réaliser une composition tridimensionnelle par superposition des plans (papiers déchirés)

Reconstituer un espace tridimensionnel à partir d'une vue en 2 dimensions

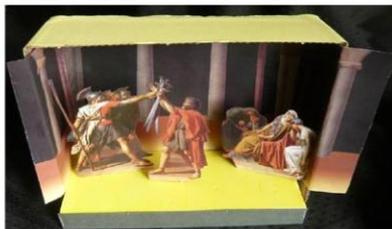

RAC

Pratique éclairante autour du Serment des Horaces de J.L. David

Ce que j'ai appris :

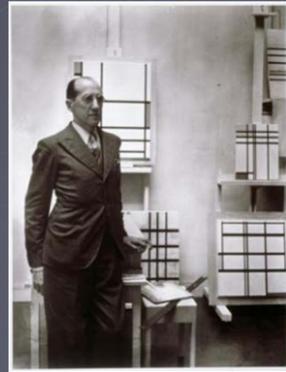
La signification du tableau est modifiée lorsqu'on change la position des personnages. L'artiste est aussi un metteur en scène.

Aller à la rencontre de l'œuvre en compagnie de l'artiste

Entrainer les élèves dans une démarche de co-naissance

Faire avec !

1. S'appuyer sur des connaissances

Le style Mondrian est reconnaissable parmi tous avec ses lignes noires perpendiculaires et l'usage quasi exclusif des couleurs primaires.

2. DEGAGER UN OU PLUSIEURS OBJECTIFS :

Amener l'élève à prendre conscience des caractéristiques formelles de l'œuvre.

3. RENTRER DANS L'UNIVERS DE L'ARTISTE

Créer un espace transitionnel symbolique ou réel de réception.

INTRODUCTION NARRATIVE

L'hypothèse placard

Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Monsieur Mondrian.

Monsieur Mondrian adore tout ce qui est droit et carré. Il a horreur du désordre.

Il aime tellement ranger que certaines personnes pensent que Piet Mondrian peint des placards. Je vous propose de vérifier si ses peintures ressemblent effectivement à des placards.

Monsieur Piet MONDRIAN (1872 – 1944)

Vérifier l'hypothèse placard

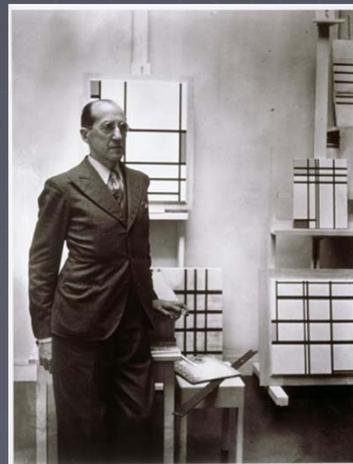
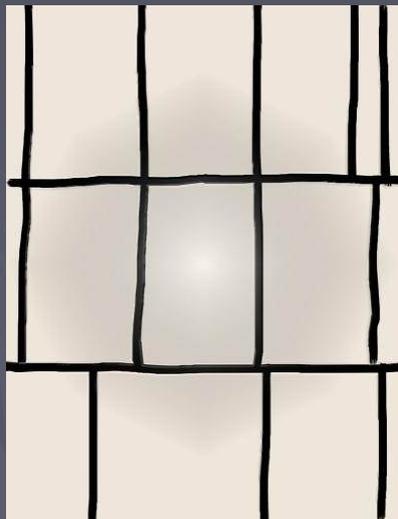

Le vocabulaire en accompagnement

Les montants, les étagères, le cadre, les casiers

Troublant !

S'appuyer sur des connaissances

En tant que fondateur du néoplasticisme, Mondrian ouvre la voie d'un ordre nouveau celui d'un monde organisé parfaitement équilibré. **Ses peintures sont les fruits de ses recherches.**

PROJET (pratique en co-naissance)

Projet : Apprendre à fabriquer toutes sortes de placards pour aider Piet Mondrian dans ses recherches.

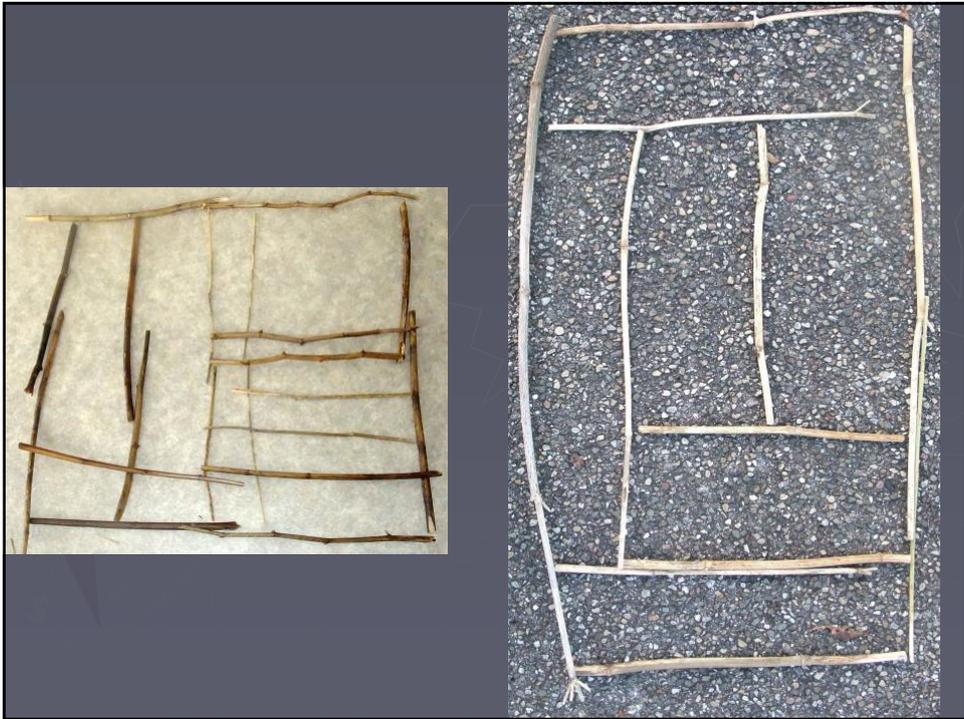
Objectif spécifique : Prendre conscience de la structure orthogonale de l'oeuvre

Bienvenue chez IKEA

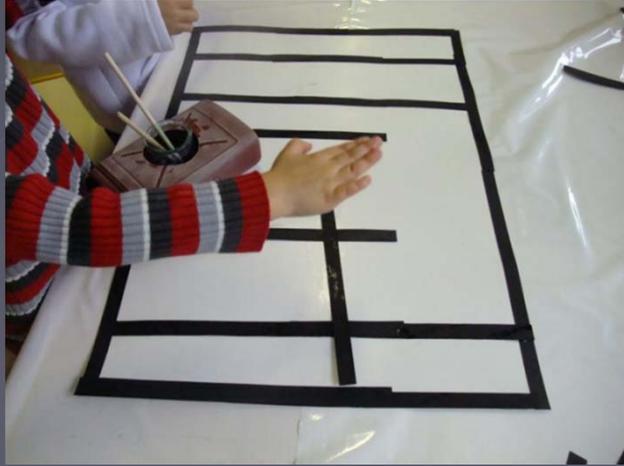

En salle de jeu

Construction de placards individuels

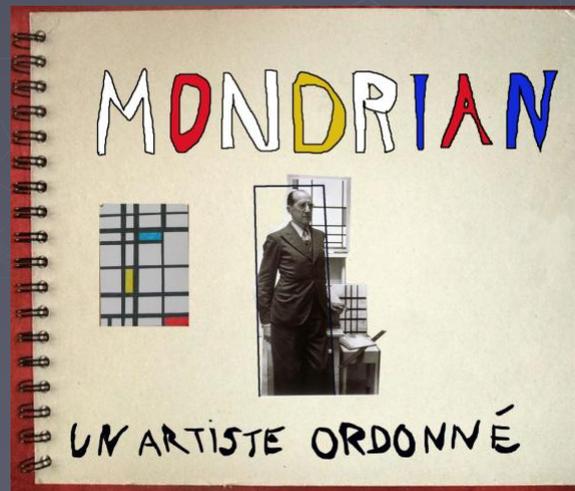

Restitution: « Nous avons construit plein de placards pour que Monsieur Mondrian puisse choisir ceux qu'il préfère »

Un placard pour ranger ...des couleurs et des graphismes

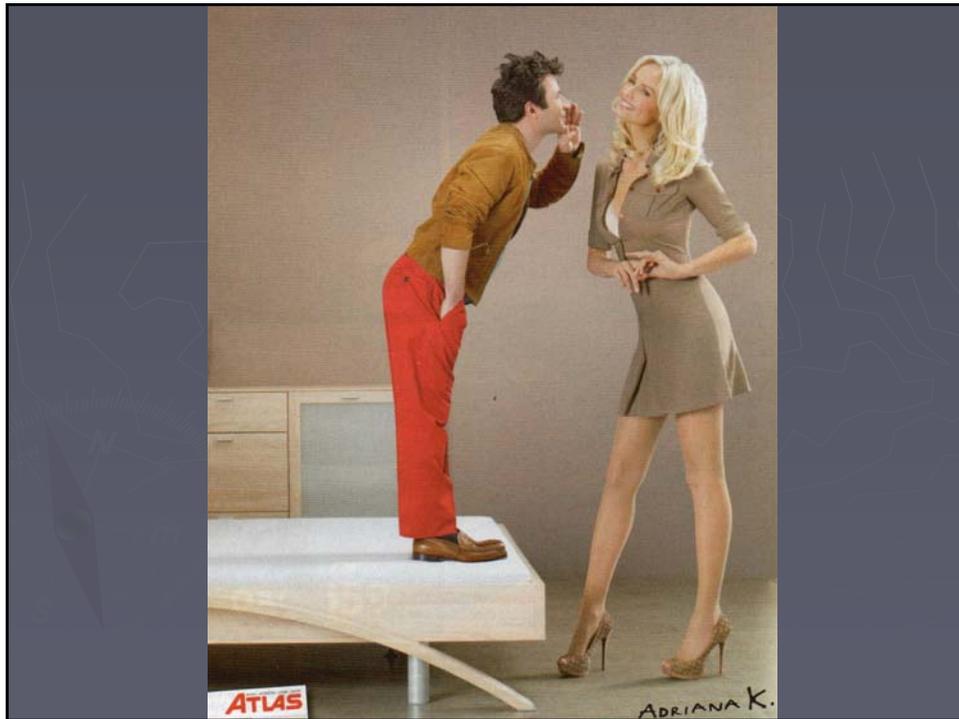

LA TRACE : Le carnet de rencontre

LA TRACE

S'appuyer sur des connaissances

La palette colorée de Mondrian se résume généralement au blanc, au noir et aux trois couleurs primaires. Leur agencement fait l'objet d'un travail de recherche basé sur l'équilibre et le « poids » des couleurs.

Objectif général :

Amener l'élève à expérimenter toutes sortes de combinaisons colorées à partir d'une même trame.

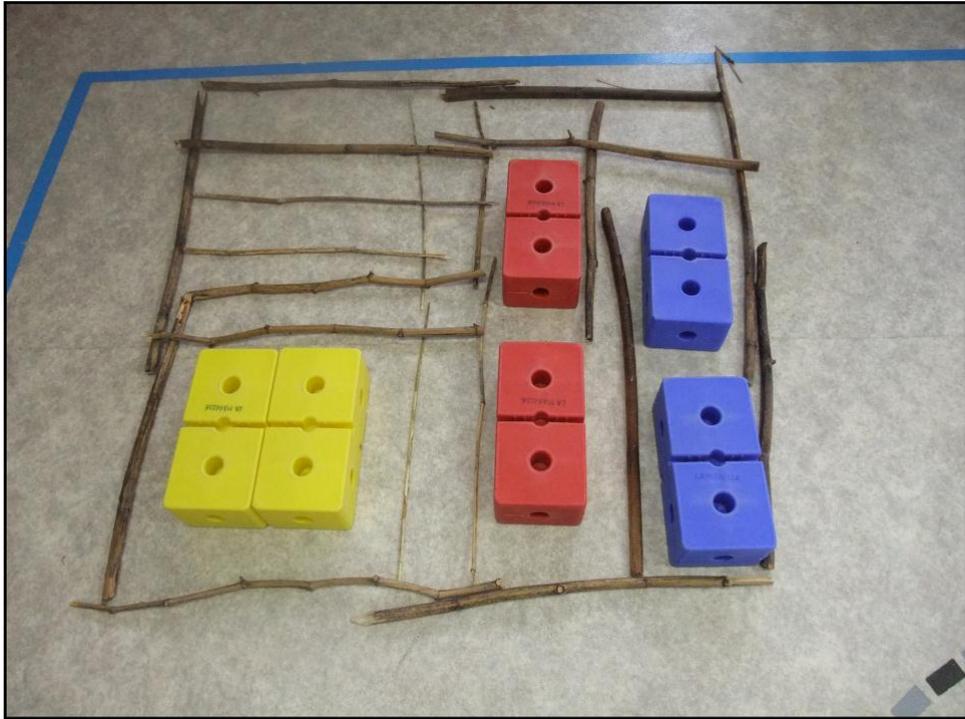

Mise en projet

Introduction narrative : Je vous propose de faire comme Mondrian en cherchant différentes manières de répartir les couleurs sur les portes de nos placards.

Consigne – projet : Essayer différentes manières de peindre les portes d'un placard.

Analyser l'oeuvre et en extraire un principe

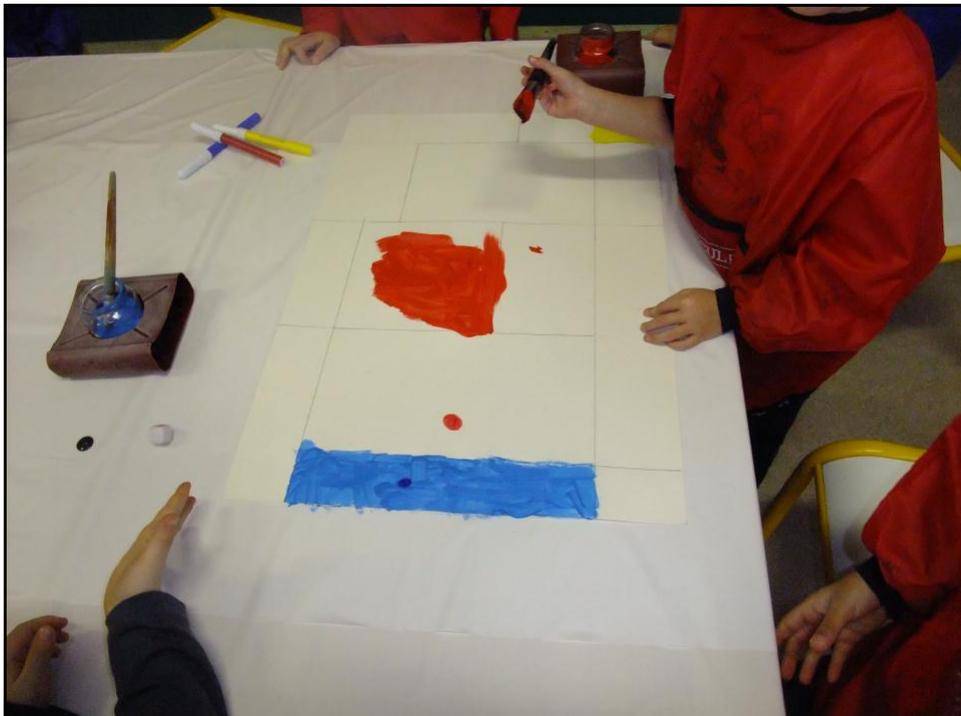
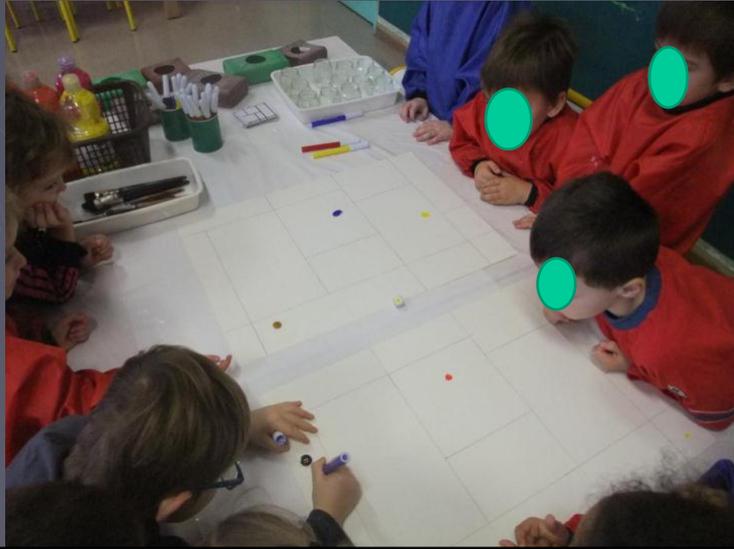
Principe :

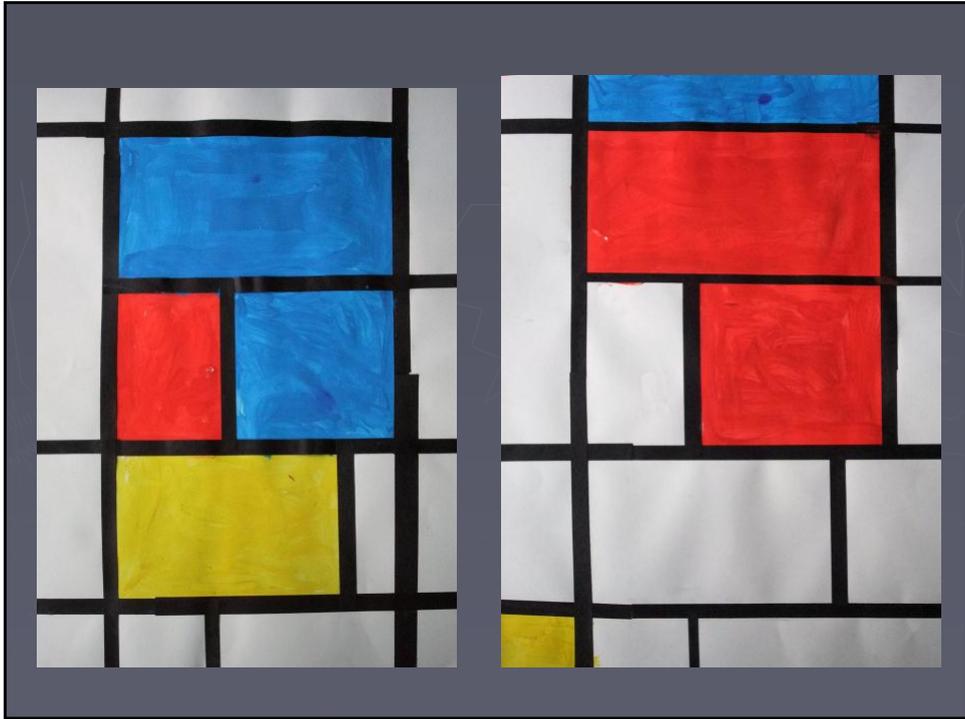
- 1 case bleue
- 1 case jaune
- 1 case rouge

Une couleur se répète 2 fois (ici le rouge)

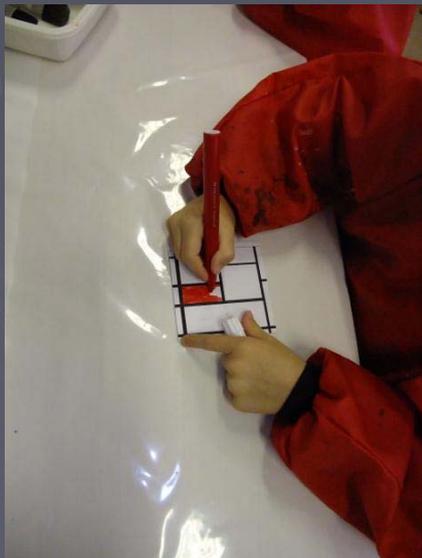

Mise en couleur en règle

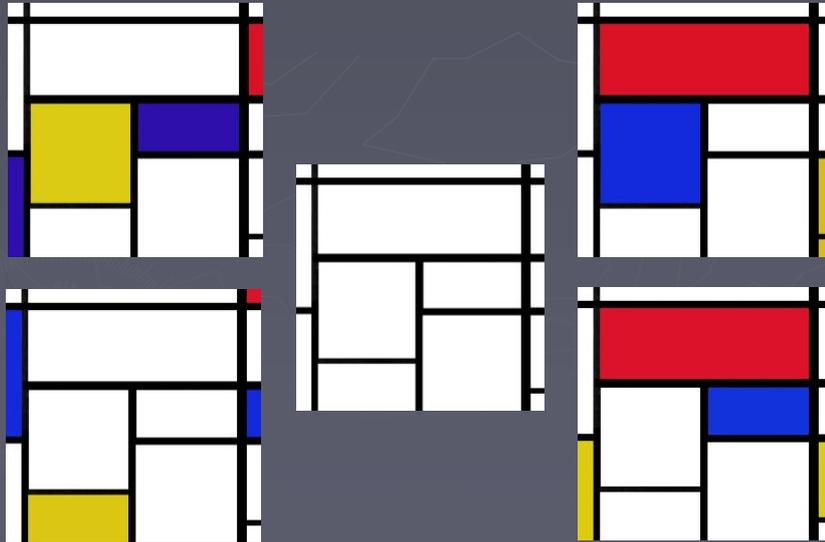

Fabrication de cartes Mondrian

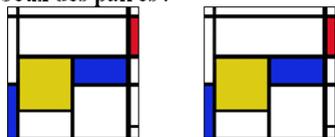

Variations colorées autour d'un modèle

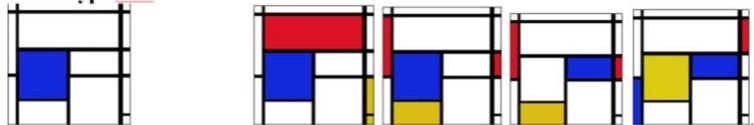

Des jeux à imaginer

Jeu des paires :

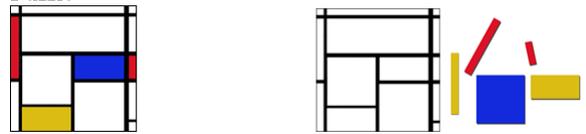
Jeu de type Uno

Matériel :

Jeu de cartes avec toutes les combinaisons différentes trouvées et réalisées par les élèves.

Puzzle

Hors-d'œuvre d'Arts : Quand la pratique s'émancipe

Autre sens / Mondrian des bois

S'appuyer sur des connaissances

Repères culturels

Piet Mondrian est à la quête d'un langage universel composé des constituants fondamentaux du langage plastique. Une sorte de kit élémentaire dans lequel les lignes verticales et horizontales combinées aux couleurs primaires permettent de représenter l'univers et l'ordre qui y règne.

Nous proposons aux élèves d'utiliser une partie de ce kit pour reconstituer les autres couleurs.

Objectif général :

Amener l'élève à découvrir l'infinie variété des couleurs que l'on peut obtenir en mélangeant les couleurs primaires.

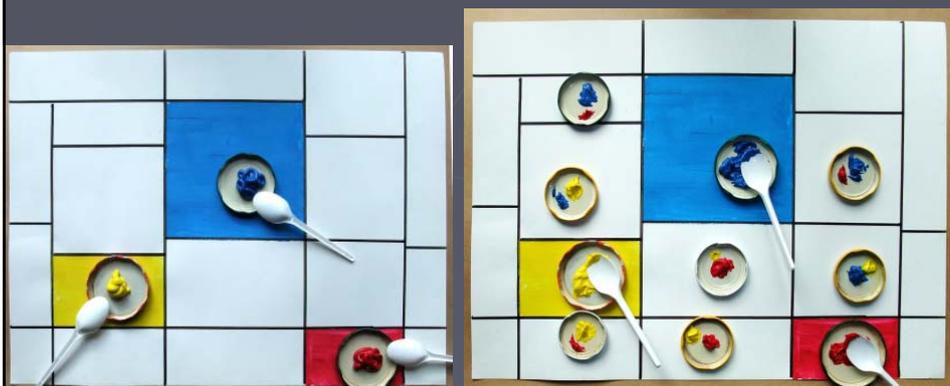
Mise en projet

Introduction narrative

Lorsqu'il a commencé à mettre les couleurs de la nature en boîtes, Monsieur Mondrian a vite compris qu'il n'aurait pas assez de place. Il a donc décidé de ne garder que les couleurs primaires. Il savait qu'avec ces trois-là, on pouvait fabriquer toutes les autres couleurs. Je vous propose de peindre les « boîtes blanches » avec les couleurs que nous allons obtenir en mélangeant les couleurs primaires.

Consigne – projet : Remplir les casiers vides du « placard » de Monsieur Mondrian avec les couleurs obtenues en mélangeant les couleurs présentes dans ses tableaux.

Mélanges de couleurs

Restitution: « Mondrian dit qu'avec les couleurs primaires, le noir et le blanc on peut faire toutes les autres couleurs. Nous avons vérifié et ça marche ! »

S'appuyer sur des connaissances

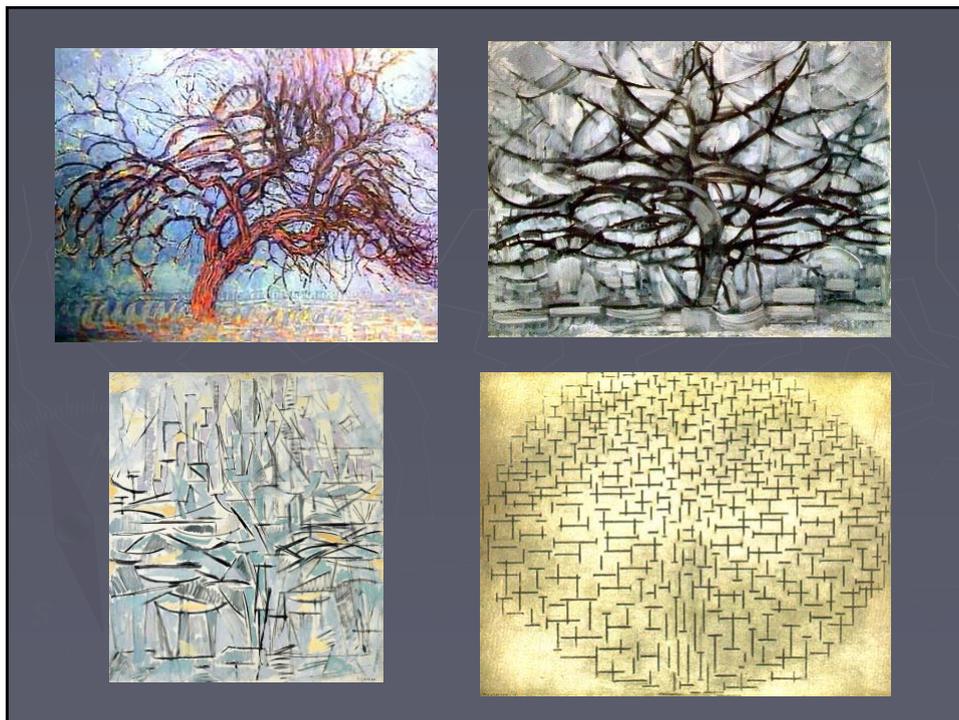
Repères culturels

Les œuvres abstraites de Mondrian sont le fruit d'un cheminement progressif dans lequel l'observation de la nature a joué un rôle important même si, au final, l'artiste se détache totalement du monde visible. De la représentation de l'arbre, il gardera la verticalité du tronc et l'horizontalité des branches. De même, face à l'impossibilité de reproduire les couleurs naturelles, il réduira sa palette aux couleurs primaires.

Objectif général :

Amener l'élève à faire le chemin inverse de l'artiste en allant de l'abstraction vers la figuration.

Mise en projet

Introduction narrative

Monsieur Mondrian met tout dans des boîtes : couvercle bleu pour ce qui est bleu, couvercle jaune pour ce qui est jaune et couvercle rouge pour ce qui est rouge... et derrière les couvercles blancs, qu'y a-t-il ? Mystère ! Porte ouverte à l'imaginaire... Je vous propose de mettre le monde en boîte comme lui.

Consigne – projet : Ouvrir les boîtes de Piet Mondrian et montrer ce qu'il y a à l'intérieur.

Coming out the closet

Mise en projet

Repères culturels

Le style Mondrian perdure. Il est présent partout, dans la publicité, la décoration d'intérieur, la mode... Il s'impose naturellement, car il s'accorde parfaitement au monde contemporain. Pour peu qu'on y ajoute quelques touches de couleurs primaires, notre environnement le plus ordinaire bascule dans le monde de Piet Mondrian.

Consigne – projet : Agir sur des objets, des éléments d'architecture ou des images pour les transformer en « Mondrian ».

Un style qui a du Stijl !
Theo van Doesburg, Aubette

J'ai un rêve !

Mondrian partout

Traces : Le combin'art

La boîte mémoire

Traces : L'affichage

Mes rencontres artistiques :

Cet artiste peintre s'appelle :

PIET MONDRIAN

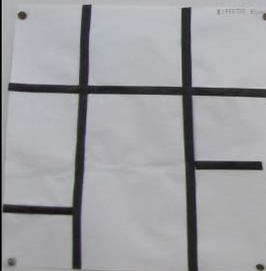
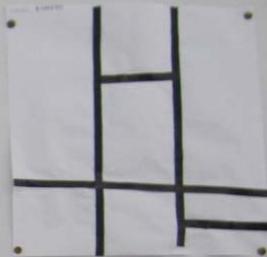
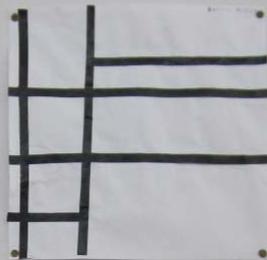
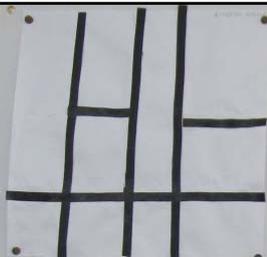
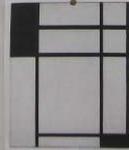
il est né en 1872 aux Pays Bas
il est mort en 1944.

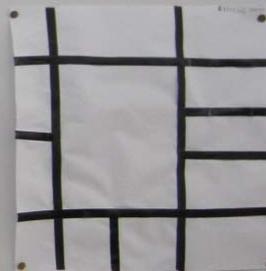
Les caractéristiques de sa peinture :
Elle se compose : de lignes droites noires,

- verticales
- horizontales
- elles se croisent

C'est une peinture "abstraite" qui ne représente pas le monde qui nous entoure.

« Comme Mondrian »
1, 2, 3 ou 4 lignes droites
verticales ou horizontales
parfois longues
parfois courtes.
Les lignes se croisent
et forment des cases.

Les couleurs utilisées par Piet MONDRIAN

- le fond est blanc
- les lignes sont noires
- certaines cases.

des carrés ou des rectangles sont :

Il utilise le bleu,
le rouge,
le jaune.

les trois couleurs primaires.

IAN

les primaires.

Compositions inspirées des œuvres de MONDRIAN
le masque de Cassandre

2 sous-couches
+ 1 couche de grande bande
+ form de forêt

Coller les verticales
1, 2, 3 ou 4

Plus des horizontales
Croiser en perpendiculaire

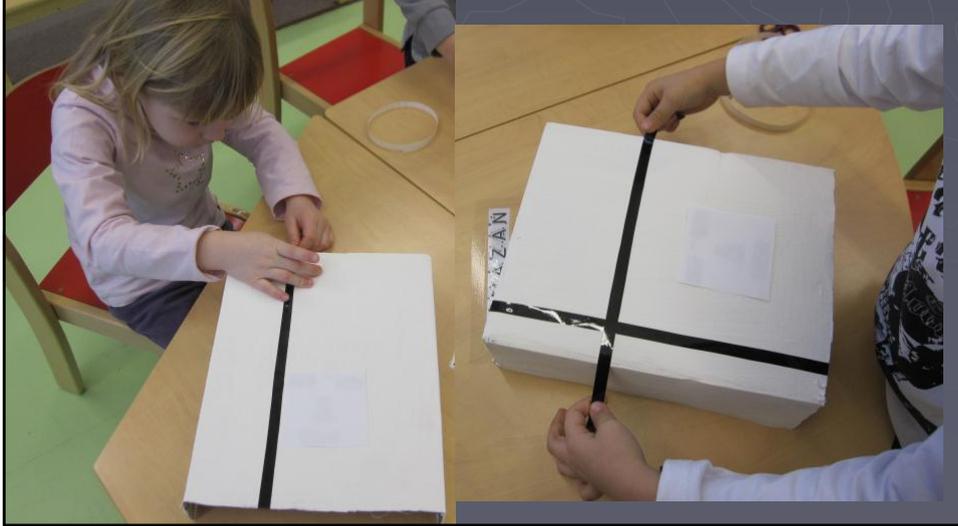
Tous inspirés de Mondrian
Mais tous différents

Appliquer les 3 couleurs primaires
Seulement dans une case différente
Laisser la case des découpes en blanc.

Projection festive

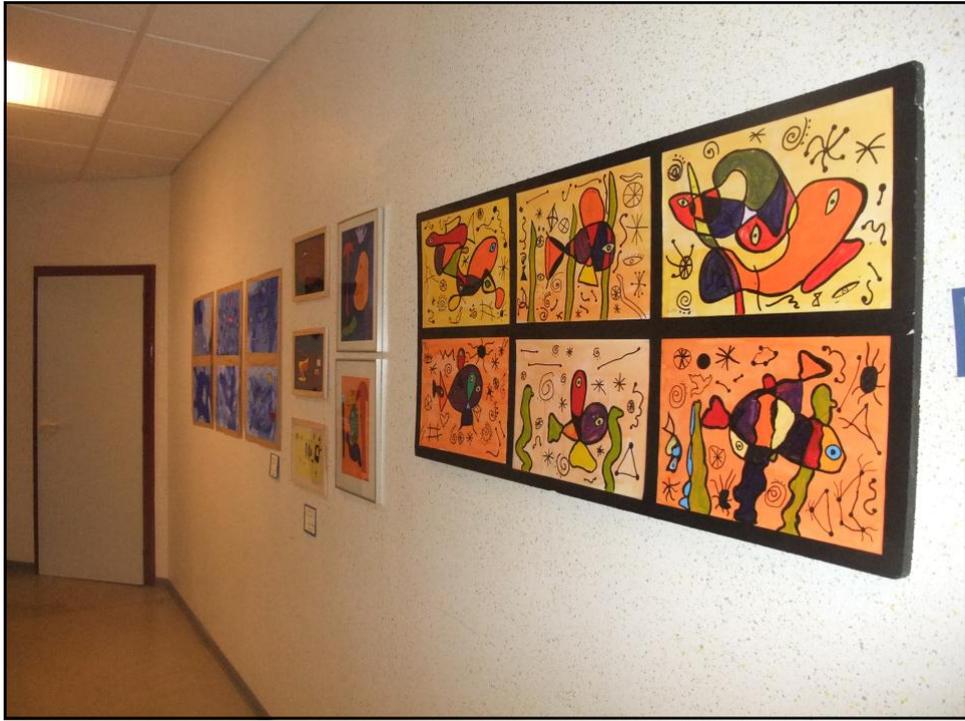

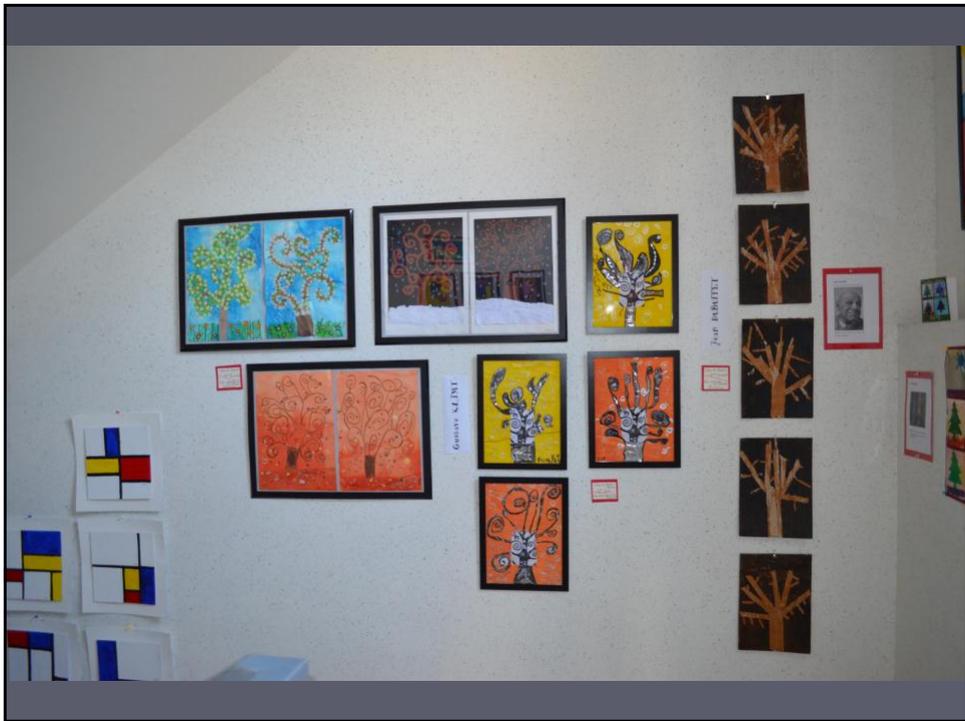
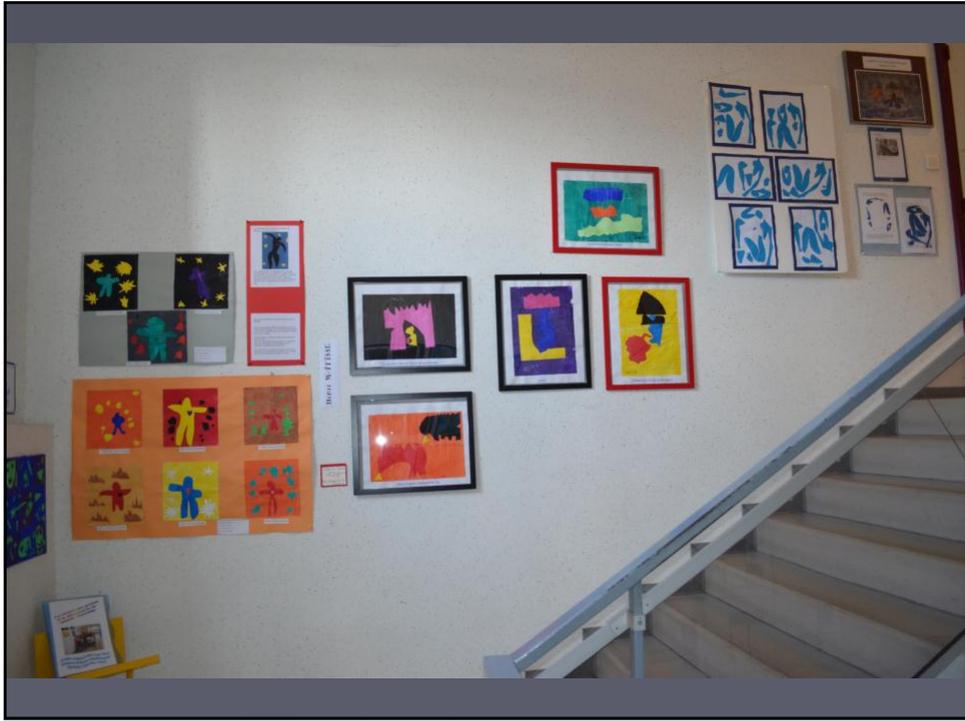
Réinvestir dans un projet personnel

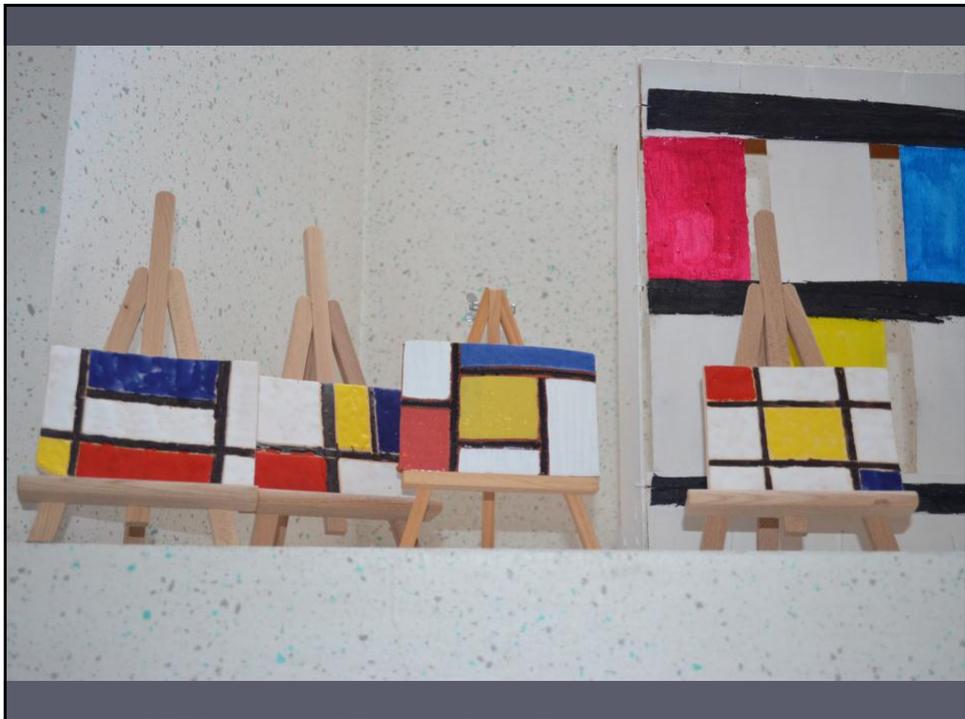
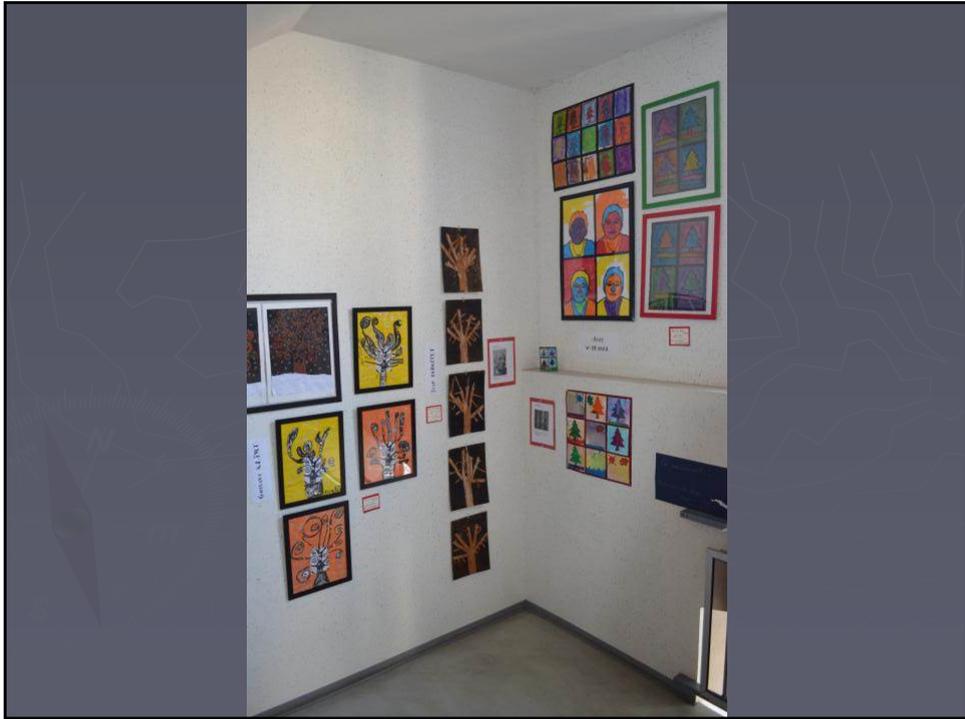

Valorisation : exposition de travaux d'élèves

Art pariétal

L'art des parois :

Question de sens : Pourquoi l'homme préhistorique a-t-il réalisé ces dessins ?

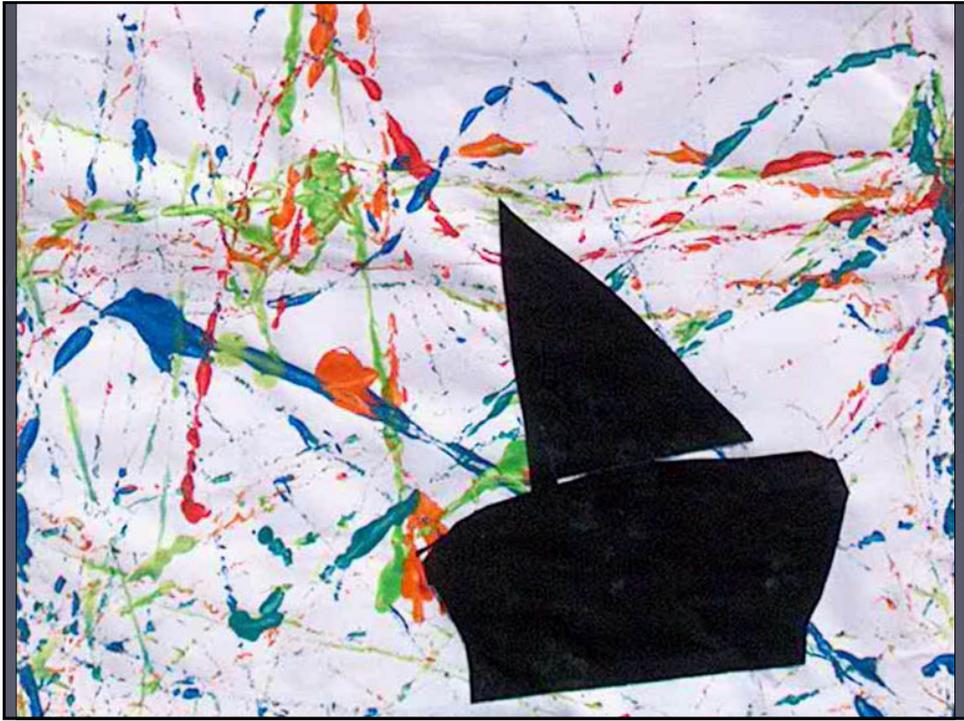
Questions de démarche

Grottes de Lascaux (-18000)

Mise en œuvre d'une démarche « opportuniste »

Questions de technique

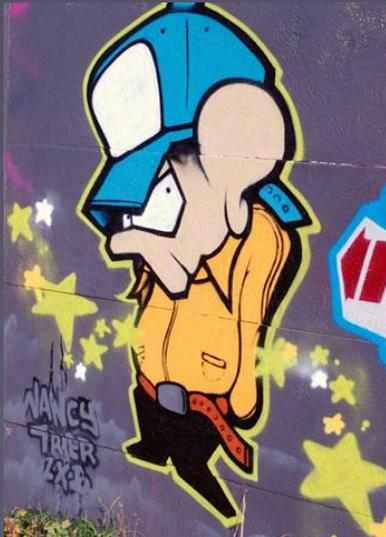

Support, médiums

Œuvres en réseau : Le tag - Le street art

Clés de comparaison

CLÉS DE COMPARAISON

L'ART PARIÉTAL PRÉHISTORIQUE ET LES TAGS

L'ART PARIÉTAL PRÉHISTORIQUE	LES TAGS
CE QUI EST REPRÉSENTÉ	
Essentiellement des animaux, l'homme (rarement) et des signes abstraits.	Essentiellement des écrits, des signatures, des figures de type Mangas.
LE SUPPORT	
Dans les deux cas, nous sommes sur des supports de type « grottes ». À noter toutefois dans l'art urbain des notions telles que le marquage de territoire et la provocation, apparemment absentes de la production préhistorique.	
LE MÉDIUM	
Pigments naturels : charbon de bois, terres.	Peintures synthétiques.
TECHNIQUE	
Si les techniques sont globalement différentes, il nous plaît de faire remarquer que la bombe aérosol utilisée par les « taggeurs » n'est autre que l'héritier de la terre soufflée dont on trouve des traces dans la technique des mains en négatif de la grotte de Chauvet.	

J'ai découvert de l'art pariétal dans ma ville

Grotte urbaine

Lieu : Haguenau
Passage souterrain, Gare SNCF

Histoires d'arts en pratiques

L'art des parois

CONTEXTE DE CRÉATION DE L'ART PARIÉTAL

Au paléolithique supérieur, l'environnement est hostile et la survie difficile. L'homme préhistorique ne comprend probablement pas ce qui se passe autour de lui : les saisons, les orages, le vent... Il ne sait pas grand-chose des animaux qu'il chasse pour se nourrir. Mais à force de les traquer et de les guetter, il pourrait presque les dessiner... les yeux fermés ! Et c'est ce qu'il va faire ! Il va les peindre sur les parois dans l'obscurité des cavernes.

QUESTION DE SENS : DES IMAGES MAGIQUES

À QUOI SERVENT LES IMAGES QUE LES HOMMES PRÉHISTORIQUES DESSINENT SUR LES PAROIS DES CAVERNES ?

De nombreuses hypothèses ont été avancées quant à l'interprétation des figures présentes sur les parois des grottes. Tour à tour, on évoque des fonctions magiques à dimension incantatoire (le fait de représenter des animaux devait favoriser la chasse), des pratiques chamaniques (les images permettraient d'entrer en contact avec l'esprit des animaux), des relevés d'inventaires, des observations naturalistes, des indications de chasse à caractère pédagogique... Bien que l'on s'accorde à désigner les premières de ces hypothèses comme les plus plausibles, aucune ne donne entière satisfaction. La pulsion créative est rarement évoquée, on ne peut cependant écarter totalement le simple plaisir du signe et la découverte du pouvoir de représentation.

À PROPOS DE L'ŒUVRE

QUE PEUVENT BIEN SIGNIFIER LES FLECHES À CÔTÉ DU CHEVAL ?

La présence de « flèches » volant en direction de l'animal nous laisse entrevoir différentes hypothèses.

- La représentation d'une scène de chasse.
- Une image de chasse « virtuelle » à caractère magique. On pense qu'à ce stade de l'évolution de l'humanité, l'homme avait peut-être encore du mal à faire la différence entre l'objet et son image.

Panneau des mains négatives (29000 av JC)
Peinture rupestre
Grotte de Chauvet-Pont-d'Arc, Ardèche, France

Un cheval chinois sur la paroi droite du diverticule (15000 av JC)
Peinture rupestre
Grotte de Lascaux, Dordogne, France

À PROPOS DE L'ŒUVRE

QUE PEUVENT BIEN SIGNIFIER LES FLÈCHES À CÔTÉ DU CHEVAL ?

La présence de « flèches » volant en direction de l'animal nous laisse entrevoir différentes hypothèses.

- La représentation d'une scène de chasse.
- Une image de chasse « virtuelle » à caractère magique. On pense qu'à ce stade de l'évolution de l'humanité, l'homme avait peut être encore du mal à faire la différence entre l'objet et son image.

QUESTION DE TECHNIQUE

COMMENT L'HOMME PRÉHISTORIQUE PROCÉDAIT-IL POUR FAIRE SES DESSINS ?

L'art pariétal – l'art des parois – est le plus représentatif de l'art préhistorique. Il comporte des œuvres peintes ou gravées sur les parois des cavernes.

Les contours sont tracés à la main avec un pigment noir ou avec du charbon de bois. La mise en couleur est réalisée à l'aide de pigments naturels tels que l'ocre.

Des techniques de projections de terre argileuse directement soufflées par la bouche ou à travers des tubes permettent d'obtenir de beaux motifs mouchetés ou des formes en négatif (voir les mains en négatif de la grotte Chauvet).

Certaines représentations montrent que les artistes préhistoriques savaient tirer parti des formes naturelles des parois tels que les renflements, les fissures et les taches colorées pour créer des figures. Ainsi, il arrivait que les artistes se contentent simplement de compléter les formes ou les volumes suggérés.

APPROPRIATION : LES PRATIQUES « MAGIQUES » LIÉES AUX IMAGES

EST-CE QUE DE NOS JOURS, ON CROIT ENCORE AU POUVOIR MAGIQUE DES IMAGES ?

- Établir des rapports avec les pratiques affectives qui mettent en jeu les images : la photo de son ami(e) placée sur son cœur ou dans un médaillon, le poster de son groupe préféré sur les murs de sa chambre...
- Évoquer aussi les rituels de sorcellerie et les croyances d'autres civilisations : les poupées vaudous, les envoûtements...

L'art des parois

CONTEXTE DE CRÉATION DE L'ART PARIÉTAL

Au paléolithique supérieur, l'environnement est hostile et la survie difficile. L'homme préhistorique ne comprend probablement pas ce qui se passe autour de lui : les saisons, les orages, le vent... Il ne sait pas grand-chose des animaux qu'il chasse pour se nourrir. Mais à force de les traquer et de les guetter, il pourrait presque les deviner... les yeux fermés ! Et c'est ce qu'il va faire ! Il va les peindre sur les parois dans l'obscurité des cavernes.

QUESTION DE SENS : DES IMAGES MAGIQUES

À QUOI SERVENT LES IMAGES QUE LES HOMMES PRÉHISTORIQUES DESSINENT SUR LES PAROIS DES CAVERNES ?

De nombreuses hypothèses ont été avancées quant à l'interprétation des figures présentes sur les parois des grottes. Tout à tour, on évoque des fonctions magiques à dimension incantatoire (le fait de représenter des animaux devait favoriser la chasse), des pratiques chamaniques (les images permettraient d'entrer en contact avec l'esprit des animaux), des rituels rituels, des observations naturalistes, des indications de chasse à caractère pédagogique... Bien que l'on s'accorde à désigner les premières de ces hypothèses comme les plus plausibles, aucune ne donne entière satisfaction. La position relative est souvent évoquée, on ne peut cependant écarter totalement le simple plaisir du signe et la découverte du pouvoir de représentation.

À PROPOS DE L'ŒUVRE

QUE PEUVENT BIEN SIGNIFIER LES FLÈCHES À CÔTÉ DU CHEVAL ?

La présence de « flèches » volant en direction de l'animal nous laisse entrevoir différentes hypothèses.

- La représentation d'une scène de chasse.
- Une image de chasse « virtuelle » à caractère magique. On pense qu'à ce stade de l'évolution de l'humanité, l'homme avait peut être encore du mal à faire la différence entre l'objet et son image.

QUESTION DE TECHNIQUE

COMMENT L'HOMME PRÉHISTORIQUE PROCÉDAIT-IL POUR FAIRE SES DESSINS ?

L'art pariétal – l'art des parois – est le plus représentatif de l'art préhistorique. Il comporte des œuvres peintes ou gravées sur les parois des cavernes.

Les contours sont tracés à la main avec un pigment noir ou avec du charbon de bois. La mise en couleur est réalisée à l'aide de pigments naturels tels que l'ocre.

Des techniques de projections de terre argileuse directement soufflées par la bouche ou à travers des tubes permettent d'obtenir de beaux motifs mouchetés ou des formes en négatif (voir les mains en négatif de la grotte Chauvet).

Certaines représentations montrent que les artistes préhistoriques savaient tirer parti des formes naturelles des parois tels que les renflements, les fissures et les taches colorées pour créer des figures. Ainsi, il arrivait que les artistes se contentent simplement de compléter les formes ou les volumes suggérés.

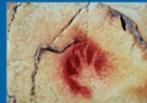
APPROPRIATION : LES PRATIQUES « MAGIQUES » LIÉES AUX IMAGES

EST-CE QUE DE NOS JOURS, ON CROIT ENCORE AU POUVOIR MAGIQUE DES IMAGES ?

- Établir des rapports avec les pratiques affectives qui mettent en jeu les images : la photo de son ami(e) placée sur son cœur ou dans un médaillon, le poster de son groupe préféré sur les murs de sa chambre...
- Évoquer aussi les rituels de sorcellerie et les croyances d'autres civilisations : les poupées vaudous, les envoûtements...

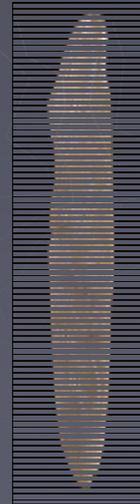
Le cheval magicien du Tucumán (Argentine, Tucumán).
Musée de la Préhistoire, Paris

La main magicien du Tucumán (Argentine, Tucumán).
Musée de la Préhistoire, Paris

L'art des objets

Des outils, des armes, des objets rituels

PRATIQUE ÉCLAIRANTE Os ment

VIVRE LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION D'UN MATÉRIAU

MISE EN SITUATION

Proposer de faire comme les hommes préhistoriques. Partir d'une forme d'os ou de bois de renne pour réaliser une petite sculpture ou un objet décoré.

MODE OPÉRATOIRE

- Modeler une forme d'os dans une pâte qui sèche à l'air, de type « plastroc ».
- Partir de cette forme de base pour y graver des motifs ou sculpter par retrait de matière dans la pâte encore souple.
- Laisser sécher, puis patiner et lustrer avec de la cire de couleur claire.

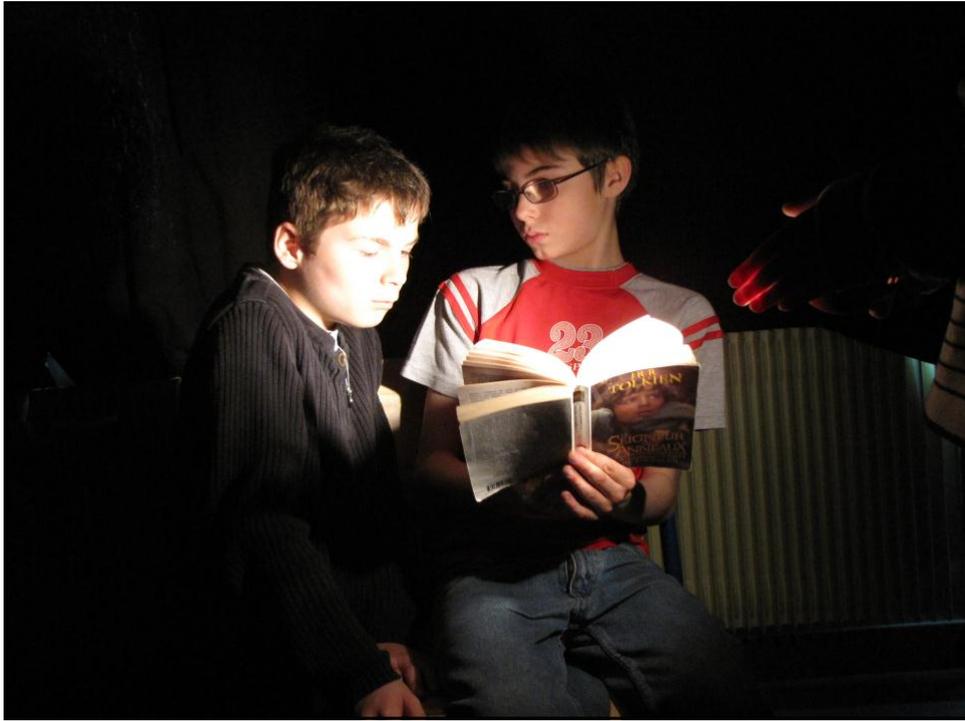
Tu l'as dans l'os!

RÉALISER DES BIJOUX PRÉHISTORIQUES À PARTIR D'OS D'ANIMAUX

« Le nouveau né » de Georges de la Tour, peint de 1645-1648 avec des dimensions de 76 X 91 cm.

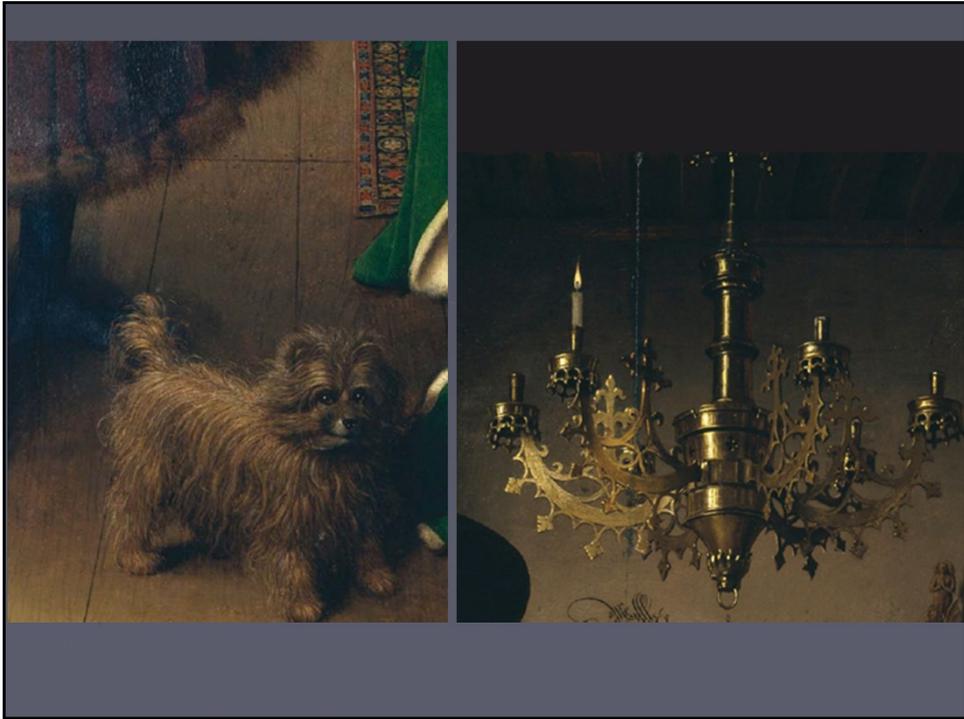

Quelle est la valeur symbolique des différents objets présents dans la pièce ?

Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini 1434, peinture sur bois (82 par 60 cm), National Gallery de Londres.

17

JAN VAN EYCK (vers 1390-1441)
LES ÉPOUX ARNOLFINI (1434)
Peinture huile sur bois (5,82x0,60 m)
National Gallery, Londres, Royaume-Uni

L'œuvre identifiée

Époque Moyen Âge, Temps Modernes
Domaine artistique Arts du visuel
Forme d'expression Peinture
Style Renaissance du Nord
Genre Portrait, double portrait
Posture et cadrage En pied, de façon à être vu en entier. Les personnages sont placés de trois-quarts face, orientés vers le centre.
D'autres informations page 74 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.

L'œuvre en questions

- Quel est le sujet de ce tableau ?
- La femme est-elle enceinte ?
- Pourquoi l'homme lève-t-il la main droite ?
- Dans ce cas, que peut-il bien jurer ?
- Pourquoi ne sourient-ils pas ?
- Le peintre est présent dans cette toile. Où le voit-on ?
- Quelle est la valeur symbolique des différents objets présents dans la pièce ?

L'œuvre en action

Tracer un rectangle vertical représentant le cadre de l'œuvre et y placer les deux personnages, puis demander aux élèves de tracer l'axe de symétrie de l'œuvre.

L'œuvre en réseaux

- Réseau Le portrait
- 18 Jean II le Bon, roi de France (1366)
D'autres informations page 66 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.
- Réseau L'équilibre flamand
- 19 La laitière (1658/60) de Jan Vermeer.
D'autres informations page 77 d'*Histoires d'Arts en Pratiques*.

Symbol'Eyck

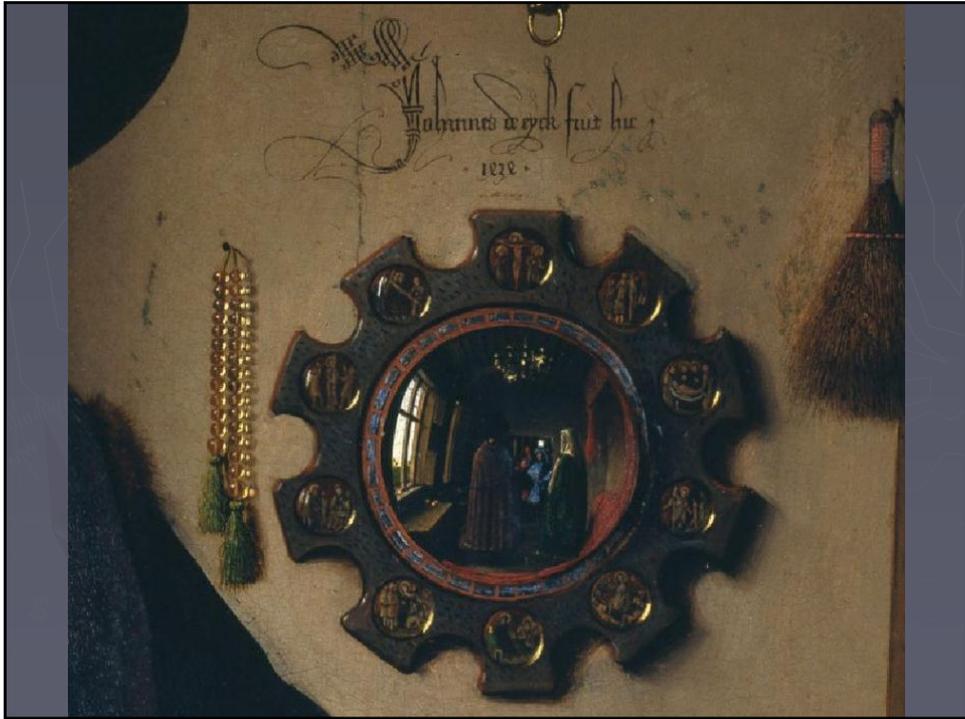

Révéler sa présence

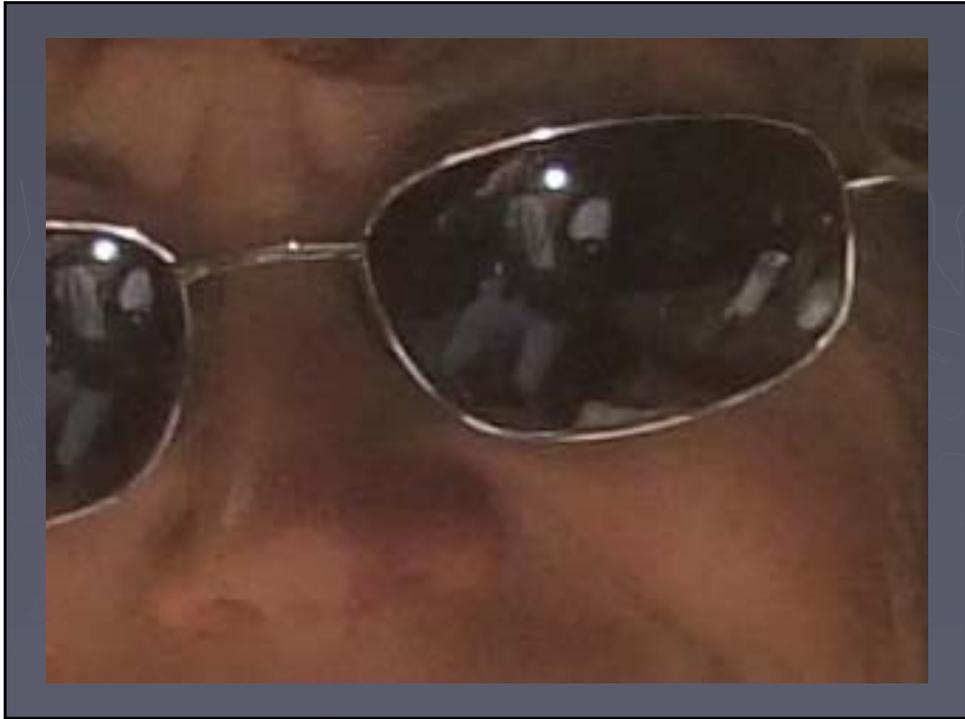
Révéler sa présence

J.V.E. aussi fort que R. I. S Police scientifique

Jan van Eyck inventeur du portrait réaliste ?

Jan van Eyck, *Les Époux Arnolfini* 1434, peinture sur bois (82 par 60 cm), National Gallery de Londres.

Anne de Clèves 1539

Hans Holbein le jeune 1497 1543

Les arts de la construction

Menhirs, dolmens, cromlech...

Les mégalithes marquent le début d'une certaine architecture

Les peuples se sédentarisent, ils commencent à enterrer leurs morts.

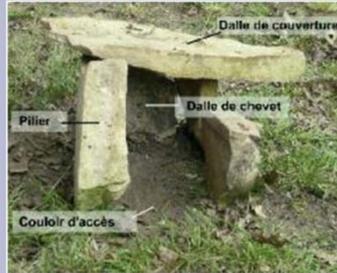

Le mystère des dolmens : une saga mortelle !

RÉALISER LA MAQUETTE D'UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE DÉLIMITÉE PAR UN DOLMEN ET SIMULER L'ÉROSION DU TUMULUS

● Réaliser le dolmen.

● Recouvrir avec des feuilles mortes (tumulus).

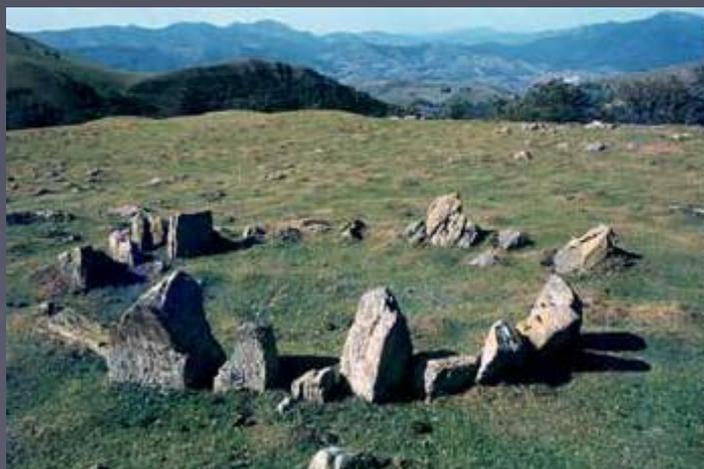

● Dégager les feuilles à l'aide d'un souffleur ou en laissant faire le vent.

● Retour à l'état initial.

Question d'organisation

Cromlech

Question d'organisation : Hypothèses

PRATIQUE ÉCLAIRANTE
Un cromlech solaire

RÉALISER UN CROMLECH SOLAIRE : MÉGALITHES À FONCTION «ASTRONOMIQUE»

MODE OPÉRATOIRE

- Dresser une grande pierre dans un espace dégagé de toute ombre portée (arbres, maison...)
- Toutes les heures, marquer le sommet de l'ombre portée de la pierre principale à l'aide d'une autre pierre

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL

- Observation astronomique et approche du cadran solaire. Lorsque l'ombre portée de la pierre centrale qui joue le

même rôle que le gnomon du cadran solaire pointe la pierre A (l'ombre la plus courte), il est midi. Les autres pierres marquant les heures sont réparties en arc de cercle de part et d'autre de cet axe central. On peut imaginer que les hommes préhistoriques auraient pu imaginer de tels dispositifs. Des repères supplémentaires pourraient marquer les solstices par exemple, ce qui nous amènerait à des dispositifs plus complexes.
ATTENTION. Veiller à présenter cette proposition comme une simple hypothèse et non comme une fonction vérifiée.

ŒUVRE EN RÉSEAU
Sculptures monumentales

Richard Serra est un artiste d'art contemporain américain. Il est connu pour ses sculptures en métal (Exposition Monumenta 2008 Grand Palais à Paris). Ses sculptures participent à la transformation du lieu d'accueil grâce à une mise en tension avec leur environnement. « Le jeu d'équilibre, le poids de l'acier et la hauteur des pièces créent pour le spectateur – qui peut souvent circuler entre celles-ci – un sentiment d'insécurité et de petitesse... ».

Richard Serra (1999) Exposition Monumenta 2008 Grand Palais, Paris, France

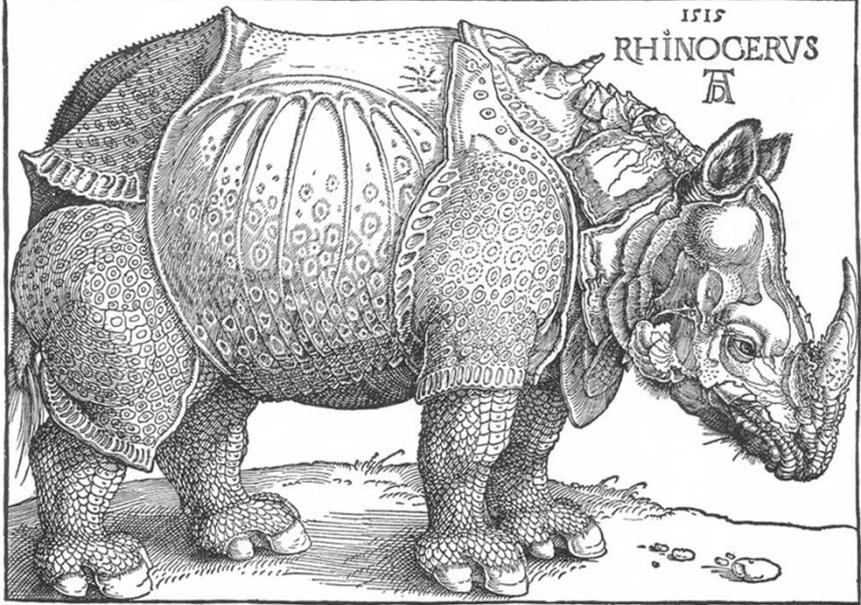
CLÉS DE COMPARAISON
LES MÉGALITHES et LES SCULPTURES MONUMENTALES DE RICHARD SERRA
Convergences : La taille, le rapport à l'environnement, le poids psychologique de la masse de certains mégalithes. Divergences : Le matériau, le lieu d'implantation.

La Renaissance (1400 /1520) La culture allemande

Albrecht Dürer (1471/1528)

Nach Choiffiegeburt/ 1513 Jar 25i. May hat man dem großmehrigsten König Emanuel von Portugal/ gen Lysabona aus India gebracht/ ein solch lebendig Thier, das nennet sie Rhinoceros/ Das ist hier mit all seiner ghalde Abcontersee. Es hat ein farb wie ein gepfeckete schilddoe/ und ist von dicken schaa len vberleget/ sehr sehl/ und ist in der größe alder Heiffant/ aber niderichter von baynen und sehr wechaffig/ es hat ein scharffstark/ horn vorn auff der Klasten/ das bes gundt es zu wegen wo es bey flaynen ist / das da ein Stig Thir ist/ des Heiffantens Todfeynde. Der Heiffant/ fürcht sich vnd/ den wo es Ihn antompt/ so laufft Ihm das Thir mit dem kopff zwischen die forden bayn / und reißt den Heiffanten unten am bauch auff/ und er würgt Ihn/ das mag er sich nicht erweyden. dann das Thier ist also gresamet/ das ihm der Heiffant nichts thun kan/ Sie sagen auch/ das der Rhinoceros/ Schudl fraying/ und auch Lustig / sey.

La taille d'épargne

PRATIQUE ÉCLAIRANTE
Et pour quel motif?

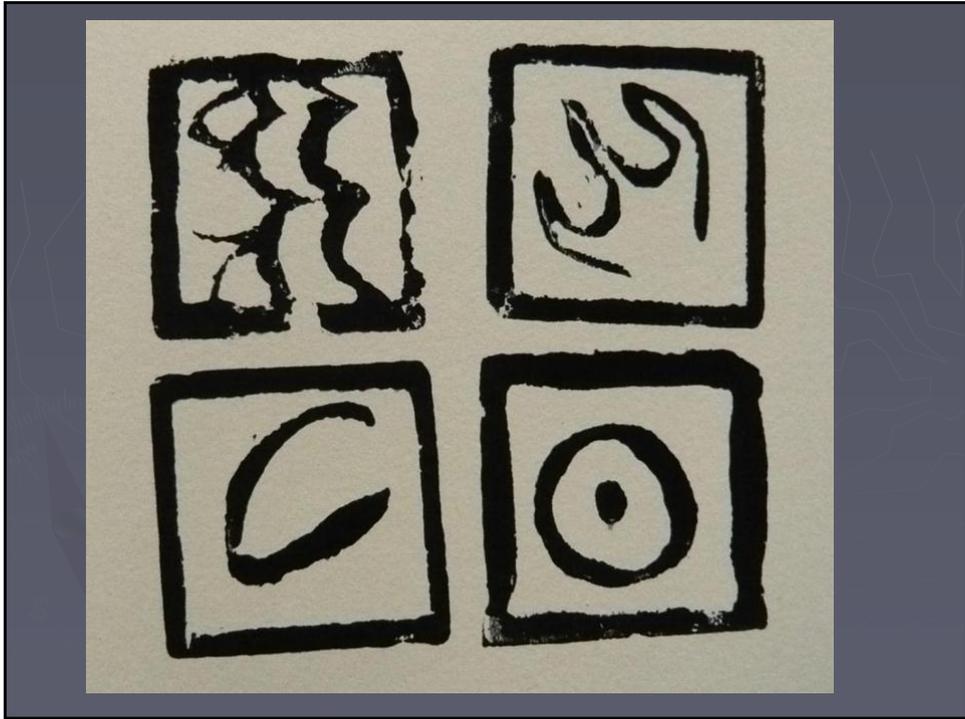
RÉALISER UNE GRAVURE EN RELIEF POUR COMPRENDRE LE PRINCIPE DE LA GRAVURE SUR BOIS

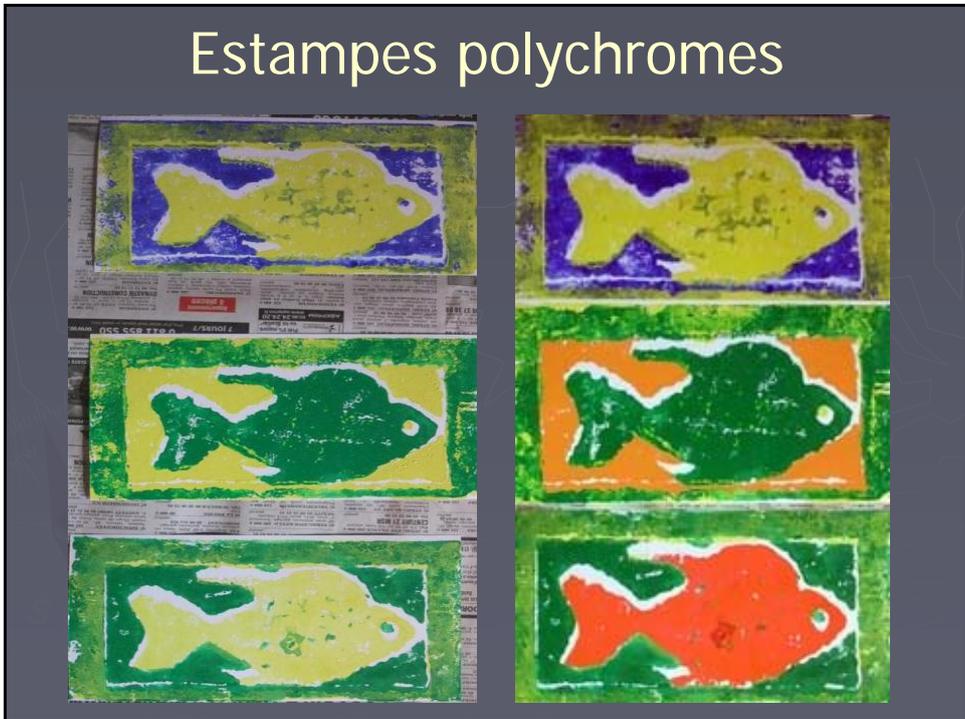
101

© Histoires d'Arts en Pratiques, extrait - P. STRAUB ACCES EDITIONS

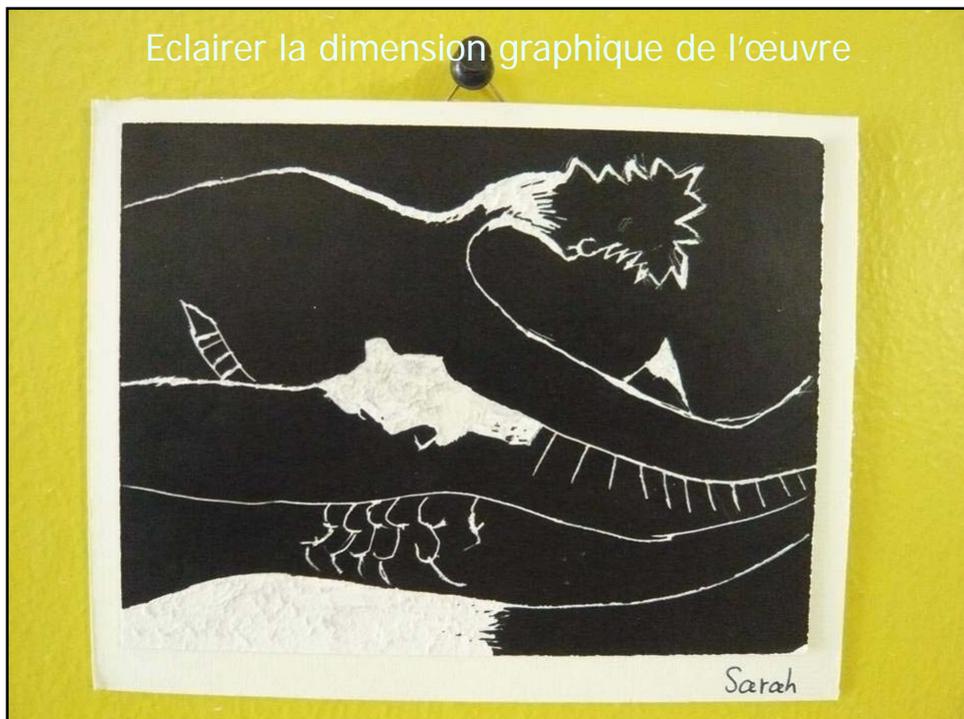
Estampes polychromes

Faire dessiner

Eclairer la dimension graphique de l'œuvre

1965. Pierre Alechinsky

Eclairer les détails de l'œuvre et le sens

