

Résonances...

**... chaque œuvre
en son temps**

**Projet en éducation
artistique et culturelle**

1er degré

académie
Lille

direction des services
départementaux
de l'éducation nationale
Pas-de-Calais

2013-2018

Ce projet vous accompagnera dans l'élaboration du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

Il s'inscrit dans le cadre défini par l'arrêté du 1er juillet 2015 paru au BO n°28 du 9 juillet 2015.

On y précise que :

À l'école, l'éducation artistique et culturelle est à la fois :

- une **éducation à l'art**, qui vise l'acquisition par l'élève d'une véritable culture artistique, riche, diversifiée, équilibrée: cette culture repose sur la fréquentation des œuvres et du patrimoine, le développement de la créativité et des pratiques artistiques ainsi que sur la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine. Elle couvre les grands domaines des arts, sans s'arrêter aux frontières traditionnelles des Beaux-Arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de la littérature et du cinéma et en intégrant autant que possible l'ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra occidentales; elle s'appuie sur le patrimoine, tant local que national et international.
- et une **éducation par l'art**, qui permet une formation de la personne et du citoyen: cette formation nécessite le développement de la sensibilité, de la créativité, des capacités d'expression et de la faculté de juger. Elle encourage l'autonomie et le sens de l'initiative et passe par la participation à des expériences et des pratiques artistiques et culturelles collectives et partagées.

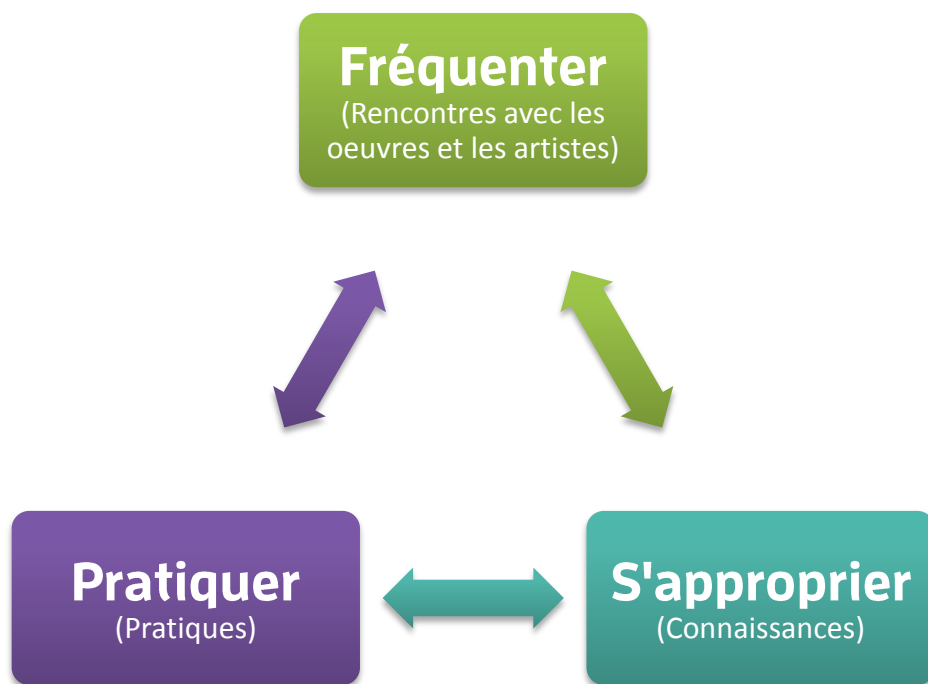
L'éducation artistique et culturelle se déploie dans trois champs d'action indissociables, qui constituent ses trois piliers :

- des **rencontres** : rencontres, directes et indirectes (via différents médias, numériques notamment), avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ;
- des **pratiques**, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ;
- des **connaissances** : appropriation de repères culturels – formels, historiques, esthétiques, techniques, géographiques – et d'un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l'esprit critique.

Ces trois champs doivent être investis complémentirement et concomitamment du plus jeune âge à l'âge adulte, sans hiérarchie ni prévalence de l'un ou l'autre de ces champs, afin que chaque élève puisse se constituer progressivement une culture artistique équilibrée.

L'éducation artistique et culturelle à l'École est organisée sous la forme d'un parcours qui invite à penser cette éducation de façon continue et cohérente, de l'amont à l'aval, sur le temps long des scolarités primaire et secondaire.

C'est donc autour de ces trois piliers indissociables que s'organise ce projet :

Résonances... ... chaque œuvre en son temps

car :

L'œuvre est au cœur de l'enseignement artistique et culturel. Rencontre incontournable, elle interroge, elle interpelle, elle perturbe... elle invite à l'écoute... à la contemplation.

C'est le temps **de l'œuvre...**

Elle peut être également le point de départ d'une mise en résonance, d'une piste d'étude déclinée dans les différents domaines artistiques.

C'est le temps **des œuvres...**

Des fiches des œuvres aux maîtres sont retenues et étudiées dans le cadre d'une thématique. Les œuvres choisies sont intégrées dans un projet décliné pour chacun des cycles et pour chaque période historique.

C'est le temps **à l'œuvre...**

Dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des Arts, ce cheminement est le prétexte à la rencontre d'œuvres, l'acquisition de connaissances et le développement des pratiques artistiques des élèves.

C'est du temps **pour l'œuvre...**

Gérard SZARZYNSKI

Inspecteur de l'Éducation Nationale
en charge de la mission départementale Arts et Culture

**Les Conseillers pédagogiques
en arts visuels et en éducation musicale
du département du Pas-de-Calais**

Résonances... ... chaque œuvre en son temps

Sommaire

Période	Œuvre de référence	Thématique	Cycle	Pistes d'étude	Page
Antiquité	① <i>Mosaïque du calendrier agricole de Saint-Romain-en-Gal</i>	Saisons] 2013-2014 [page 5	①	<i>Représenter l'arbre au fil des saisons</i>	6
			②	<i>Représenter le temps qui passe</i>	8
			③	<i>Représenter le monde rural à travers le temps</i>	11
Moyen Âge	② <i>Saint Vaast apprivoisant l'ours</i>	Bestiaires] 2014-2015 [page 15	①	<i>L'animal dans l'art</i>	16
			②	<i>L'évocation de l'animal</i>	20
			③	<i>L'animal imaginaire</i>	23
Les Temps modernes	③ <i>Autoportrait Rembrandt</i>	Portraits Autoportraits] 2015-2016 [page 27	①	<i>Portraits en tous genres</i>	28
			②	<i>Le portrait dans tous ses états</i>	31
			③	<i>Portrait réfléchi</i>	34
XIX ^e siècle	④ <i>Pluie, Vapeur et Vitesse Turner</i>	Paysages en mouvement] 2016-2017 [page 39	①	<i>Mouvements des nuages</i>	40
			②	<i>Mouvements des voyages</i>	44
			③	<i>Mouvements des images</i>	51
XX ^e siècle	⑤ <i>Chopin's Waterloo Arman</i>	Compositions pour piano et objets] 2017-2018 [page 55	①	<i>Transcrire le geste musical</i>	56
			②	<i>Exposer l'objet musical</i>	58
			③	<i>Représenter une scène musicale</i>	62
ANNEXES			Ressources académiques et nationales		67
			Liste des fiches départementales des Œuvres aux Maîtres		71

Antiquité

Évoquer les quatre saisons

Mosaïque du calendrier agricole de Saint-Romain-en-Gal
détail : **"La cueillette des olives"**

IIIe siècle après J.-C.
Tesselles de marbre, de calcaire et de pâte de verre collées
Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye

En référence :

Fiche des œuvres aux maîtres – Arts Visuels – N°68

Sur le site : [Pédagogie 62](#)

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

	Des artistes et des œuvres	
Arts du visuel	Gustav Klimt, Piet Mondrian, Pierre Alechinsky, Gustave Courbet, Henri Matisse,	<i>L'arbre de vie, Le pommier, Le sous-bois</i> <i>L'arbre bleu</i> <i>L'incendie du froid, Arbre en hiver, L'Arbre de vie</i> <i>Le chêne</i> <i>Le platane</i>
Arts du son	Chanson Écoute	Pierre Chêne, Steve Waring, Henri Dutilleux,
		<i>L'arbre</i> <i>Le canon des arbres</i> <i>L'arbre des songes, concerto pour violon</i>
Arts du quotidien		<i>Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal, mosaïque, IIIe siècle</i>
Arts du spectacle vivant	Compagnie des 3 chardons, Compagnie de marionnettes Altair, Cie Félicette Chazerand,	<i>L'arbre roux</i> <i>L'arbre sans fin</i> <i>À l'ombre des arbres</i>
Arts du langage	Poésie Albums	Francis Carco, Emilie Vast, Bruno Hachler, Albrecht Rissler, Betty Bone,
		<i>Un arbre</i> <i>Il était un arbre, MeMo</i> <i>L'ami pommier, Édition Nord Sud</i> <i>Quatre saisons, Éditions Courtes et Longues</i>
Arts de l'espace		Parcs et jardins remarquables : jardin de Giverny, parc de Saint-Omer...

Proposition de cheminement**Analyser une œuvre**

Mosaïque : *Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal* - Fiche n° 68 Des Œuvres aux Maîtres.

Présenter l'œuvre par dévoilement progressif : d'abord les tesselles, puis l'arbre central, enfin le porteur d'olives.

Comparer des œuvres

Mettre en relation avec une autre mosaïque du calendrier : *“le ramassage des pommes”*. Observer le nombre d'arbres, les attitudes des personnages au travail, la palette de couleurs, la spécificité de la technique et le cadre.

Isoler les arbres présents dans les deux mosaïques étudiées. Attirer l'attention des élèves sur leur forme stylisée. En garder une trace. Selon l'âge des élèves, prélever la forme devant eux ou leur laisser faire.

Représenter l'arbre

Reprendre les formes stylisées des arbres. Les représenter en variant le SMOG (Support, Médium, Outil, Geste). On pourra par exemple exploiter différentes techniques de dessin : pinceaux et gouaches, craies grasses et encres...

Construire une collection (la forme)

Attirer l'attention des élèves sur la forme stylisée. Enrichir leurs représentations avec d'autres œuvres d'artistes représentant des arbres stylisés : Alechinsky, Matisse et Klimt. Constituer une collection à partir de ce répertoire d'œuvres.

Construire une collection (la couleur)

Attirer l'attention des élèves sur les couleurs utilisées. Enrichir leurs représentations avec d'autres œuvres d'artistes représentant des arbres à différentes saisons : Alechinsky, Mondrian, Gestel, Klimt et Courbet. Constituer une collection à partir de ce répertoire d'œuvres.

Faire des choix pour réaliser un arbre

Observer les répertoires d'œuvres constitués à partir de la forme et de la couleur. Choisir une forme, une couleur et une technique.

Réinvestir pour réaliser une production personnelle.

	Des artistes et des œuvres	
Arts du visuel	Enluminures	Les Frères Limbourg, <i>Les Très Riches Heures du Duc de Berry</i> , 1411/1416
	Film	Folimage, <i>Les quatre saisons de Léon</i> , 4 épisodes, 2008 à 2012
Arts du son	Écoute	Antonio Vivaldi, <i>Les quatre saisons</i> , 1728
	Chant	Nicola Paganini, <i>Moto Perpetuo</i> , début 19 ^e siècle
		Jean Nohain, <i>Demain, je dors</i>
Arts du quotidien		<i>Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal</i> , mosaïque, III ^e siècle Calendriers de cultures et d'époques anciennes Objets de mesure du temps
Arts du spectacle vivant	Ballet	Maurice Béjart, compagnie du Ballet du XX ^e siècle, <i>Le sacre du printemps</i> , Igor Stravinsky, 1913
Arts du langage	Albums	Henri Meunier, <i>Le printemps d'une seconde</i> , Édition Le rocher
		Delphine Guéchet, <i>L'instant d'après</i> , Bilboquet
		Betty Bone, <i>Quatre saisons</i> , Histoires courtes et longues
	Poésie	Alain Boudet, <i>Il y a des jours...</i> , <i>Les mots des mois</i> , Collection Petits carrés
		Annick Combiér et Léa Djeziri, <i>Les haïkus des saisons</i> , Édition du jasmin

Réaliser un calendrier plastique personnel**Proposition de cheminement****Réaliser un musée des objets de mesure du temps**

Collecter des objets de mesure du temps : cadran solaire, montre, sablier, calendrier, éphéméride, frise... dans l'intention de créer un musée de classe.

Représenter ces objets en utilisant différentes techniques : dessin, photographie...

Organiser les objets et les présenter sous forme de collections : titre, fonction...

Réaliser un catalogue de l'exposition en reprenant les diverses collections.

Analyser des œuvres et dégager une composante plastique : la composition

À partir de la collection des calendriers, les observer et analyser les choix plastiques : la présentation, les illustrations, les couleurs, les lignes, les formes, l'organisation spatiale.

Se constituer un répertoire des différentes compositions.

Analyser une mosaïque et confronter aux représentations déjà rencontrées

Présenter l'œuvre entière du calendrier agricole de Saint-Romain-en-Gal :

- Les 4 mosaïques présentant enfants et animaux : allégories des saisons
- Les mosaïques illustrant, autour des allégories des saisons, les divers travaux agricoles et les fêtes d'une année
- La frise végétale

Dégager l'organisation spatiale des différents éléments figurés. Compléter par symétrie les tableaux manquants.

Enrichir le répertoire avec cette nouvelle composition.

Compléter une page culturelle du cahier d'histoire des arts.

Analyser un livre d'heures et confronter aux représentations déjà rencontrées

Présenter Le livre d'Heures des Frères Limbourg, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, mois de mars.

Procéder par dévoilement progressif pour étudier la composition des différents éléments qui constituent cette page : tympan, « portrait d'architecture » (château), illustration.

Retrouver cette composition sur les autres pages du Livre d'Heures.

Enrichir le répertoire avec cette nouvelle composition.

Compléter une page culturelle du cahier d'histoire des arts.

Réaliser un calendrier plastique personnel

Inventorier les thématiques possibles : calendrier des couleurs, des contes et légendes, des comptines et des poésies, des trésors et des secrets, des rêves et des cauchemars... En choisir une et annoncer un projet personnel.

Choisir une technique, un format et une composition dans une intention plastique.

Composer un calendrier personnel.

Intégrer ces productions au musée de classe.

Prolongements et enrichissements

Culture humaniste

L'évocation, la représentation symbolique du temps

- Les divinités (Chronos, Saturne ...)
- Les vanités du XVIIe siècle
Philippe de Champaigne, Marguerite de Boulogne...
- Les représentations contemporaines
Salvatore Dali, Roman Opalka, Pablo Picasso...

Culture scientifique

- Site « **La main à la pâte** » dossier « *calendriers, miroirs du ciel et des cultures* ».
- Documentaire : *Le temps késaco ?*, Mango jeunesse

Les Très Riches Heures du Duc de Berry,

Juillet, 1411/1416

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	<p><i>Bas-relief, Tombe de Nakht, Thèbes, Egypte -1550 av JC</i> <i>Laboureur, figure en terre cuite grecque, Béotie, 600 av JC</i> <i>Laboureur, coupe à bandes attiques à figures noires, 530 av JC</i> Les frères Limbourg, <i>Les Riches heures du Duc de Berry, mars, enluminure, vers 1410</i> Diderot et d'Alembert, <i>planche Agriculture, Labourage, Encyclopédie, 1751</i> Rosa Bonheur, <i>Labourage nivernais, dit aussi Le sombrage, 1849</i> Yann Arthus-Bertrand, <i>Labour dans les rizières près d'Antananarivo, Madagascar (19°01'S-47°16'E)</i></p>
Arts du son	<p>De Smetana, <i>La fête des paysans bohémiens (piano), 1884</i> Franz Von Suppé, <i>Poète et paysan (orchestre), 1848</i> Bartók, <i>Suite paysanne (flûte et piano), 1914/1918</i> Beethoven, <i>La symphonie pastorale, 1808</i></p>
Arts du quotidien	<p><i>Calendrier agricole Saint Romain-en-Gal, mosaïque, IIIe siècle</i></p>
Arts du langage	<p>Jean de La Fontaine, <i>Fable, Le laboureur et ses enfants</i> Victor Hugo, <i>le Semeur</i> Christophe Nicolas et Ronan Badel, <i>Les aventures agricoles d'Harry l'Agriculteur, Albin Michel</i> Guy de Maupassant, <i>Aux Champs, les Contes de la Bécasse</i></p>

Proposition de cheminement

Dans le cadre de l'enseignement de l'histoire, les élèves ont été amenés à étudier les travaux agricoles et le monde rural en lien avec les périodes historiques. Il s'agira, dans cette séquence, de partir de représentations artistiques de nature et de facture différentes afin de percevoir l'évolution du monde rural à travers le temps dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts.

Analyser une mosaïque et en dégager la fonction

Découvrir l'œuvre dans son intégralité. S'interroger sur la composition :

- 4 mosaïques représentent des allégories des saisons et évoquent les points cardinaux
- Autour de ces quatre mosaïques, chaque saison est illustrée par 7 nouvelles mosaïques qui décrivent l'organisation dans le temps des différents travaux agricoles liés au calendrier et aux fêtes religieuses.

Décrire et dégager des critères de classification des différentes mosaïques selon le type de travail agricole représenté. Classer celles-ci en utilisant exclusivement des verbes d'action : semer, récolter cueillir, labourer, ramasser, tailler, couper, greffer, presser, tresser, transporter...

Noter les verbes utilisés dans un répertoire, l'enrichir avec des synonymes.

Analyser un livre d'heures et confronter aux représentations déjà rencontrées

Présenter l'intégralité des pages illustrées du Livre d'Heures des Frères Limbourg, *Les Très Riches Heures du Duc de Berry*.

Observer et décrire les différents travaux représentés. Effectuer des rapprochements avec les mosaïques en utilisant le répertoire des verbes d'action.

Isoler les scènes de labour. Les décrire en utilisant un vocabulaire spécifique (charue, soc, sillon, joug, araire...). Enrichir par la recherche de documents dans le cadre du B2I.

Dessiner et annoter dans le cahier d'histoire des arts ces différentes découvertes.

Réaliser la frise chronologique à partir des représentations artistiques des scènes de labour

Reprendre les scènes de labour préalablement étudiées, les placer sur la frise historique. Dans le cadre du B2I, mettre en valeur le fruit de ces recherches sous forme de support numérique (livre numérique de type Didapages). Insérer et placer les œuvres sur une frise historique. Réaliser le cartel, les textes descriptifs et mettre en lien avec chaque œuvre.

Compléter la frise chronologique à partir des représentations artistiques des scènes de labour

Reprendre la frise élaborée. Attirer l'attention des élèves sur les périodes non illustrées. Proposer d'autres œuvres qui pourraient la compléter sur l'ensemble des périodes. Attirer l'attention des élèves sur la nature de chacune des œuvres et mettre en lien avec la période historique :

- fresque, poterie : **Antiquité**
- enluminure : **Moyen-âge**
- planche gravée : **Temps Modernes**
- peinture : **XIXe**
- photographie : **XXIe**

Réaliser le cartel, les textes descriptifs et mettre en lien avec chaque œuvre.

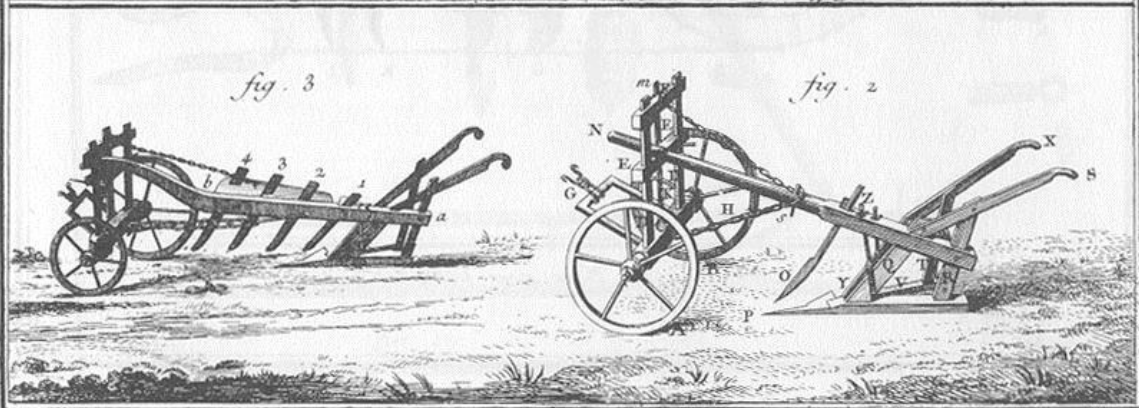
Présenter le travail réalisé à une autre classe, aux parents... Le mettre en ligne sous forme d'exposition virtuelle.

page suivante :

Diderot et d'Alembert

planche Agriculture, Labourage,

Encyclopédie, 1751

Dessiné et Gravé par Ponce.

Agriculture, Labourage

Moyen Âge

Bestiaires

Saint Vaast apprivoisant l'ours

Auteur inconnu, tapisserie d'Arras (XVe siècle)

Tissage de fil de laine et de chanvre

Dimensions : 128 cm x 178 cm

Musée des Beaux-Arts, Arras

En référence :

Fiche des œuvres aux maîtres – Arts Visuels – N°04

Sur le site : [Pédagogie 62](#)

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

De la représentation de l'ours, objet affectif, à la représentation d'animaux dans différents domaines artistiques.

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	Sculpture François Pompon, <i>L'ours</i> , 1922 Pascal Masi, <i>Urs Ulla Undressed</i> , 2010
	Fresque <i>Ours</i> , grotte Chauvet
	Photographie Mark Nixon, <i>Much loved</i> , 2013 Éric Baccéga, <i>Ours blanc et son ourson</i> , 2007. Fondation Yann Arthus-Bertrand
Arts du son	Béla Bartók, <i>La danse de l'ours</i> Orchestra da Tre Soldi, <i>L'ours qui danse</i> Antoine Albanèse, <i>Que ne suis-je la fougère</i> , générique de fin de <i>Bonne nuit les petits</i>
Arts du quotidien	Tapiserie <i>Saint Vaast apprivoisant l'ours</i>
Arts du langage	Albums Françoise Boyer et Alexandra Castin, <i>Mon doudou</i> , édition Chêne Dominique Peysson, <i>Mon doudou</i> , Mango jeunesse 100drine, <i>Mes ours</i> , Albin Michel Jeunesse
	Ouvrages documentaires <i>Les ours</i> – Kididoc <i>L'ours</i> – Milan Jeunesse <i>L'ours</i> - Ushuaïa Junior

Du doudou, objet affectif et compagnon de l'enfant à l'animal des contes et des légendes**Proposition de cheminements**

L'animal apparaît à l'enfant sous trois aspects :

- l'animal en peluche, objet transitionnel qui rassure les passages de la maison à l'école ;
- l'animal « réel » dans sa réalité zoologique, familier ou sauvage, que l'enfant peut voir, toucher ou avoir pour compagnon ;
- l'animal « imaginaire » en référence explicite à nos mythes, tels qu'ils sont véhiculés dans nos mémoires par les contes et les légendes.

I-Réaliser le portrait de mon ours / de mon doudou**Présenter son doudou**

À partir des doudous des élèves :

- demander à chaque élève de présenter son doudou : son nom, sa provenance, les moments où on en a besoin, les souvenirs associés...
- installer les doudous et réaliser une « photographie de classe » des doudous des élèves.

Découvrir la démarche d'un artiste : présenter une collection de photographies

L'album *Much Loved* de Mark Nixon photographe irlandais, revisite à sa manière la relation intime et universelle de l'enfant/adulte à son doudou. Il réalise ainsi un album de photographies de doudous conservés par des adultes qui en évoquent le souvenir.

S'intéresser à la présentation de la collection de photographies : sur la page de gauche, la carte d'identité de la peluche (nom, âge, taille, poids...) ainsi qu'un texte sur le vécu du doudou, sur la page de droite une photographie en couleurs de la peluche.

Garder la trace de cette démarche dans le cahier d'histoire des arts.

Mettre en scène son doudou : les boîtes à « doux-doux » ou la galerie de portraits

À cette étape du cheminement, deux possibilités peuvent être envisagées :

- Réaliser des boîtes à « doux-doux »
- Évoquer le doudou et son univers dans l'intention de réaliser une collection.

Collecter :

- des boîtes de petit format,
- des matières : tissu, laine, coton, papier...,
- des couleurs : à partir des expérimentations menées sur la couleur S.M.O.G.,

- des mots : utiliser le répertoire lexical de la présentation du doudou.

Inviter chaque élève à faire ses choix dans l'intention de traduire plastiquement l'univers affectif de son doudou : choisir une boîte et des éléments plastiques. Les associer pour composer sa boîte à « doux-doux » en prenant en compte une composition intérieure et/ou extérieure.

Réaliser une galerie de portraits

- S'inspirer de la démarche du photographe et inviter les élèves à mettre en scène et à photographier leur doudou :

- Dans l'intention de créer une unité de la collection, faire des choix et se mettre d'accord sur la présentation (le doudou seul/avec l'enfant, en pied, le fond...).

Réaliser une collection et la présenter

Ces deux possibilités réinterrogent la problématique de la collection et de sa présentation.

Réunir l'ensemble des boîtes réalisées individuellement, les observer et s'interroger sur la manière de les présenter collectivement :

- matérialiser et choisir l'espace d'installation : tissu, table, étagère, armoire

- tester différentes installations, en garder trace par la photographie (accumulation, superposition...).

Observer l'ensemble des photographies réalisées et s'interroger sur la manière de les présenter :

- créer un album géant référencé

- réaliser un diaporama à partir des photographies

- réaliser un diaporama à partir des photographies commentées par les élèves

- exposer une galerie de portraits : mise sous cadres des photographies, accrochage, cartel.

2- Représenter l'ours

Analyser une tapisserie : *Saint Vaast apprivoisant l'ours*

Découvrir dans son intégralité sans donner le cartel de l'œuvre. Isoler les animaux représentés, s'interroger sur leur représentation : posture, écarts par rapport à la réalité...

Isoler l'ours et l'homme représentés. S'interroger sur la relation qui lie l'homme à l'animal : posture, geste. Lister les mots et/ou expressions utilisées pour la décrire et/ou l'interpréter: caresser, reconforter, consoler, récompenser, obéir...

Découvrir le cartel de l'œuvre : *Saint Vaast apprivoisant l'ours*. Réinterroger leurs interprétations. Expliciter le mot apprivoiser.

Confronter à d'autres représentations de l'ours

Collecter des photographies d'ours. Réaliser un mur d'images. Observer les différents ours. Mettre en réseau avec des ouvrages documentaires : Les ours, Kidi doc, l'ours, Milan Jeunesse, l'ours, Ushaïa Junior.

Réaliser les cartes d'identité : ours brun, ours polaire, grizzli. Mettre en relation la spécificité de chaque ours : milieu de vie, nourriture, caractéristiques physiques, postures.

Choisir une image. Dessiner dans son carnet de croquis.

Confronter à d'autres œuvres d'artistes

Réunir des œuvres représentant des ours de natures et d'époques différentes : sculpture, gravure, art pariétal, peinture, dessin (cf. par exemple la liste des œuvres proposées dans la piste d'étude).

Observer, analyser et comparer. Dessiner et compléter le carnet de croquis.

Enrichir le mur d'images en privilégiant le statut de « l'œuvre » dans cet espace. Isoler les reproductions d'œuvres (cf. fiche musée).

Représenter l'ours en utilisant différentes techniques de dessin

Reprendre les dessins du carnet de croquis. Représenter l'ours en utilisant différentes techniques. Travailler le fond et la forme :

- dessin au pinceau sur fonds gouachés texturés
- monotype : enduire un carrelage de peinture, dessiner puis déposer une feuille sur le carrelage pour imprimer. Tester plusieurs tirages.
- craies grasses et encres
- dessin au feutre et pastels secs

Enrichir le musée de classe.

Prolongements et enrichissements

- Dans la cadre de la culture scientifique, s'inspirer du cheminement 2 Représenter l'ours. Procéder de la même manière pour découvrir et représenter d'autres animaux dans une démarche de recherche documentaire (films, reportages, imagiers). Enrichir ce parcours au travers des différents projets (la sortie à la ferme, au zoo, au cirque) présentant les animaux dans leurs milieux naturels ou artificiels.

- Prolonger en privilégiant les pratiques artistiques relevant des domaines de l'enseignement de l'histoire des arts (arts du langage, arts du spectacle vivant, arts du son).

de l'ours et de toute sa nature

Gaston Fébus (Phébus)
(1331-1391),

enluminure du XVe siècle
Livre de chasse, Paris, BnF

Les archétypes dans les œuvres. L'anthropomorphisme : de la littérature au cinéma.

	Des artistes et des œuvres	
Arts du visuel	Peintures	Marc Chagall, <i>Aleko</i> , 1949 - <i>La danse</i> , 1950-52 Bernard Verduyck, <i>Le chat violoncelliste</i> , 1986 <i>Les jardins du Paradis</i> , 2006
	Sculptures	Michel Audiard et Pascal Nègre, <i>Les Z'Animaux Musiciens</i> Tom Frantzen, <i>Animaux musiciens</i> , fontaine, Tervuren, Bruxelles
	Cinéma	Studio Disney, <i>Les Aristochats</i> , 1970 Isio Takahata, <i>Goshu le violoncelliste</i> , 1981
		Floyd Huddleston et Al Rinker, Musique du film « <i>Les Aristochats</i> » (Fiche des œuvres aux maîtres en éducation musicale n°9) Maurice Ravel, <i>L'enfant et les sortilèges</i> (Fiche des œuvres aux maîtres en éducation musicale n°18) Rossini, <i>Le duo des chats</i>
Arts du quotidien	Manufacture d'Höchst, <i>Concert de chiens</i> , porcelaine, vers 1740	
Arts du spectacle vivant	Théâtre Mariska, C ^{ie} Jean Bouclet, <i>Les Musiciens de Brême</i> , spectacle de marionnettes	
Arts du langage	Kazuo Iwamura, <i>Le Piano des Bois</i> , École des Loisirs Sara, <i>Le rat musicien</i> , Albums Circonflexe G. de Pennart, <i>Sophie, la vache musicienne</i> , École des Loisirs Sirish Raho et Durga Bai, <i>Les animaux musiciens</i> , Actes Sud Junior Pierre Delye et Cécile Hudrisier, <i>Les musiciens de la Nouvelle Brême</i> , Didier Jeunesse David McPhail, <i>La Musique de Maurice</i> , Kaléidoscope	
Arts de l'espace	<i>Un lion jouant de la viole et un âne jouant de la rote</i> , chapiteau de l'église de Meillers <i>Un singe jouant d'un instrument à cordes et un porc pinçant une harpe</i> , chapiteau de l'église de Saint-Parize-le-Châtel, XII ^e siècle	

Réaliser une galerie de portraits animaliers.

Proposition de cheminement

À partir de la collecte, dégager des procédés plastiques

Collecter des représentations d'animaux dans la littérature jeunesse (contes, fables, récits, albums...).

Répertorier les animaux les plus représentés. Repérer les archétypes (C'est un type de personnage qui, au cours de l'histoire de la littérature, s'est constitué et dont on peut citer un certain nombre de caractéristiques et de rôles. cf.site ONL.)

Organiser le musée de classe en associant des représentations de l'animal : image réaliste (documentaire animalier) et celles présentes dans la littérature. La collection peut s'enrichir avec des représentations relevant d'autres domaines artistiques (cf. piste d'étude).

Observer par comparaison les procédés employés pour rendre humain : postures, accessoires, expressions, langage, environnement...

Créer un répertoire de ces procédés.

Faire un choix et enrichir la collection du musée de classe

Choisir une fonction humaine. Exemples : animaux/héros, animaux/détectives, animaux/parents, animaux/voleurs, animaux/peintres, animaux/musiciens...

Enrichir la collection du musée de classe (cf. hors-série musée) avec des œuvres appartenant à d'autres domaines artistiques évoquant des animaux humanisés répondant à cette fonction.

Compléter le répertoire des procédés.

Passer de la 3D à la 2D dans l'intention de réaliser une galerie de portraits

Créer un animal en volume

Choisir un animal et une fonction humaine.

Utiliser le répertoire des procédés pour représenter cet animal humanisé. En fonction des compétences des élèves, plusieurs pistes de pratique plastique sont possibles :

- créer à partir de peluches auxquelles on ajoute des attributs humains : vêtements, instruments, outils...,

- créer en volume par modelage, papier mâché, fil de fer, papier aluminium...

Travail en volume

Mettre en scène le/les volume(s) :

- mettre en scène le volume : installer, mettre en valeur l'animal. Photographier et associer tous les portraits individuels obtenus pour créer une galerie ;
- mettre en scène les volumes : installer pour créer une scène de genre ou pour créer une photo de famille. Photographier.

Prolongements et enrichissements

À partir des contes ou légendes rencontrés et des animaux créés en volume, inventer et écrire un texte dans lequel ces derniers auront un rôle.

Illustrer ces textes:

- photographier les volumes que l'on pourra intégrer dans un décor ;
- dessiner à partir des volumes ou des photographies ;
- mettre en voix et/ou sonoriser.

Renart le Nouvel - Renart blesse Ysengrin en combat singulier

Jacquemart Gielée, Renart le Nouvel.

Manuscrit copié dans le Nord de la France, vers 1290-1300

BnF, Manuscrits, Français 1581 fol. 6v

Les animaux mythologiques, légendaires, fabuleux, fantastiques, merveilleux.

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	<p>Les bêtes de l'Apocalypse tirées de l'iconographie biblique. Les bestiaires du Moyen Âge que l'on retrouve sur les enluminures des manuscrits, Des représentations de <i>Saint Georges terrassant le dragon</i> (exemple : sculpture, 15e siècle, musée des Beaux-Arts d'Arras)</p> <p>Joan Fontcuberta, <i>Fauna</i>, installation, 1984/1989 René Magritte, <i>Collective Invention</i>, 1935 Thomas Grunfeld, <i>Misfits (girafe, autruche, cheval)</i>, sculpture, 2000 Victor Brauner, <i>Le loup-table</i>, sculpture, 1947</p> <p>Cinéma W. Petersen, <i>Histoire sans fin</i>, 1984</p>
Arts du son	<p>Musique Igor Stravinsky, <i>L'oiseau de feu</i>, 1910 Claude Debussy, <i>Prélude à l'après-midi d'un Faune</i>, 1892/1894</p> <p>Chanson Daniel Lavoie, <i>La licorne captive</i></p>
Arts du quotidien	<p><i>Saint Vaast apprivoisant l'ours</i>, tapisserie, 15e siècle <i>La dame à la licorne</i>, tapisserie, fin 15e siècle <i>Tapisserie de l'Apocalypse</i>, Nicolas Bartailles, fin 14e siècle <i>Alebrijes</i>, figurines de l'art populaire mexicain</p>
Arts du spectacle vivant	<p>Compagnie La Machine, <i>L'esprit du cheval-dragon</i></p>
Arts du langage	<p>Damien Laverdunt, Hélène Rajcak, <i>Cahier de chimères</i>, Actes Sud Miguel Murugarren, <i>Bestiaire universel du professeur Revillod</i>, Édition Autrement jeunesse Jane Moseley, <i>Comment vivre avec une licorne</i>, Plume de carotte Camille Gauthier, Jeanne Detalante, <i>Cabinet de curiosités</i>, Actes Sud</p>
Arts de l'espace	<p>Chapiteaux, tympan, gargouilles Fontaine du dragon, Versailles Portail de la cathédrale de Metz</p>

Créer un cabinet de curiosités autour d'animaux imaginaires

Proposition de cheminement

Dans le cadre de l'enseignement de la culture scientifique et technologique, les élèves ont été amenés à étudier la diversité du vivant (classification, particularités physiques, modes de vie...). Cette séquence propose dans un premier temps la création d'un bestiaire fantastique. Les élèves seront amenés à transférer leurs connaissances scientifiques pour créer leur animal imaginaire à partir de représentations artistiques de nature et de facture différentes. Dans un constant aller-retour entre aspect scientifique et création fantastique, on s'interrogera ensuite sur la création de preuves de l'existence de cet animal (écrits, fragments, moulages d'empreintes, photomontages, cartes...). Oscillant entre le vrai et le faux, la mise en valeur de ces preuves s'inspirera de la scénographie des musées d'histoire naturelle et des cabinets de curiosités dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts.

Analyser une tapisserie et en dégager la fonction : tapisserie « *Saint Vaast apprivoisant l'ours* »

Découvrir l'œuvre dans son intégralité. Sans dévoiler le cartel, s'interroger sur les points suivants :

- nature de l'œuvre : tapisserie ;
- datation : étude du bandeau, (vieux français, calligraphie gothique), du personnage et de l'architecture ;
- fonction : communicative (porteur du message de l'évangélisation, d'une histoire légendaire) esthétique (qualité de l'œuvre) utilitaire (isolation du froid) ;
- symbole : l'ours/le païen.

Situer l'œuvre sur la frise historique. En garder la trace dans le cahier d'histoire des arts et dans un carnet de croquis que l'élève pourra enrichir tout au long du projet.

Analyser une tapisserie, en dégager la fonction et la comparer : « *tapisserie de l'Apocalypse* »

Présenter le panneau « *La Bête de la Mer* », extrait de la tenture de l'Apocalypse .

Le comparer à la tapisserie de « *Saint Vaast apprivoisant l'ours* ». En dégager les points communs et les différences (iconographie de l'animal).

S'interroger sur les différentes légendes du Moyen Âge comprenant des animaux. (Document à télécharger sur le site de la BNF)

Analyser différentes représentations de la légende de Saint Georges terrassant le dragon.

À partir d'un corpus d'œuvres de natures différentes autour d'un même sujet : « la légende de Saint Georges et le dragon », les analyser selon les critères :

iconographiques :

- classer selon le critère « nature d'une œuvre » (peinture, sculpture, bas-relief, dessin...);
- constituer un répertoire illustré ;
- placer ces références sur la frise historique de la classe ;

symboliques :

- rechercher la symbolique des éléments (personnages, lieux, actions...) et les diverses interprétations de la légende. ;
- constituer un glossaire de ces symboles.

Constituer un répertoire d'animaux fantastiques

Enrichir la banque d'images autour des animaux légendaires par la recherche de documents dans le cadre du B2I.

Compléter le glossaire des symboles. On pourra étendre cette recherche autour d'œuvres de natures, de cultures et d'époques différentes.

Choisir et représenter des animaux légendaires et/ou des éléments (griffes, écailles, détails fantastiques...) dans le carnet de croquis afin d'enrichir les représentations.

Analyser une œuvre : un portail de la cathédrale de Metz

Découvrir l'œuvre dans son intégralité : un portail de la cathédrale de Metz . Isoler et classer les figures représentées selon des critères physiques : hommes, animaux, hybrides (animaux/animaux, animaux/humains...)

Etablir un inventaire des hybridations possibles : animaux/animaux, animaux/homme, végétaux/animaux, animaux/objets et combinaisons des critères... Amener les élèves à définir le mot « hybridation ». En garder trace dans le cahier d'histoire des arts.

Enrichir le musée de classe de représentations d'hybridation dans les différents domaines et périodes de l'histoire des arts. (cf. Banque d'images).

Créer un bestiaire d'animaux fantastiques

En se servant des représentations rencontrées (répertoire, musée de classe, carnet de croquis, cahier de sciences, d'histoire des arts...) faire des choix dans l'intention d'inventer et de créer son animal fantastique issu d'une hybridation :

Annoncer son projet :

- écrire les caractéristiques physiques, scientifiques, magiques de sa créature. On pourrait procéder aussi par un jeu de pioche pour composer son animal fantastique ;
- représenter son animal imaginaire par croquis annoté, le nommer.

Choisir une technique :

- le représenter par photomontage, par découpage/collage d'éléments photocopiés ;
- le représenter en volume : bas relief, ronde-bosse (*Document à télécharger travail en volume*).

Écrire

- prolonger par l'écriture de son histoire, de sa légende.

Prolongements et enrichissements

Créer des preuves de l'existence des animaux imaginaires et les mettre en valeur sous la forme d'un cabinet de curiosités

Découvrir ce qu'est un cabinet de curiosités à partir d'albums de littérature jeunesse (cf. bibliographie). Dans le cadre du B2I, on pourra consulter le site présentant un cabinet de curiosités : <http://www.alienor.org/publications/alcide-farcy/index.php>

Définir les constituants de cette pratique muséale. (cf. fiche hors-série musée)

Découvrir l'œuvre Fauna de Joan Fontcuberta (site officiel : <http://www.fontcuberta.com/>)

Présenter le site de l'artiste et interroger l'écart entre faits scientifiques et traces truquées à travers :

- le procédé de création des animaux hybrides
- les traces prouvant leur existence : photographies, écrits scientifiques, moulages d'empreintes, fragments (squelette, poils, plumes...)
- la mise en valeur de ces éléments sous la forme d'un carnet de voyage imaginaire.

À partir du bestiaire fantastique créé, amener les élèves à choisir un projet : récit d'une expédition en terre inconnue, carnet de voyage du futur, capsule venue d'une autre planète, article de revue scientifique relatant une expérience d'OGM...

- rechercher et créer les éléments pour raconter et pour prouver : cartes, croquis, photographies, textes narratifs, descriptifs, enregistrements, articles de journaux, fragments, moulages ...
- les mettre en valeur en s'inspirant des différentes catégories de scénographies d'un muséum d'histoire naturelle, d'un cabinet de curiosités.

Les dragons du Yunnan
Marco Polo (1254-1324),
Le Devisement du monde ou
Livre des Merveilles
Récit de 1299,
copié à Paris vers 1410-1412.

Les temps modernes

Portraits - Autoportraits

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, dit
Rembrandt (1606-1669)
Autoportrait, vers 1661
Huile sur toile
English Heritage, Kenwood House, Londres

En référence :

Fiche des œuvres aux maîtres – Arts Visuels – N°45

Sur le site : [Pédagogie 62](#)

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

	Des artistes et des œuvres	
Arts du visuel	Peintures	<p>Poses</p> <p>Pisanello, <i>Portrait d'une jeune princesse</i>, v. 1435-1440</p> <p>Pierre-Auguste Renoir, <i>Madame Monet étendue sur un sofa</i>, 1872</p> <p>Edouard Manet, <i>Le chemin de fer</i>, 1872</p> <p>Henri Rousseau, <i>Moi-même, portrait paysage</i>, 1890</p> <p>Etoffes</p> <p>Jan Van Eyck, <i>L'Homme au turban rouge</i>, 1433</p> <p>Francisco de Zurbaran, <i>Santa Casilda</i>, v. 1635</p> <p>Elisabeth Vigée Lebrun, <i>Autoportrait</i>, 1783</p> <p>Sculptures</p> <p>Jean-Antoine Houdon, <i>Voltaire assis</i>, 1781</p> <p>Cinéma</p> <p>Gilles Porte, <i>Dessine-toi</i>, 2010</p>
	Arts du son	<p><i>Rond tout rond</i></p> <p><i>Pierrot triste mine</i></p> <p>Henri Dès, <i>Lisette</i></p> <p>Chansons sur le corps (cf. conseillers pédagogiques en éducation musicale)</p>
	Arts du quotidien	<p>Médailles et coffrets avec portrait, XVIIIe siècle, institut du Grenat</p>
	Arts du langage	<p>Albums (site <i>materalbum</i> - rubrique portrait)</p>

Proposition de cheminement

Dans les nouveaux programmes, le domaine « agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » constitue la première étape du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle des élèves.

A travers des rencontres autour de l'art du portrait et de l'autoportrait, les élèves seront amenés progressivement à se découvrir eux-mêmes. De ce cheminement fait d'allers et retours entre les œuvres et les pratiques, les élèves pourront acquérir, tout au long du cycle, des connaissances langagières, culturelles et artistiques.

Regardez-moi...

Je grandis et mon dessin aussi

Dans un rituel de présentation, des œuvres de typologie variée autour du portrait seront observées régulièrement (cf. corpus des œuvres).

Selon l'âge des élèves, les œuvres présentées favoriseront une progression de la représentation du corps : en son entier puis vers les détails du visage, de face/de profil...

Dans l'intention de constituer un album, l'enfant se représente sur format constant (carnet de croquis par exemple).

De ce rituel (aller/retour entre lecture d'œuvres et dessin de soi), on pourra observer l'influence de l'œuvre sur le dessin et constater l'évolution de la représentation d'où l'importance de dater chaque production.

Je prends la pose

Découvrir et analyser l'œuvre de Rembrandt, Autoportrait, fiche des œuvres aux maîtres n°45. En dégager les caractéristiques notamment celles liées au cadrage et à la position.

Confronter avec des portraits montrant d'autres postures du corps (assis, debout, accroupi, couché).

Classer selon des critères de cadrage et de position :

- dégager la typologie des positions : dos, profil, face, $\frac{3}{4}$;
- dégager la typologie des cadrages : en pied, buste, tête.

Faire vivre ces différentes postures aux enfants et en garder trace par la photographie. Constituer un mur d'images autour de cette thématique du portrait.

« Je » est un autre

Installer un coffre à étoffes : découvrir ces tissus, les explorer par les sens.

Proposer des attaches à manipuler (fibules, pinces, ceintures, liens...). Mettre en mots ces expériences.

Pour se parer, expérimenter le matériel mis à disposition (étoffes et attaches).

Choisir des reproductions de portraits (cf. corpus d'œuvres) comprenant des étoffes (costumes, coiffes, drapés). Observer et mettre des mots sur les opérations plastiques repérées sur les tissus (draper, nouer, plisser, torsader...).

Dans l'intention de réaliser un portrait photographique, choisir une mise en scène et se parer.

Mettre en valeur l'ensemble des productions.

Je laisse une trace

Constituer un musée de classe d'objets sur lesquels des portraits sont représentés (pièces de monnaie, médailles, tasses, boîtes, assiettes, calendriers...).

Nommer les objets et leurs différentes fonctions.

Choisir un objet comme support. Tirer parti de la forme de l'objet pour se représenter par des techniques adaptées selon l'âge des élèves (collage de photographie, dessin de la silhouette, gravure sur terre, sur métal à repousser, plastique fou, pâte Fimo...).

Mettre en valeur l'ensemble des productions.

Prolongements et enrichissements

À partir de ces rencontres, de ces pratiques et des connaissances découvertes, on pourra envisager de créer :

- un abécédaire du portrait
- des jeux de manipulation à partir des portraits réalisés
- des enregistrements vidéos des élèves en train de se dessiner (cf. le film *Dessine-toi* de Gilles Porte).

Henri Rousseau
Moi-même, portrait paysage

Huile sur toile (1870)
Narodni Galerie, Prague

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	Peintures Louis-Léopold Boilly, <i>Réunion de 35 têtes d'expression</i> , XVIII ^e s. Hyacinthe Rigaud, <i>Portrait de Louis XIV</i> , 1701 Elisabeth Vigée Lebrun, <i>Autoportrait</i> , 1782 Pablo Picasso, <i>La femme qui pleure</i> , 1937
	Sculptures Anonyme, <i>Le cavalier Rampin</i> , 545 av. J.C., Jean-Antoine Houdon, <i>Madame Houdon</i> , 1787 Franz Xavier Messerschmidt, <i>Homme de mauvaise humeur</i> , 1770
	Cinéma Studio Pixar, <i>Vice Versa</i> , 2015
Arts du son	Michaël Giacchino, <i>Imagination Land</i> , musique du film <i>Vice Versa</i> Christiane Oriol, <i>Grand-père super Koukaboura</i> (cf. conseillers pédagogiques en éducation musicale)
Arts du quotidien	Médailles et coffrets avec portrait, XVIII ^e siècle, institut du Grenat
Arts du spectacle vivant	Le mime Marceau
Arts du langage	Marypop, <i>Dans mon petit cœur de chat</i> , Scarabéa jeunesse Olivia Le Divalec, <i>Monsieur l'ému. Bonne nouvelle</i> , 100 voix Éric Simard, <i>Roby ne pleure jamais</i> , Mini Syros Soon Laurent Moreau, <i>A quoi penses-tu ?</i> , Hélium édition Jérôme Lambert, <i>Mercredi gentil</i> , École des loisirs

Proposition de cheminement

Que ce soit un portrait ou un autoportrait, il s'agit toujours d'un miroir reflétant des émotions et des sentiments. De ces expressions représentées, naissent des émotions chez le spectateur.

Des expressions, des sentiments, des émotions...

Étudier des portraits

Quelles émotions les artistes nous offrent-ils et comment s'y prennent-ils pour les faire ressentir ?

Observer et analyser des portraits exprimant des sentiments différents :

dans un premier temps, isoler et décrire les visages. Nommer et mimer les sentiments représentés ;

ensuite, dévoiler l'œuvre entière et s'interroger sur la gestuelle, la posture, les attributs et la mise en scène dans l'objectif de faire accéder à une compréhension plus fine des œuvres ;

pour finaliser cette analyse, répertorier les procédés plastiques mis en œuvre (lignes, formes, couleurs, cadrages, rapport fond/forme,...).

Garder trace de ces analyses dans le cahier d'histoire des arts. Organiser les découvertes sous forme de musée de classe.

Établir un glossaire et mettre en relation avec des œuvres

Les élèves ont été amenés à découvrir diverses formes d'états d'âme rencontrés dans différents domaines d'apprentissage de la culture humaniste (maîtrise de la langue, enseignement moral et civique, découverte du monde, pratiques artistiques).

Dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire, les élèves créent un glossaire illustré autour des états d'âme rencontrés : mélancolie, sérénité, allégresse, désespoir, exubérance, exaltation...

Ce glossaire s'enrichira au gré des découvertes.

Dégager la notion d'autoportrait

Proposer un corpus d'œuvres présentant des autoportraits dont celui de Rembrandt (fiche des œuvres aux maîtres n°45).

Présenter les cartels et mettre en évidence la notion d'autoportrait. S'interroger sur le préfixe « auto » et donner une définition de l'autoportrait. En garder la trace dans le cahier d'histoire des arts. Enrichir le musée de classe.

Mettre les œuvres en relation avec le glossaire des états d'âme et enrichir ce dernier.

Choisir une expression : le sourire et réaliser un autoportrait souriant

Se représenter en souriant. Annoncer son projet :

mettre en relation techniques et procédés les plus pertinents.

Choisir :

la technique (peinture, dessin, gravure, sculpture...);

des éléments plastiques signifiants (palette de couleurs, geste, touche, éclairage...);

des objets (ajouts d'éléments, de textes...).

Mettre en valeur l'ensemble des productions.

À partir de reproductions (cf. corpus d'œuvres proposé) réaliser une collection de portraits souriants.

Déceler ce qui se cache derrière tous ces sourires : la joie, la bienveillance, la moquerie, la fierté, la malice, la joie, le bonheur, le sarcasme, l'hilarité, la bienveillance...

Enrichir le glossaire.

S'observer dans un miroir, mimer les différentes émotions liées au sourire et mettre en exergue les autres parties du visage et du corps qui concourent à exprimer le sentiment donné à voir.

Réaliser un selfie dans l'intention d'exprimer un état d'âme souriant particulier.

S'exposer

Rassembler les productions réalisées (productions plastiques, selfies, cartels).

S'interroger sur leur mise en valeur :

exposer une galerie ;

créer un diaporama ;

mettre en ligne.

Les associer à d'autres productions (écrites, musicales...).

Prolongements et enrichissements

Réaliser un dictionnaire illustré des émotions : réinvestir le vocabulaire des sentiments et émotions pour nommer ce que l'on ressent au quotidien. Répertorier les définitions, les références, les illustrations, les mises en contexte. Envisager une mise en valeur sous forme numérique.

Concevoir un jeu de familles des émotions.

Exprimer corporellement des émotions à partir d'un extrait musical, d'un tableau.

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	Peintures David Boilly, <i>Vanité (autoportrait avec nature morte), 1620</i> Johannes Gump, <i>Autoportrait, 1646</i> Pierre Bonnard, <i>Le boxeur (autoportrait), 1931</i> Norman Rockwell, <i>Triple autoportrait, 1960</i> Hélène Schjerfbeck, <i>autoportraits de 1884 à 1994</i> Roman Opalka, <i>Opalka 1965/1 à l'infini, entre 1965 et 2005</i>
	Cinéma Marjane Satrapi, <i>Persépolis, 2007</i>
Arts du son	Akhénaton, <i>je suis peut-être</i> Ben l'oncle Soul, <i>Soulman</i> Jean-Marie Briatte, <i>le portrait de ma mère</i> Jacques Brel, <i>les vieux</i> Georges Brassens, <i>Pauvre Martin</i>
Arts du quotidien	Miroir étrusque à manche gravé, 4 ^e siècle av. J.C., Louvre Céramique grecque à figure rouge, <i>Femme assise tenant un miroir</i> , 470-460 av. J.-C., Athènes
Arts du langage	Jean-Claude Mourlevat, <i>L'enfant océan, Pocket jeunesse</i> Marie-Aude Murail, <i>Le hollandais sans peine, École des loisirs</i> Nathalie Papin, <i>Mange-moi, École des loisirs</i> Philippe Pullman, <i>J'étais un rat, Folio junior</i>

Proposition de cheminement

« Écrire ou peindre son autoportrait correspond à la naissance de l'individualisme. Cette démarche narcissique donne au peintre une vision de son « âme », mais également de son statut social, de sa psychologie et de ses sentiments. L'autoportrait peut alors être complaisant, sévère, cruel, amoureux, désespéré ou ironique. Ainsi, il n'est pas indifférent que Rembrandt se peigne jeune et vieux, en costume d'apparat ou en costume de peintre. Ni que beaucoup de ses confrères mêlent leur visage au beau milieu d'une scène de cour, d'une scène de genre ou d'une bataille. Les plus grands peintres sont passés par l'autoportrait : Goya, Bacon, Toulouse-Lautrec, Dürer, Van Gogh... Et puis, c'est une forme qui a évolué avec l'histoire... » Le Portrait, Dada n° 69.

Analyser finement l'autoportrait de Rembrandt

S'interroger sur le titre de l'œuvre : invention culturelle tardive, le terme d'autoportrait n'existait pas à l'époque. On parlait de « *La ressemblance de Rembrandt faite par lui-même* » ou « *Le portrait de Rembrandt fait par lui-même* ».

Découvrir l'œuvre dans son intégralité (fiche des œuvres aux maîtres n°45). S'attacher à la manière dont l'artiste s'est représenté.

Le peintre et les attributs de sa profession

Approche informative : le personnage a les outils du peintre tels que la palette rectangulaire, les pinceaux, l'appuie-main, le chiffon, le plastron servant de tablier.

Le peintre et son cadre de travail

Approche informative : le personnage porte un ample vêtement doublé, un plastron de tissu épais qui, à la fois, tient lieu de tablier et lui réchauffe le ventre.

Approche interprétative : il fait froid dans l'atelier l'hiver à Amsterdam.

Le peintre et le caractère artisanal de sa profession

Approche plastique : la touche est rapide, elle brouille le dessin, le pigment noir « déborde » le contour de l'épaule. La main qui tient la palette, les pinceaux et peut-être un chiffon, n'est pas distincte.

Approche interprétative : Rembrandt revendique l'aspect artisanal du métier ; « la cuisine » des pigments qui bave et qui salit.

Le peintre et son savoir-faire

Les cercles

Approche informative : dans le fond, on distingue les fragments de cercles

Approche interprétative : les fragments de cercles font référence à la dextérité de l'artiste Giotto, capable de tracer un cercle en un seul mouvement fluide

La coiffe

Approche informative : le personnage est coiffé d'une toque ou d'un béret

Approche interprétative : à la Renaissance, il symbolise le génie artistique

La technique

Approche plastique : les teintes sombres sont en couches minces ; les parties les plus éclairées ou les reflets sont les zones les plus empâtées. Le style est « rugueux »

Approche interprétative : en fabriquant son image, Rembrandt fait mieux connaître non seulement son identité physique, mais aussi une technique picturale bien individuelle (technique de l'impasto)

Le peintre et sa lucidité sur son âge

Approche informative : Rembrandt montre son corps épais, son visage ridé et boursoufflé, ses cheveux blancs

Approche plastique : les contours et les plans approximatifs sont inscrits dans une pénombre, la lumière d'un clair-obscur révèle les détails du visage

Approche interprétative : la lumière rayonnante du clair-obscur manifeste de façon spectaculaire le réalisme, sans complaisance du peintre vieillissant

Amener les élèves à s'interroger sur l'âge de l'artiste. Proposer la rédaction d'une fiche sur l'œuvre suite à cette analyse. Compléter le cahier d'histoire des arts.

Percevoir les enjeux de ce sujet d'étude

Présenter d'autres autoportraits de Rembrandt à d'autres périodes de sa vie. Les placer sur la frise historique.

Constater que cet artiste a consacré une partie de son travail à se représenter.

La temporalité comporte d'ailleurs dans ses autoportraits un double traitement. On peut déceler une temporalité interne, elle-même vraie en ce qui concerne l'évidence du vieillissement au fil des années et faussée avec des « déguisements », et une temporalité externe, avec, tel un journal, des mentions non-picturales (date de réalisation).

Temporalité interne « véritable »

Dans le tableau de Glasgow de 1632, on remarque les premières rides, près de l'œil gauche, et le début d'un double menton. Le front commencera à être barré de rides à partir de l'année suivante, mais c'est généralement à partir de 1640 que la figure montre les signes du vieillissement : on observe les stries à la naissance du nez, la ride entre les sourcils, la chair qui perd de sa fermeté et les bajoues qui s'accroissent. Quinze ans plus tard, la peau est flasque et le double menton s'alourdit.

Afin de donner vie au modèle et de le montrer en train de vieillir, on pourrait réaliser une succession filmique des tableaux.

Temporalité interne « faussée »

Faire remarquer que, dans un souci de mise en scène et de promotion, Rembrandt apparaît parfois en costume d'apparat, parfois en costume de peintre.

Le choix de fausser ou non la perspective temporelle tient toujours chez Rembrandt de ses ambitions artistiques ou sociales. Lorsqu'il enfile des vêtements de bourgeois aisé, c'est dans l'intention cachée d'attirer ses clients.

Quand il revêt des tenues d'une lointaine époque, c'est plutôt le désir de se faire (re)connaître en tant que peintre, de s'ancrer dans une tradition ancienne et par-là, une atemporalité esthétique, que Rembrandt veut insinuer.

Temporalité externe

Très concentré dans plusieurs autoportraits (*Autoportrait au chevalet*, 1660, *Autoportrait dessinant sur une plaque*, 1658...), le peintre scrute dans le miroir ce qu'il voit d'une manière à la fois minutieuse et rapide. On dirait que c'est l'espace d'une seconde qu'il peint. Le regard du peintre devient le point de fuite de l'instant où il crée et perçoit, où le modèle et le spectateur s'identifient dans l'atemporalité éphémère du reflet.

Constituer un corpus d'œuvres d'artistes s'étant représentés au fil du temps

Constituer un corpus d'œuvres (exemples : Roman Opalka, Hélène Schjerfbeck...). Confronter à d'autres artistes qui se sont représentés au fil du temps.

Dans le cadre du B2i, réaliser une galerie virtuelle.

Rédiger des textes de présentation des artistes et de leur démarche.

Compléter le cahier d'histoire des arts.

Mettre en scène des représentations de soi

Se mettre en scène à différents moments de sa vie :

Inviter les élèves à réfléchir à une mise en scène de trois photographies à différents moments de leur vie.

Annoncer son projet : couleur, ajout d'éléments écrits, choix des objets (attributs de l'enfant) en fonction de l'âge, mise en scène, choix du décor, du lieu...

Réunir les productions pour réaliser une galerie d'autoportraits.

Prolongements et enrichissements

Vie intime

D'autres artistes dévoilent une partie intime de leur vie ou de leur personnalité. Plus que de vouloir laisser une certaine image d'eux, c'est la confiance de leur état affectif qui importe. Exemples :

- Félix Nussbaum durant la seconde guerre mondiale
- Frida Kahlo pendant la période trouble de 1930 au Mexique
- Francis Bacon

Étudier des biographies et des autobiographies en littérature et rapprocher les intentions des auteurs à celles des artistes.

Produire des textes autobiographiques.

Le miroir

« Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer des images. »
Jean Cocteau

Pour réaliser leur autoportrait, les artistes utilisent bien souvent le miroir. Cet objet est un sujet qui revient constamment en peinture et en photographie et qui pose la question du spectateur.

Comprendre le rôle du miroir dans les œuvres.

Rechercher et étudier des œuvres de différentes périodes. (cf. *Portrait des époux Arnolfini* de Jan Van Eyck, *Les Ménines* de Vélasquez, *l'Autoportrait* de Man Ray...)

S'interroger dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire sur l'évolution des techniques de fabrication de cet objet.

S'intéresser au mythe de Narcisse. (cf. Rachmuhl Françoise, *16 métamorphoses d'Ovide*, Flammarion Jeunesse)

Fiches des Œuvres aux Maîtres – Portrait

à retrouver :

sur le site : *en construction*

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

10	HYACINTHE RIGAUT	<i>Portrait de Louis XIV</i>
17	PABLO PICASSO	<i>Paul en Arlequin</i>
20	JEAN DUBUFFET	<i>Autoportrait</i>
23	JAN VAN EYCK	<i>La Vierge au chancelier Rolin</i>
34	KAREL APPEL	<i>Enfants interrogeant</i>
35	EDWARD MUNCH	<i>Le cri</i>
45	REMBRANDT HARMENSZON VAN RIJN, DIT REMBRANDT	<i>Autoportrait</i>
49	GEORGINA HUE	<i>monnaie</i>
50	PABLO PICASSO	<i>La femme qui pleure</i>
54	VINCENT VAN GOGH	<i>Autoportrait</i>
55	AMEDEO MODIGLIANI	<i>Portrait de Anna Sborowska</i>

XIXe siècle

Paysages en mouvement

Joseph Mallord William Turner (1775-1851)

Pluie, Vapeur et Vitesse

Le Grand Chemin de fer de l'Ouest, vers 1844

Huile sur toile

National Gallery, Londres (Grande-Bretagne)

En référence :

Fiche des œuvres aux maîtres – Arts Visuels – N°65

Sur le site : [Pédagogie 62](#)

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

Des artistes et des œuvres

Arts du visuel	Peintures	Roy Lichtenstein, <i>Gullscape</i> , 1964
	Georgia O'Keeffe, <i>Sky, above the clouds I</i> , 1963	
	Eugène Boudin, <i>Étude de ciel</i> , vers 1885-1895	
	Nicolas De Staël, <i>Mer et nuages</i> , 1953	
	Hokusai, <i>Ejiri dans la province de Suruga</i> , 1832	
	René Magritte, <i>La Corde Sensible</i> , 1960	
	Photographie	Jeff Wall, <i>A Sudden Gust of Wind (d'après Hokusai)</i> , 1993
	Sculptures / Installations	Alexander Calder, <i>Las Nubes</i> , 1953
	Charlotte Charbonnel, <i>ADN</i> , 2006	
	Andy Warhol, <i>Silver Clouds</i> , 1966	
Arts du son	Musiques	Antonio Vivaldi, <i>Les quatre saisons, L'été, 3e mouvement</i> , 1720
	Jean-Philippe Rameau, <i>Platée, Acte 1, scène 6</i> , 1745	
	Ludwig van Beethoven, <i>Symphonie n°6, 4e mouvement</i> , 1808	
	Gioachino Rossini, <i>Guillaume Tell (opéra), Ouverture</i> , 1829	
	Claude Debussy, <i>Nocturnes, Nuages</i> , 1900	
	Claude Debussy, <i>Estampes, Jardins sous la pluie</i> , 1903	
	Richard Strauss, <i>Une symphonie alpestre, 15 à 19</i> , 1915	
	Django Reinhardt, <i>Nuages</i> , 1940	
	Thomas Adès, <i>The Tempest (opéra)</i> , 2004	
	Paysages sonores	Will Menter, <i>Sculptures sonores</i> , 1990...
Arts du quotidien		Les éventails
		Le jardin du vent
Arts du langage	Véronique Massenot, Elise Mansot, <i>Voyage sur un nuage</i> , SCEREN, 2008	
	Frédérique Jacquemin, <i>Les Z'arts et le ciel</i> , Éd. Belize, 2011	
	Hélène Kerillis, Stéphane Girel, <i>Nuages, Clouds</i> , Léon, 2015	
	Agnès Soulez Larivière, Marjorie Beal, <i>M. Nuage ouvre son cœur</i> , Mic Mac, 2015	
	Tomi Ungerer, <i>Le Nuage bleu</i> , 2000	
Éric Carle, <i>Petit nuage</i> , 1999		

Proposition de cheminement

Selon quel point de vue est-il possible d'observer un paysage en mouvement ? Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour contempler un paysage constamment animé. Le ciel est bleu puis s'assombrit ; le soleil est là, disparaît, change de couleur ; les nuages vont et viennent, se forment, se transforment, s'évaporent ; la pluie tombe puis s'arrête... Les nuages, le soleil, la pluie... sont les acteurs et le vent le metteur en scène. Ils sont une invitation à la contemplation, à la rêverie et à l'imagination. De nombreux artistes se sont laissés emporter et ont tenté de capter ces moments de grâce éphémères.

Le cheminement fait d'allers-retours entre les observations du ciel et ses représentations dans les œuvres permet aux élèves d'appréhender leur environnement proche. Ils se laisseront aller à l'expérimentation plastique pour représenter des éléments de ce paysage en mouvement.

Mon ciel bouge et se transforme

Pour observer directement le ciel, les élèves peuvent simplement s'allonger à l'extérieur les jours de beau temps ou utiliser un espace aménagé près d'une fenêtre qui tiendra lieu d'observatoire du ciel : « *Mon observatoire de paysage céleste* ».

Au cours des activités rituelles, les élèves sont invités à observer, à nommer et à décrire les conditions météorologiques depuis leur observatoire (pluie, vent, soleil, état des nuages, orage, neige, brouillard, gel...).

Des photographies pourront être prises, par les élèves ou par l'enseignant, depuis ce point de vue fixe. Ainsi ils conserveront une trace pour réaliser un relevé météorologique et ils se constitueront des référents pour observer le temps à travers les saisons et l'année. Ils pourront créer un glossaire illustré ou un abécédaire de la météo.

En parallèle, des œuvres de paysages illustrant ces mêmes conditions météorologiques, seront présentées pour se constituer un corpus de références (cf. corpus d'œuvres). Elles pourront être utilisées au cours d'activités :

- de tri et de classement en fonction des conditions météorologiques représentées

- de comparaison en choisissant une œuvre évoquant le temps observé. L'élève justifiera son choix et pourra l'exposer dans un endroit aménagé à cet effet : le coin météo.

Les œuvres présentées et les photographies d'observation favoriseront une progression de la représentation du temps, mobilisant un vocabulaire de plus en plus précis (pluie fine, averse, bruine,...) qui permettra aux élèves de passer du temps observé à l'atmosphère évoquée.

Le mouvement des nuages

Découvrir, décrire et analyser l'œuvre de Magritte « *La Corde Sensible* » (1960) pour en dégager les caractéristiques plastiques du nuage. Confronter à d'autres œuvres pour en enrichir la description.

Les nuages seront observés de plus en plus précisément et mis en relation avec le temps qu'il fait. Associer ces œuvres en fonction des critères suivants :

- du temps représenté (nuage de beau temps, de tempête, de pluie,...) ;
- de leur forme ;
- de leur taille ;
- de leur nombre ;
- de leur couleur.

Les nuages ne sont pas forcément synonymes de pluie !

Faire correspondre les photographies de ciels aux œuvres analysées pour constituer un mur d'images.

Dans un premier temps, expérimenter le SMOG pour représenter des nuages en plan ou en volume.

Dans un second temps, on utilisera l'opération plastique « associer » (superposer, accumuler, juxtaposer...) pour composer un ciel avec ces nuages.

De l'observation des travaux, se dégageront les notions de « beaucoup/pas beaucoup...pareil/pas pareil... »

Mettre en valeur les productions lors d'une exposition sur les nuages.

Le vent souffle

Se saisir de l'opportunité de moments venteux pour apprécier les effets du vent et les sensations ressenties.

Observer l'action du vent dans l'œuvre de Hokusai « Un coup de vent soudain » en comparaison avec leur vécu.

Pour créer un jardin du vent, partir des propositions des élèves et réfléchir aux éléments à mettre en place pour visualiser, écouter, ressentir l'action du vent en lien avec les observations qui précèdent et selon leur vécu.

Exemples : éléments qui produisent des sons, rubans qui volent et caressent, feutres suspendus qui dessinent sous l'effet du vent...

Compléter par des opérations plastiques pour les rendre esthétiques.

Prolongements et enrichissements

L'œuvre de Turner interroge le mouvement donné par le geste et le ciel, les nuages.

Œuvre de Turner

Découvrir et analyser l'œuvre de Turner *Pluie, Vapeur, Vitesse*, fiche des œuvres aux maîtres n°65 pour, amener les élèves vers l'observation du train et du pont.

S'interroger sur le titre de l'œuvre et plus particulièrement sur le terme « vitesse ».

Lent / rapide

Répertorier les différentes situations où la notion de vitesse est évoquée. Confronter rapide / lent :

- se déplacer vite/lentement
- déplacement des véhicules
- comptines à gestes
- extraits musicaux

On pourra approfondir avec les notions d'accélération, de décélération, d'arrêt.

Faire vivre les situations en motricité.

Explorer plastiquement la vitesse du geste

Expérimenter les traces laissées par différents outils en variant la vitesse d'exécution.

Observer les effets produits.

Collecter les traces produites pour constituer un répertoire de références pour nourrir ultérieurement un projet personnel.

Hiroshige
Averse blanche à
Shōno,
Estampe (1832)

	Des artistes et des œuvres	
Arts du visuel	Gravures	<i>Les véhicules de Jules Verne représentés par les illustrateurs</i>
	Dessin	
	Léonard de Vinci	<i>Codex sur le vol des oiseaux, 1505</i>
	Cinéma / vidéo	
	Karel Zeman,	<i>L'invention diabolique (film d'animation), 1958</i>
	Hayao Miyazaki,	<i>Le Château ambulante (film d'animation), 2004</i>
	Peintures	
	Jacob van Ruisdael,	<i>Le Buisson, vers 1649</i>
	Caspar David Friedrich,	<i>Paysage du Riesenbirge, 1810-11</i>
	Pierre-Auguste Renoir,	<i>Baie de Salerne ou Paysage du midi, 1881</i>
	Vincent Van Gogh,	<i>Le semeur au soleil couchant, 1888</i>
Charles Filiger,	<i>Paysage du Pouldu, vers 1892</i>	
André Derain,	<i>Vue de Collioure, 1905</i>	
Maurice de Vlaminck,	<i>Voilier sur la Seine, 1906</i>	
August Macke,	<i>Kairouan I, 1912</i>	
David Hockney,	<i>Garrowby Hill, 1998 (FOM n°64)</i>	
Estampe :		
Katsushika Hokusai,	<i>Reflète du mont Fuji dans le lac Kawaguchi, 1831-33</i>	
Arts du son	XIXe et XXe siècles	
	Johan Strauss,	<i>Le train du plaisir, 1864</i>
	Gioachino Rossini,	<i>Un petit train de plaisir comico-imitatif, 1868</i>
	Heitor Villa-Lobos,	<i>The Little Train of Caipira, 1930</i>
	Arthur Honneger,	<i>Pacific 231 ou Mouvement symphonique n° 1, 1923</i>
	Francis Poulenc,	<i>Promenades (I. À pied - II. En auto - III. À cheval - IV. En bateau - V. En avion - VI. En autobus - VII. En voiture - VIII. En chemin de fer - IX. À bicyclette - X. En diligence), 1921</i>
	Musique contemporaine	
	Steve Reich,	<i>Different Trains – part.1, 1988</i>
	Bernard Parmegiani,	<i>L'œil écoute - Train de passage, 1970</i>
	Philip Glass,	<i>Einstein on the beach, Act I Scene I: Train, 1976</i>
	Jazz	
Harry Warren, Mack Gordon,	<i>Chattanooga choo choo, 1941</i>	
Django Reinhardt,	<i>Mystery pacific, 1937</i>	
Billy Strayhorn,	<i>Take the "A" Train, 1941</i>	

<p>Arts du quotidien</p>	<p>Le monde imaginaire de Jules Verne (maison Jules Verne à Amiens) Histoire des moyens de transports (exemple : sous-marins http://codingrulz.free.fr/fichiers/histoire.htm ; musée de Mulhouse) Planches encyclopédiques des moyens de transport</p>
<p>Arts du langage</p>	<p>voir « les objets magiques dans les contes » : http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jmc-2014-2015-objets-magiques.pdf bottes de sept lieux, balai magique, tapis volant... albums animés (livres à languettes, livres à figures mobiles, livres à volets ou disques, livres à tirettes, pop-up...) : voir un site dédié : http://www.livresanimes.com/</p>

Albert Robida
La Sortie de l'opéra en l'an 2000
 lithographie (vers 1882),
 Washington, bibliothèque du Congrès

Proposition de cheminement**Quand je bouge dans le paysage**

Promenons-nous et ouvrons-nous aux éléments de la nature et de la société ! Dans ce libre jeu et pur délassément, « *l'intérêt porté par le promeneur à la nature devrait être d'ordre esthétique* » (Karl Gottlob Schelle, *L'art de la promenade*¹, 1802).

Mais les paysages en mouvement sont aussi singulièrement insaisissables car toujours renouvelés :

« *Le paysage dans le cadre des portières
Court furieusement, et des plaines entières
Avec de l'eau, des blés, des arbres et du ciel
Vont s'engouffrant parmi le tourbillon cruel
Où tombent les poteaux minces du télégraphe
Dont les fils ont l'allure étrange d'un paraphe* » (Paul Verlaine²)

Réaliser un glossaire des moyens de transport

Collecter des images de différentes natures représentant des trains. Elargir à différents moyens de transport : véhicules d'ici ou d'ailleurs ; moyens de transports actuels, du passé, du futur.

Chercher des critères de classement selon :

- espaces d'évolution (air, eau, terre, espace)
- périodes
- lieux géographiques (Asie, Antarctique...)

Réaliser un glossaire.

Créer un véhicule

Choisir un véhicule dans le glossaire, l'observer, décrire et nommer les éléments qui le constituent (hélices, chaînes, engrenages...).

Dessiner ou décalquer ces éléments séparément, les annoter pour les répertorier sous forme de planches encyclopédiques.

Dans l'intention de créer un nouveau véhicule hybride, on choisira les éléments dans « le catalogue » de planches.

On pourra avoir des préoccupations esthétiques et/ou fonctionnelles.

Associer les éléments choisis par découpage/collage ou par croquis pour concevoir le nouveau véhicule.

1. Karl Gottlob SCHELLE, *L'art de la promenade*, 1802, Payot, Paris, 1996

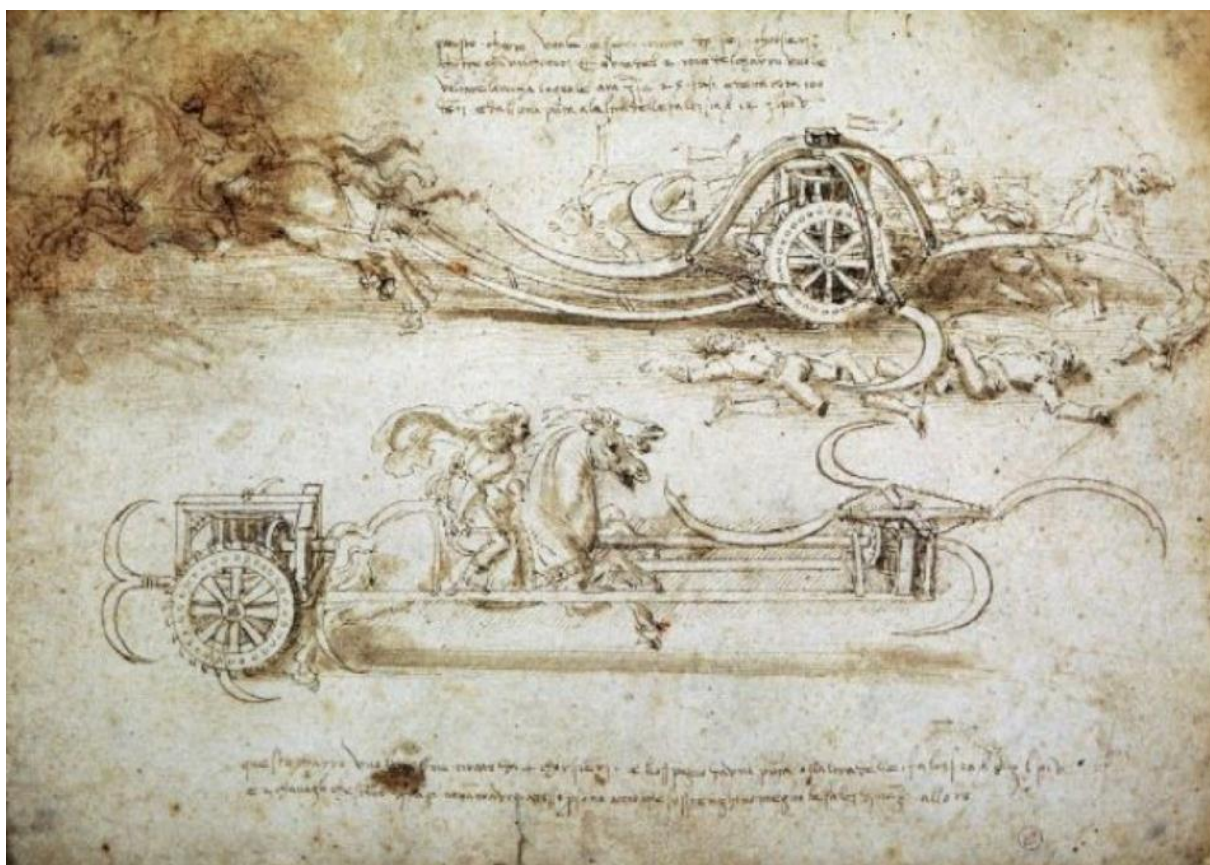
2. Premier paragraphe du texte VII de « *La Bonne Chanson* » 1870

Mettre en valeur les représentations des moyens de transport réalisés (reproductions photographiées ou dessinées, croquis, maquettes) sous la forme d'un musée de classe et/ou d'école.

Prolongement

Explorer des contes et légendes pour nourrir l'imaginaire et aider à l'invention. Il s'agira de suivre une démarche similaire et de tirer parti d'images pour créer des associations surprenantes. Exemple : bateau-dirigeable, voiture-voilier, maison à vapeur de Jules Verne ...

Léonard de Vinci

Étude de chariots avec des faux,
encre sur velin, 1482-1485

©Bibliothèque Royale, Turin, Italie

Quand je bouge le paysage

Défini à la fois comme une étendue géographique, une vue d'ensemble saisie par le regard et comme la représentation de cet ensemble, le paysage, espace naturel, devient interprétation culturelle. Les partis pris de la représentation, liés aux caractéristiques même du médium, jouent avec cet art de la surface et de l'apparence. Les volumes créés aux différents plans permettent une progression dans le paysage représenté.

Cet espace que l'observateur embrasse du regard fait sens et exerce un pouvoir émotionnel (Michel BARIDON, 2006¹).

« (...) *Il est doux, à travers les brumes, de voir naître
L'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre,
Les fleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pâle enchantement*²(...) » (Baudelaire).

Définition du genre pictural

Rencontre avec des œuvres. Trier des images du musée de classe ou de l'école : portraits, natures mortes, scène de vie quotidienne, paysages...

Définir les critères de classement : éléments naturels, traces de l'activité humaine...

Affiner le classement selon le type de paysage : paysage de montagne, littoral, paysage de campagne...

Bâtir une définition et la confronter à celles du dictionnaire, à des évocations dans d'autres domaines disciplinaires comme la géographie, la littérature, la musique...

Associer et mettre en valeur ces différents apports autour du mot paysage.

Découvrir, observer, reproduire un paysage proche

Espace vécu

Observer le paysage autour de l'école :

- utiliser des viseurs pour isoler un détail par le regard, afin de mieux percevoir la notion de **cadrage**
- se déplacer autour d'un élément du site, et fixer son regard vers le haut, vers le bas, pour percevoir la notion de **point de vue**
- Isoler des lignes dans le paysage observé en utilisant un viseur avec calque : choisir un point de vue, cadrer, relever la ligne d'horizon et celles perçues par le regard en dessinant les horizontales et verticales afin d'appréhender la **construction de l'espace pictural**.

Espace perçu

Observer un paysage en peinture :

Amener les élèves à transférer leurs connaissances sur ce qui guide le regard.

Comprendre un paysage en peinture :

Cela permettra de comprendre comment le regard se promène sur la toile, par quoi il est attiré en premier, ce qui l'arrête ensuite, puis sur quoi il se pose finalement.

Rencontrer des œuvres :

1 Michel BARIDON, Naissance et renaissance du paysage, Actes Sud, Arles, 2006, p.16

2 Quatre premiers vers de la seconde strophe de « Paysage », Les Fleurs du Mal, 1857

Observer et dégager les procédés de représentation comme le respect des échelles et analyser les oppositions de plans :

- contrastes de valeurs (ex : Pierre-Auguste Renoir...)
- contrastes de netteté (ex : Caspar David Friedrich...)
- contrastes de couleurs dont tons chauds et tons froids (ex : Van Gogh, Charles Filiger...)
- découpage des plans successifs par la forme (ex : Jacob van Ruisdael, August Macke ...)
- variations de la touche (ex : Maurice de Vlaminck...)

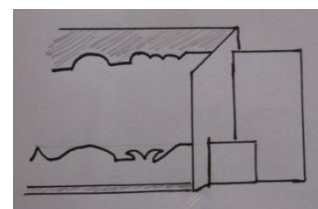
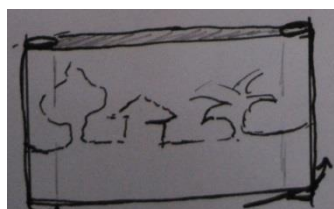
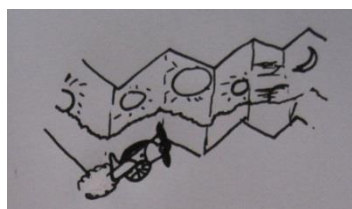
Espace conçu

A partir de photocopies du paysage photographié, tester les procédés découverts.

Animer un paysage avec un véhicule

Réinvestir les notions découvertes : espaces investis, composition, points de vue, cadrage, vraisemblance ou invraisemblance pour réaliser un paysage animé où circuleront les véhicules créés dans la première étape du projet.

Le paysage s'animerà par succession, déroulement, juxtaposition :

Les éléments se déplaceront dans le paysage : http://www.fondation-la-map.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_LC_204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf (fabriquer un livre animé dès le CP- La Main à la pâte)

Prolongement

Enrichir par la rencontre avec des œuvres d'autres pays, d'autres époques utilisant des procédés d'animation des paysages : théâtres animés, pop-up, kamishibai, théâtre d'ombres...

	Des artistes et des œuvres	
Arts du visuel	Peintures Giacomo Balla, <i>Dynamique d'un chien en laisse ou fillette courant sur le balcon</i> , 1912 Luigi Russolo, <i>Dynamisme d'une automobile</i> , 1912 Nicolas de Staël, <i>Chemin de fer au bord de la mer, soleil couchant</i> , 1955 Keith Haring, <i>Sans titre, blue boat</i> , 1987 Philippe Cognée, <i>Paysage vu du train</i> , 1993	
	Photographie Étienne-Jules Marey <i>Pélican volant</i> , 1882 Jacques-Henri Lartigue <i>Le Grand Prix A.C.F.</i> , 1912	
	Cinéma / vidéo / animation Auguste et Louis Lumière, <i>Entrée d'un train en gare de La Ciotat</i> , 1895 Georges Méliès, <i>Le voyage dans la lune</i> , 1902 Michel Gondry, <i>The Chemical Brothers – Star Guitar</i> , 2001 Marie Paccou, <i>Le jardin</i> , 2002 Thomas Szabo, <i>Zzzepelin</i> , 2006 Sophie Racine, <i>Rêves de brume</i> , 2013	
	Arts du son	Cinéma / animation Abel Gance, Arthur Honegger <i>La roue</i> , 1923 Fernand Léger, George Antheil <i>Ballet mécanique</i> , 1924 Oskar Fischinger, Franz Liszt <i>An Optical Poem</i> , 1938 Jean Mitry, Arthur Honegger <i>Pacific 231</i> , 1949
		Arts du langage Sandrine Bonini, Audrey Spiry, <i>Tempête</i> , Éditions Sarbacane, 2015 Arthur Geisert, <i>La tornade</i> , Éditions des Eléphants, 2016

Proposition de cheminement

Comment représenter le mouvement dans le paysage ?**Le mouvement dans l'image fixe et la mise en mouvement des images**

Jusqu'à l'apparition du cinéma à la fin du 19e siècle, le mouvement est suggéré dans les images fixes par des procédés plastiques. Dans les principes généraux, l'asymétrie, les courbes et les obliques qui suscitent tension et dynamisme, les contrastes de couleur et de valeurs, l'effet de matière (touches apparentes, surface vibrante, non finito) sont autant de possibles suggestions du mouvement.

Lors de la révolution industrielle, la représentation de la vitesse s'impose comme un sujet majeur. *Pluie, vapeur, vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest* en 1844 de William Turner illustre cette ambition nouvelle de représentation, liant à la fois recherche atmosphérique et fascination pour la machine. Par la suite, les futuristes italiens vont en faire leur sujet essentiel et la source revendiquée d'une beauté nouvelle.

La piste développée propose d'élaborer tout d'abord un répertoire de procédés plastiques permettant la représentation du mouvement et de la vitesse dans le paysage. Cette démarche sera réinvestie pour créer un film d'animation.

Le mouvement dans l'image fixe**Rendre le mouvement****Observer « Pluie, vapeur, vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest »**

Découvrir l'œuvre de William Turner « *Pluie, vapeur, vitesse, le grand chemin de fer de l'Ouest* » de façon progressive en isolant des détails de l'image à l'aide de fenêtres :

- découvrir la partie gauche de l'image montrant le ciel, le pont routier, l'eau et la barque : une brume ocre et bleue de pluie enveloppe une ville, quelques champs, le fleuve Tamise. Elle laisse encore percevoir les arches d'un pont routier, une barque et des personnages en blanc sur la berge.
- découvrir la partie droite : lancé à grande vitesse, un train circule sur un viaduc et vient vers le spectateur. Au premier plan, on devine un lièvre qui bondit devant la "bête humaine" sur la voie ferrée. L'évocation de la vitesse se fait doublement, l'une de façon naturelle, et l'autre mécanique.
- découvrir la locomotive et les wagons : des touches incandescentes à l'avant de la machine suggèrent la chaudière chauffée à blanc de la locomotive qui entraîne derrière elle "en queue immense, des vertèbres de wagons." (Théophile Gautier, "Histoire du romantisme")

Répérer les procédés dans l'œuvre de William Turner

Comment William Turner réussit-il à représenter la pluie, le vent et l'impression de vitesse ?

Le dessin n'est pas précis :

les contours sont flous, de nombreux glacis recouvrent la surface de la toile et estompent les lignes et les éléments du paysage

La touche est dynamique ; des coups de pinceaux sont visibles

Les couleurs sont vives, éclatantes mais aussi contrastées, superposées pour des effets de lumière et d'ombre. Turner joue sur le contraste des couleurs primaires et complémentaires. Il utilise du bleu violacé et du blanc pour le ciel et l'eau, gamme de tons froids et des ocres plus ou moins soutenus pour le viaduc et le sol, gamme de tons chauds.

L'effet de profondeur est rendu par la diagonale qu'est la voie ferrée d'où surgit la locomotive. Cet effet est amplifié par les tracés jaune d'or qui relient les deux espaces.

Rechercher et inventorier d'autres procédés

L'étude d'œuvres permet d'appréhender d'autres procédés de représentation du mouvement dans une image fixe. Montrer le mouvement, c'est suggérer plastiquement la vitesse, le dynamisme, le déplacement.

Collecter, classer, observer des reproductions d'œuvres utilisant différents procédés. Constituer un musée de classe autour de la notion de vitesse.

Traduire le mouvement en utilisant ces procédés et les éléments du langage plastique (couleur, ligne, forme, matière) indépendamment ou pas de toute contrainte figurative :

Le mouvement par le trait

Observer des images de BD et l'œuvre de Keith Haring, *Sans titre, (blue boat)*, 1987. Faire émerger l'utilisation de petits traits pour symboliser le mouvement. Tester différents emplacements, diverses épaisseurs de traits... suggérant un mouvement précis et intentionnel.

Le mouvement par la répétition

Observer l'œuvre de Giacomo Balla, *Dynamique d'un chien en laisse*, 1912 et celle de Luigi Rossolo, *Dynamisme d'une automobile*, 1912.

Faire émerger le travail sur la répétition. Rechercher des outils permettant d'exploiter ce procédé : tampon, photocopies, pochoirs, gabarits...

Le mouvement par le flou

Observer l'œuvre de Nicolas de Staël, *Chemin de fer au bord de la mer, soleil couchant*, 1955. Confronter cette œuvre à celle de Philippe Cognée, *Paysage vu du train*, 1993 en définir la technique utilisée : médium (cire) chauffé au fer à repasser.

Chercher des procédés pour créer des flous : frotter un médium comme une craie pastel à l'huile, glisser le gabarit enduit de peinture ...représenter le mouvement en utilisant l'appareil photo ou la caméra : expérimenter les notions (flou/net, visible/invisible)

Le mouvement par le cadrage

Observer la photographie de Jacques-Henri Lartigue, *Grand Prix de l'Automobile Club*, photographie argentique, 1912. Faire émerger le travail sur le cadrage (effets de champ, contre-champ, plan d'ensemble, plan rapproché, cadre/hors-cadre...). Recadrer une image à l'aide de cadre évidé dans l'intention de suggérer le mouvement. Rechercher ces effets avec des prises de vue photographiques.

Expérimenter successivement les procédés. Rendre compte de ces expériences plastiques sous la forme d'un carnet d'essais, collectif ou individuel, qui s'enrichira au fil des rencontres et des productions.

La mise en mouvement des images

Création d'images animées

S'interroger sur la représentation du mouvement conduit également à réfléchir sur l'expression de la temporalité, de la durée dans une séquence d'images. On pourra proposer l'étude et la création de divers supports présentant une séquence d'images : story-board, BD, série...

Au XIXe siècle, Étienne-Jules Marey, médecin, physiologiste et photographe à partir de 1882, multiplie les prises de vue d'un sujet en mouvement pour enregistrer le déroulement de l'action. Il permet de faire avancer les recherches dans le domaine de la locomotion, des déplacements : la chronophotographie.

Il s'agit d'aborder la présentation du mouvement avec la mise en mouvement des images. L'histoire de la photographie et du cinéma permet de rencontrer diverses inventions : thaumatrope, phénakiscope, zoopraxiscope... (cf. BO 98 et 101 de l'inspection académique du Nord sur le cinéma d'animation)

Créer des images animées en utilisant différentes techniques contemporaines : flip book, vidéo, diaporama ...

Les étapes de création d'un film d'animation

Le cinéma d'animation n'est qu'une illusion d'optique destinée à recréer le mouvement des images. Des images fixes, presque identiques, se succèdent plus ou moins vite et notre cerveau interprète ce défilé comme un mouvement continu. C'est pour cela que l'on parle souvent de cinéma « image par image. » Pour le créer, il existe toutes sortes de techniques dont la plupart sont accessibles aux élèves à partir de l'utilisation de l'appareil photo ou d'une caméra.

Réaliser un film d'animation :

- avec un appareil photo : expérimenter diverses techniques (papiers découpés, pâte à modeler). Photographier chaque mouvement en décomposant, monter image par image avec « windows movie maker » ou « stop anime ».
- avec une caméra pour expérimenter la traduction du mouvement (filmer en plan fixe, en plan panoramique, en travelling, en caméra subjective où la caméra est un acteur qui court, saute, marche...)

Établir un cahier des charges prenant en compte les différentes étapes de réalisation d'un film d'animation.

Compléter un glossaire :

Image par image : technique qui consiste à prendre une photo de chaque dessin ou de chaque position d'un objet au moyen du déclencheur de la caméra ou d'un appareil photographique. La succession rapide des images lors de la projection donne l'illusion du mouvement.

Plan : image enregistrée définie par la position de la caméra ou de l'appareil photo, l'éloignement de l'objectif, le contenu (disposition des personnages et du décor).

Animation en 2D : animation en deux dimensions de dessins, papiers découpés, de sable, de poudre... réalisée sur une surface plane (on dit aussi «animation plane»). L'appareil photographique ou la caméra est placé(e) à la verticale. On peut maintenant réaliser des animations en 2D par ordinateur, grâce à des logiciels proposant des palettes graphiques et des outils tels que brosses et pincesaux.

Animation en 3D : animation en trois dimensions de volumes tels que marionnettes, personnages en pâte à modeler. Aujourd'hui, l'animation en 3D se fait aussi sur ordinateur grâce aux images de synthèse.

Story-board (ou scénarimage) : découpage dessiné du film plan par plan, sur lequel on inscrit le maximum d'informations relatives au décor, à la mise en scène, au son, aux dialogues, aux mouvements de caméra

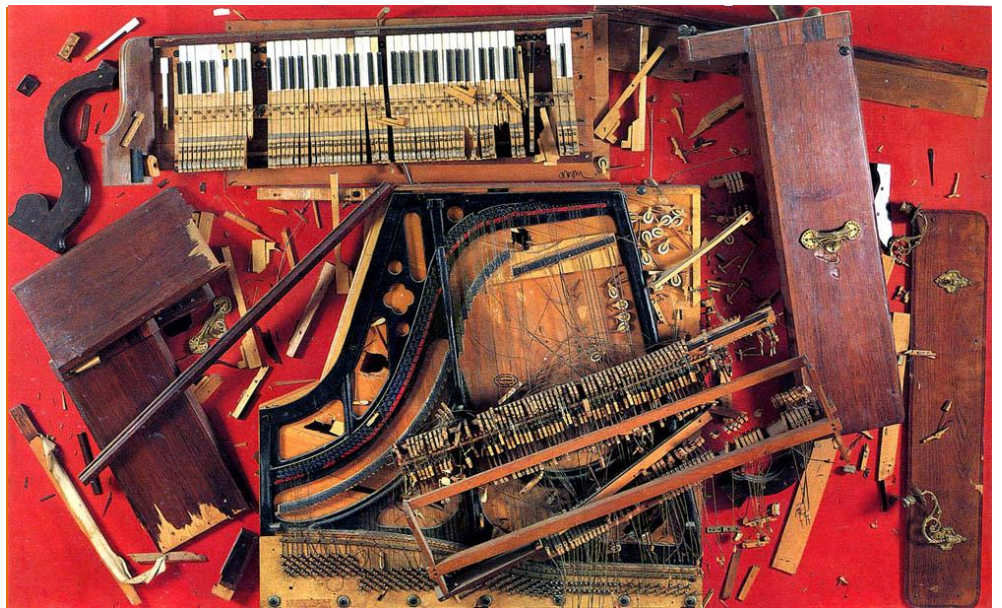

Étienne-Jules Marey
Course d'un homme,
1883

Résonances...
... chaque œuvre en son temps

XXe siècle

Compositions *pour piano et objets*

Armand Fernandez dit Arman (1928 - 2005)

Chopin's Waterloo, 1962

Éléments de piano fixés sur panneau de bois

186 x 302 x 48 cm Poids : 400 kg

Inscriptions : S.D.M. sous le clavier : Arman / 1962

centre national d'art et de culture Georges-Pompidou - Paris

En référence :

Fiche des œuvres aux maîtres – Arts Visuels – N°60

Sur le site : [Pédagogie 62](#)

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/468429c7-9eb9-4f78-a391-48d891303c0d/view_documents

Créer une fresque "Gestes d'artistes"

Des artistes et des œuvres

Arts du visuel	Soulages, Hartung, Arman, Mathieu, Fontana, Picasso...	Extraits de vidéos montrant des artistes en train de créer
	Jackson Pollock,	Autumn Rythm, 1950, fiche AOM 15
	Auguste Herbin,	Pluie, 1956, fiche AOM 56
	Vassily Kandinsky,	Jaune, rouge, bleu, 1925, fiche AOM 44
	Paul Klee,	La Pastorale, 1927, fiche AOM 51
Arts du langage	Hervé Tullet	OH ! Un livre qui fait des sons, Bayard Jeunesse, 2017
	Kazuo Iwamura	Le piano des bois, L'Ecole des loisirs, 1990

Pratiquer

Proposition de cheminement

Étape I

L'instrument : un objet

Observer, identifier, nommer les instruments de musique avec une progressivité de la découverte selon la section.

On pourra établir un premier classement selon les formes, selon les matériaux.

L'instrument : un objet sonore

Grâce à la mise à disposition de véritables instruments ou présentation par un partenaire ou de vidéos, un classement pourra s'établir selon le geste utilisé pour produire le son.

Constituer un répertoire de gestes : froter, gratter, pincer, secouer, taper, souffler.

Un objet, des gestes : un instrument ?

Agir sur des objets du quotidien de nature et formes variées pour produire des sons. S'inspirer de la gamme de gestes du classement pour explorer les possibles.

À partir de cette situation-problème, un coin éphémère « instrumentarium » pourra être aménagé associant objets, instruments et référents gestuels. Ce répertoire de gestes évoluera avec le projet.

Pratique plastique dès TPS-PS

Transcrire le geste du musicien par un geste plastique. Dans un premier temps, des comptines et jeux de doigts permettront une sensibilisation à l'intensité du geste. On expérimentera ensuite avec mains-gouaches sur supports papier. Observer les effets produits par les gestes :

- gratter	→	d'effleurer à lacérer
- frotter	→	d'estomper à effacer
- secouer	→	d'égoutter à éclabousser
- taper	→	de tapoter à frapper
- pincer	→	plus ou moins fort
- souffler	→	diffuser à rayonner

Apports culturels

Œuvres et artistes en situation visibles dans des extraits de vidéos : Pollock, Soulages, Hartung, Arman, Mathieu, Fontana...

Dès la moyenne section, constater les effets produits et les nommer. Les consigner avec des échantillons de productions. Puis expérimenter ces gestes avec d'autres supports ou médiums (carton, journal, encres, plâtre, pâte à modeler ou auto-durcissante...)

On pourra exploiter les opérations plastiques pour produire une composition mettant en valeur les productions issues des gestes et les représentations d'instruments de musique.

L'ensemble de ces productions peut donner lieu à une mise en valeur sous la forme d'un jeu d'associations ou d'une fresque collective.

Prolongements et enrichissements

Dès la grande section, engager un travail en relation avec les paramètres du son.

Expérimenter pour trouver l'énergie du geste afin de coder intensité, rythme, cellule rythmique, (souffler fort, longtemps, frapper avec des alternances ...)

Organiser ces productions en une composition codée comme une partition musicale et/ou chorégraphique : créer un musicogramme.

- exécuter selon une partition (à la manière d'Hervé Tullet album OH ! et vidéo)
- exécuter selon les indications du « chef d'orchestre ».

Pour aller plus loin, inventer un codage pouvant lier formes, lignes, couleurs et gestes.

Pour cela, on pourra s'inspirer d'œuvres d'Auguste Herbin, de Vassily Kandinsky, Paul Klee...

Cf. pistes musicales en page 66

Concevoir une exposition

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	<p>Henri Matisse, <i>La tristesse du roi</i>, 1952</p> <p>Arman, <i>Accumulations</i>, 1958-2005</p> <p>Pablo Picasso, <i>Trois musiciens</i>, 1921</p> <p>René Magritte, <i>La Condition humaine I</i>, 1933</p>
Arts de l'espace	<p>Ferdinand Cheval, <i>Palais idéal</i>, 1879-1912, AOM 29</p> <p>Salvador Dalí, <i>Théâtre-musée Dalí</i>, 1974</p> <p>Daniel Buren, <i>Exposition "Le musée qui n'existait pas"</i>, 2002</p> <p>Allan McCollum, <i>Each and Every One of You</i>, 2004</p> <p>Do-ho Suh, <i>Floor</i>, 1997-2000</p> <p>Claes Oldenburg, Coosje Van Bruggen, <i>Skate Hitch</i>, 1984</p> <p>Bruggen, <i>Dropped Ice Cream Cone</i>, 2001</p>
Arts du langage	<p>Agnès Domergue, <i>La symphonie des couleurs, Philomele</i>, 2012</p> <p>Sara, <i>Le rat musicien, Circonflexe</i>, 2000</p> <p>Laure Massin, <i>Le piano des couleurs, Gallimard Jeunesse</i>, 2004</p> <p>Barb Rosenstock, Mary Grandpré, <i>Kandinsky, le peintre des couleurs et des sons, Le Genevrier</i>, 2016</p> <p>Geoffroy de Pennart, <i>Sophie, la vache musicienne, Kaleidoscope</i>, 1999</p>

Étape I / Représenter l'objet : l'instrument de musique**Natures mortes, compositions plastiques et séries****Natures mortes**

Observer des natures mortes d'instruments de musique seuls ou entrant dans une composition d'objets divers. On pourra se préoccuper de la question de la symbolique des objets.

- le thème des 5 sens : objets relatifs à la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût
- les attributs des arts et des sciences
- les vanités : groupe d'objets représentatifs des activités humaines et du temps qui passe

À partir de ces découvertes, composer une nature morte aux instruments de musique selon une intention esthétique et/ou symbolique.

Garder trace de la composition sous différents points de vue par la photographie, le croquis.

On pourra envisager une production plus aboutie par le dessin, la mise en couleur ou la mise en volume...

Composition plastique

Choisir un instrument de musique, l'observer. En réaliser un dessin simplifié. Pour cela, on pourra varier les consignes de représentation :

- représenter par le dessin en 2-3 secondes
- représenter à partir de l'ombre projetée
- représenter à partir de l'image troublée (réglage du projecteur, ajout de papier calque)
- représenter à partir de fil gainé ou de pâte à modeler

Dans l'intention de réaliser une composition plastique, définir les variables possibles pour faire des choix. On pourra expérimenter :

- le format : dessin sur un format rectangulaire (très allongé/ presque carré, etc.), triangle, carré, ovoïde, rond (tondo), indéterminé.
- la dimension : de la très petite à la très grande (du timbre poste à un espace extérieur comme la cour de récréation ...)
- la nature du support : avec du papier lisse/à grains, fin/épais, blanc/coloré, uni...
- l'outil et le médium utilisés : avec un crayon, un feutre à pointe fine/large/biseauté, un pastel gras, un fusain, un pinceau chargé d'encre, une

brosse chargée de peinture épaisse, un tampon, un pochoir, une pointe sèche incisant le support...

- la gamme colorée utilisée : avec l'utilisation d'une palette de couleurs extraite d'une œuvre, d'un nuancier du commerce

- le degré d'écart avec le réel dans la représentation : avec l'évolution des différents dessins du plus détaillé au plus simplifié

- le cadrage et le point de vue sur un même sujet : avec les représentations variant les points de vue (en plongée, de face...) et selon des cadrages (zoom sur des détails significatifs...) isolant une partie de l'instrument.

Séries

Réinvestir la forme simplifiée de l'instrument de musique et faire varier les paramètres afin de réaliser une série. Des contraintes seront choisies par exemple :

- un sujet identique, une technique et une gamme colorée imposées, varier les outils.

- un sujet identique, une technique et des outils identiques, varier le cadrage.

- un sujet identique, un même support, varier les gestes (la vitesse d'exécution, l'amplitude, la pression...)

Réfléchir à une mise en valeur de cette (ces) série(s).

Étape 2 / Combiner les formes

Composition

Organisation, manière de placer des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, matières) dans une image, sur une surface délimitée.

Pour engager un travail sur la composition, on utilisera le dessin simplifié de l'instrument réalisé précédemment. Il sera reproduit sur :

- un tampon de polystyrène extrudé,

- un pochoir (positif/négatif),

- une photocopie sur papier, sur rhodoïd, sur calque...

On proposera un exercice d'agencement de ce gabarit sur un support identique pour tous avec la consigne : « reproduis plusieurs fois ton gabarit sur la feuille ».

Les élèves expérimentent différentes organisations qui seront répertoriées : aligner, juxtaposer, superposer, entasser, disperser, rayonner...

Confronter avec des œuvres d'Arman présentant des accumulations d'objets pour compléter la liste des possibilités d'organisations dans les associations de formes :

- juxtaposer horizontalement, verticalement ou en tournant,

- aligner en algorithmes,

- aligner sur une ligne préalablement dessinée (sinusoïde, spirale...)

On pourra aussi prendre en compte les variations de taille.

Ces recherches seront répertoriées dans un outil de mémoire.

Étape 3 / Concevoir un espace d'exposition

Dans le cadre du PEAC, les élèves auront été sensibilisés et auront acquis des connaissances sur la pratique muséale. Ils en ont gardé des traces au niveau :

- de l'organisation dans l'espace de l'exposition : déplacement du spectateur, disposition des œuvres, mise en valeur des productions, éclairage...
- des relations avec le public : cartels, livre d'exposition, livret de visite, invitations au vernissage, affiches, livre d'or...

La mise en valeur des différentes productions finalisera le projet artistique et culturel.

Prolongement et enrichissement

Langages musical et plastique

D'après les théories développées par Paul Klee et Vassily Kandinsky, certaines caractéristiques du son peuvent être traduites graphiquement et inversement. Selon eux, il est donc possible d'établir des équivalences plastiques des caractéristiques du son.

Concernant la matière sonore :

- l'intensité serait suggérée par l'épaisseur de la trace
- la durée par la longueur de la trace
- la hauteur par la verticalité
- le timbre par le médium et les outils utilisés

Concernant l'organisation des sons :

- la simultanéité se traduirait par l'accumulation, la superposition de traces
- le tempo par l'horizontalité et la fréquence
- le déroulement temporel traditionnellement dans le sens de l'écriture (de la gauche vers la droite).

À partir de rencontres (les albums OH ! d'Hervé Tullet, Le piano des couleurs de Laure Massin, le vidéo-clip de Michel Gondry présentant Around the world de Daft Punk, les œuvres de Paul Klee et de Vassily Kandinsky, d'Auguste Herbin, ...), les élèves découvrent différentes propositions qui permettent de coder plastiquement le son (associer un son à une forme, à un geste, à une couleur).

Les élèves sont amenés à les répertorier et à opérer des choix afin de créer une partition, œuvre visuelle.

Pour aller plus loin, on pourra créer un livret musical.

Cf. pistes musicales en page 66

Des artistes et des œuvres

Arts du visuel	Peintures avec piano	
	Le musicien :	
	Henri Matisse,	<i>Petite pianiste à la robe bleue, 1924</i>
	Pablo Picasso,	<i>Le piano (Velazquez), 1957</i>
	Paul Klee,	<i>Eidola : ex-pianiste, 1940</i>
	La leçon de musique :	
	Henri Matisse,	<i>La leçon de piano, 1916</i> <i>La leçon de musique, 1917</i>
	Le concert :	
	Raoul Dufy,	<i>Concert, piano et orchestre, 1946</i>
	Fernando Botero,	<i>The musicians, 1991</i>
Ernst Ludwig Kirchner,	<i>Chanteur au piano, 1929</i>	
Le piano seul :		
Jacek Yerka, Piano	<i>Piano, 1985 ?</i>	
Pablo Picasso,	<i>Piano, 1920</i>	
Sculptures		
Richard Artschwager,	<i>Piano, 2011</i>	
Joseph Beuys,	<i>Infiltration homogène pour piano à queue, 1966</i> <i>Plight, 1985 (installation)</i>	
Rebecca Horn,	<i>Concert for Anarchy, 1990 (installation)</i>	
Chiharu Shiota,	<i>installation mettant en scène un piano</i> (http://www.chiharu-shiota.com)	
Cinéma		
Masayuki Kojima et Ryôsuke Nakamura,	<i>Piano Forest, 2009</i> https://www.youtube.com/watch?v=61vbkpXF10A	
Tim Burton,	<i>Noces funèbres, 2005</i> https://www.youtube.com/watch?v=nuEOA9GbK6U	
Henry Selick,	<i>Coraline, 2009</i> https://www.youtube.com/watch?v=Oi9gtzslral	
Arts du son	Pierre Arditi, Pierre Créac'h, <i>Le château des pianos, Sarbacane, 2014</i>	
Arts du langage	Laure Massin, <i>Le piano des couleurs, Gallimard jeunesse, 2004</i> Zeina Abirached, <i>Le piano oriental, Casterman, 2015</i>	

Proposition de cheminement

Il sera proposé aux élèves de se questionner sur la place du piano dans les représentations dans l'art du XXe siècle et comme objet transformé en sculpture et intégré dans une scénographie afin de les conduire vers une réflexion sur la notion contemporaine de l'installation.

Étape I / Les représentations du piano dans l'art au XXe siècle

Constituer une collection de représentations du piano dans l'art du XXe siècle. Catégoriser par nature, par genre et par courant artistique.

Dans les genres picturaux :

- Le portrait du musicien
- Les natures mortes aux instruments
- Les scènes de genre : leçon de musique, formations musicales : soliste, orchestre, parade, concert...

Dans les courants artistiques :

- Impressionnisme : Renoir, *Jeunes filles au piano*, 1892
- Art abstrait : Vassily Kandinsky, *Impression III (concert)*, 1911
- Expressionnisme : Ernst Ludwig Kirchner, *Musikzimmer*, 1914.
- Surréalisme : Salvador Dali, *Six apparitions de Lénine sur un grand piano*, 1931
- Fauvisme : Raoul Dufy, *concert avec piano*, 1946
- Cubisme : Picasso, *Le piano (Velazquez)*, 1957

Dans la nature de l'œuvre :

- 2D : Peintures, photographies, dessins...
- 3D : Sculpture, installation...

On confrontera les deux œuvres suivantes :

- Nouveaux réalistes : Arman, *Chopin's Waterloo*, 1961
- Fluxus : Joseph Beuys, *(Piano caché)*, 1985

On en dégagera une réflexion sur la place de l'objet, et notamment, du piano dans l'art : il fut exposé et élevé au rang d'œuvre d'art par des transformations formelles plus ou moins importantes et converti en sculpture. Les objets chez les dadaïstes comme Marcel Duchamp et chez les Nouveaux Réalistes dont faisaient partie Arman, Beuys, Christo,... sont considérés selon les notions de destruction et de détournement. Progressivement l'objet piano devient sculpture puis s'intègre aux installations.

À travers cette approche stylistique et chronologique, les élèves pourront appréhender et identifier les grands courants artistiques du XXème siècle. Pour chaque rencontre, ils compléteront la frise chronologique, le cahier d'histoire des arts et le carnet de croquis.

Étape 2 / Représenter une scène musicale

Forts de ces références culturelles, les élèves répondent à un projet plastique : choisir un genre pictural et le représenter : concert, leçon de piano, nature morte...

Pour ce faire, il faudra en amont dégager les caractéristiques plastiques évidentes de chacun des courants.

Exemple le cubisme : simplification, géométrisation de l'objet, variation des points de vue, ajouts d'éléments du réel...

Faire ses choix (SMOG) et réaliser la composition.

Étape 3 / Concevoir un espace "musicoplastique"

Afin de mettre en valeur et en espace l'ensemble des productions réalisées les élèves se réfèrent aux diverses rencontres de lieux d'expositions (médiathèques, musées, musées des sciences, musées d'histoire naturelle, galerie,...) et de sites dédiés (RMN, Google art, s'armuser,...).

Un inventaire de ces différentes scénographies aide à concevoir un projet d'exposition.

Différents paramètres sont à prendre en compte :

- choix des productions
- choix des supports de présentation : formes, couleur, matières
- disposition des productions
- ambiance sonore
- éclairage
- le parcours du spectateur
- modalités d'accrochage :
  - alignées : horizontalement/verticalement/en diagonale...
  - groupées : de façon aléatoire, en dessinant une forme géométrique, reliées en un carnet, etc.
  - accrochées au mur : sens paysage/portrait
  - installées : au sol, sur une table, un socle, un élément naturel...

À partir de ces choix, déterminer un lieu qui réunit les conditions favorables à la mise en place de l'exposition en tenant compte des contraintes dégagées.

Prolongements et enrichissements

Se souvenir des connaissances acquises autour de la notion d'objet, de sculpture et de mise en espace d'exposition.

Pour faire émerger le concept contemporain d'installation, présenter aux élèves des œuvres telles que :

- Jean Tinguely, *l'Enfer, un petit début*, 1984/1991, fiche AOM n47
- Shiaru Shiota, *In silence*, 2011
- Rebecca Horn, *Concert for anarchy*, 1990
- Joseph Beuys, *Plight*, 1985

L'installation se caractérise par l'occupation éphémère ou pérenne d'un espace architectural donné pouvant être intérieur ou extérieur. Elle peut convoquer différents modes d'expression et de représentation, comme la mise en espace de peinture, de sculptures ou d'objets. L'installation interroge aussi la participation du spectateur en lui conférant un rôle dynamique. Outre le regard, elle invite le spectateur dans un espace inhabituel et lui propose des expériences sensorielles nouvelles.

« L'installation est une autre étape dans l'évolution de la notion de la sculpture. Elle met en scène dans une aire donnée des éléments porteurs de divers types d'information. (...) Qu'elle joue ou non sur les qualités architecturales de son espace spécifique d'exposition (espace qui coïncide parfois avec son lieu de création), l'installation entretient avec ce lieu des rapports privilégiés. Rarement permanente, même si ses composantes le sont souvent, son parcours est fréquemment modifié en fonction du lieu. Elle joue sur la fonction de durée, de site et de contenu. »

René Blouin, catalogue du centre d'art contemporain.

Cf. pistes musicales en page 66

Raoul Dufy (1877-1953)
Orchestre rouge et piano bleu
1950
Huile sur toile, 22 cm x 33.5 cm
Collection particulière

Deux pistes sont proposées et seront déclinées dans les trois cycles :

Musiques déstructurées : de la musique surréaliste à la musique aléatoire.

S'approprier :

- Enrichissement culturel à partir de l'écoute d'œuvres de différents genres (free jazz, musique concrète, musiques expérimentales...),
- Repérage des modes de compositions

Pratiquer :

- Transformer un extrait musical en modifiant les composants de la musique (mélodie, rythme, paramètres...)
- Utiliser l'outil informatique pour modifier un extrait musical

L'objet sonore

L'enfant devient explorateur du son et exploite toutes les possibilités acoustiques d'un objet, les modes de jeu et les gestes instrumentaux.

Il invente des dispositifs pour produire des sons maîtrisés et organisés.

Il décide de l'organisation des événements sonores dans le temps, en multipliant les formes possibles (linéarité, verticalité (polyphonie, polyrythmie), alternance solo/tutti, silences, accumulation, etc...), et en ayant le souci d'une production collective pérenne, reproductible, transmissible.

Vassily Kandinsky (1866-1944)

Impression III (Concert) - 1911

Huile sur toile, 100 x 77,5 cm

Musée Lenbachhaus de Munich

Ressources dans l'académie

Le site de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture

[DAAC Académie de Lille](#)

Le réseau CANOPÉ - Lille

[CANOPÉ](#)

Le site de l'Association des Conservateurs des Musées du Nord-Pas de Calais

[MUSENOR](#)

Le réseau transfrontalier d'art contemporain

[50° nord](#)

Ressources nationales

Cycle I Programme, ressources et évaluation pour le cycle I

[éduscol / C1](#)

Cycles 2 & 3 Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3

[éduscol / C2 & C3](#)

Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève

[éduscol / PEAC](#)

Portail national de ressources en arts plastiques

[éduscol / Arts plastiques](#)

Portail national de ressources en histoire des arts

[éduscol / Histoire des arts](#)

Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle :

<http://www.education.arts.culture.fr/accueil.html>

Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle est une proposition conjointe du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la culture et de la communication pour accompagner le développement de l'éducation artistique et culturelle et en faire un objectif de formation majeur à l'école.

Musique Prim

<http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html>

Musique Prim, c'est :

Une ressource dédiée à l'éducation musicale pour les enseignants, les formateurs et les corps d'inspection du 1er degré.

Une offre légale d'œuvres à écouter et à chanter accompagnée de supports pédagogiques conçus pour enrichir les parcours d'éducation artistique et culturelle et enseigner l'histoire des arts.

Un partenariat avec des professionnels de la musique au service de la culture patrimoniale, entre le ministère de l'éducation nationale et l'association « Tous pour la musique ».

Éduthèque :

<http://www.edutheque.fr/accueil.html>

Ce portail est construit pour les enseignants et rassemble des ressources pédagogiques s'appuyant sur des grands établissements publics à caractère culturel et scientifique.

Ce service s'inscrit dans la stratégie globale du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique. Il correspond donc à l'esprit de service public du numérique éducatif (Loi du 08 juillet 2013). Il permet une plus grande visibilité de l'offre de ressources conçue avec les partenaires et donne la possibilité d'usages pédagogiques pluri ou transdisciplinaires.

Grâce à une authentification unique sur le portail Éduthèque, les enseignants accèdent à une page dédiée sur les sites des partenaires. Les ressources en ligne, téléchargeables pour une large partie, sont utilisables selon les Conditions Générales d'Utilisation (C.G.U.) pour la construction de documents dans le cadre des activités d'enseignement, notamment, à terme, via les espaces numériques de travail. Enfin, le service Éduthèque propose des C.G.U. plus lisibles facilitant le développement des usages du numérique à l'école.

INA Jalons - Éduthèque

<http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html>

Conçu par l'INA en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale et le concours d'enseignants, Jalons est avant tout destiné aux usages pédagogiques dans le premier et le second degré.

L'Institut national de l'audiovisuel propose un accès gratuit pour tous les enseignants du premier et second degré à la version intégrale de son site éducatif Jalons, comprenant plus de 1 600 documents audiovisuels téléchargeables de 1914 à nos jours, issus de la presse filmée, de la télévision et de la radio.

Ils ont été sélectionnés selon les grandes thématiques des programmes scolaires d'arts plastiques, d'éducation civique, d'éducation musicale, d'éducation physique et sportive, de géographie, d'histoire, d'histoire des arts, de littérature, de sciences économiques et sociales, des sciences et techniques.

Le site propose un accès par niveau et discipline, un moteur de recherche et quatre modes de navigation :

- Fresque : représentation chronologique des vidéos
- Carte : géolocalisation des vidéos
- Liste triable et affuable des vidéos
- Thème : accès aux vidéos par un graphe hiérarchique des thèmes

Chaque vidéo est enrichie par :

- une notice documentaire,
- un contexte historique,
- une note d'éclairage médiatique,
- la transcription intégrale synchronisée de la bande son.

Les enseignants ont la possibilité de créer un compte unique à communiquer à leurs élèves pour que ces derniers puissent accéder à la version intégrale des Jalons de l'Ina.

Panorama de l'art – Éduthèque

<http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-panorama-de-lart.html>

La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le Ministère de la Culture et de la Communication ouvrent les ressources iconographiques de Panorama de l'art aux membres du portail Éduthèque. Une fois authentifiés, les enseignants peuvent télécharger les images du site en haute définition, utiles à la construction de documents pédagogiques.

Le site propose une indexation des œuvres qui couvre une vaste période allant de la Préhistoire jusqu'à nos jours (Préhistoire ; Antiquité ; Moyen âge ; Temps modernes ; XIXe siècle ; XXe siècle).

Les œuvres sont également classées selon des entrées thématiques : Nature ; Architectures ; L'humain ; Vie quotidienne ; Religions ; Pouvoir ; Couleur ; Géométrie ; Émotion

Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants pourront également inviter leurs élèves à le consulter tout au long de l'année scolaire pour y découvrir de nouveaux contenus.

Le site regroupe un ensemble de notices proposant chacune une analyse sur une œuvre (peinture, sculpture, architecture, tapisserie, vitrail, arts décoratifs...), que l'on peut retrouver facilement soit dans les onglets chronologiques, soit dans les onglets thématiques. Illustrés par des centaines d'images de grande qualité, les contenus sont rédigés par des conférenciers de la RMN-GP, historiens de l'art et archéologues spécialisés, avec la volonté de rendre l'art accessible à tous. Le site, dont le suivi éditorial est assuré par la Direction scientifique de la RMN-GP, est régulièrement enrichi et favorise la compréhension des œuvres d'art.

Rmn-GP / MCC – L'Histoire par l'image

<http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html>

L'Histoire par l'image est un site Internet qui explore l'histoire, de 1643 à 1945, à travers des œuvres d'art et des documents iconographiques : dessins, peintures, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d'archives et objets divers. Ceux-ci constituent des témoignages remarquables sur les grandes évolutions sociales et culturelles, politiques et économiques de la France.

Dans l'espace Éduthèque, les enseignants peuvent télécharger plus de 1 300 des images du site en haute définition, utiles à la construction de documents pédagogiques. **Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants pourront également inviter leurs élèves à le consulter.**

Les œuvres et documents iconographiques font l'objet soit d'une étude simple, soit d'une étude comparative lorsqu'ils traitent d'un thème très proche. Ces études consistent en un contexte historique, une analyse de l'image, une interprétation, une bibliographie indicative, une animation multimédia incluant un commentaire pour certaines œuvres.

Pour faciliter la recherche de l'enseignant, le site propose une recherche :

- thématique : politique, économie et société, culture
- chronologique

- ou par mots clés

L'Histoire par l'image propose également sur son site des hors-séries, qui regroupent un ensemble d'œuvres autour des thématiques suivantes : **Femmes ; Convaincre par l'image ; Révolution française ; Première Guerre mondiale ; Histoire de l'esclavage ; Hors-série franco-allemand (disponible en allemand)**

Site du ministère de la culture et de la communication :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/>

culture.fr

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

Le portail culture.fr étend à la toile les missions cardinales du ministère de la Culture et de la Communication en permettant de rendre accessible au plus grand nombre les richesses du patrimoine culturel numérisé sur l'ensemble du territoire.

Le site propose un point d'accès unique à quarante-quatre bases de données patrimoniales ; plus de 5 millions de documents et plus de 3,7 millions d'images via le moteur Collections ; plus de 6 millions de données de l'État-civil via Généalogie ; une sélection de 4.500 ressources éducatives riches commentées, classées selon le programme d'enseignement d'Histoire des arts ; un agenda donnant la programmation annuelle de plus de 2.000 lieux et organismes culturels et 900 festivals, soit 30.000 événements sur l'ensemble du territoire ; 900 articles publiés chaque année sur l'actualité culturelle ; plus de 5.000 termes ou expressions pour enrichir la langue française via France terme ; plus de 48 productions multimédias ; etc.

histoire des arts

<http://www.histoiredesarts.culture.fr/index.php>

Histoiredesarts.culture.fr donne accès à plus de 350 sites producteurs de ressources culturelles (musées, théâtres, services des archives, réseaux du livre et de la lecture, associations de valorisation du patrimoine, orchestres, etc.).

Histoiredesarts.culture.fr, c'est un moteur de recherche adapté aux enseignants : la recherche peut s'effectuer par période historique, par domaine artistique et par thématique selon les critères de l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts.

Les fonctionnalités simples et pratiques offrent notamment :

- Une recherche par carte interactive, par organisme et par ville ;
- Des repères chronologiques permettant de situer des œuvres et des artistes dans le temps et au sein des différents courants artistique ;
- Un « focus » mensuel sur un événement artistique, un parcours thématique ou une innovation numérique ;
- Une lettre d'information avec une rubrique « L'histoire des arts sur le terrain ».

Dis-moi dix mots

<http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation>

opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin.

Ressources pour l'éducation musicale à l'école primaire

Principaux dispositifs

→ [École en chœur](#)

Lancée en février 2015, l'opération "L'école en chœur" a pour objectif de favoriser le rayonnement de l'éducation musicale et du champ choral au sein de l'École

→ [Orchestre à l'école](#)

Nés il y a une dizaine d'années à partir d'une initiative de la chambre syndicale de la facture instrumentale, des "orchestres à l'école" se sont développés sur la base de l'apprentissage d'un instrument dans le cadre d'une pratique musicale collective régulière. Depuis 2008, l'association Orchestre à l'école œuvre au développement de ces orchestres en milieu scolaire, qui viennent ainsi compléter et enrichir les missions d'éducation musicale.

→ [La fabrique à chansons](#)

Conçue en partenariat avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la culture et de la communication et Réseau Canopé, "La Fabrique à Chansons" propose à des auteurs-compositeurs d'intervenir dans les écoles et de partager avec les élèves leur quotidien d'artistes afin de créer une chanson.

Sur le net

→ [Musique Prim](#)

Musique Prim est « le site ressource » pour l'éducation musicale dans le premier degré. Il permet de découvrir et de télécharger des pistes audio, des partitions et des dossiers pédagogiques. Il propose 150 œuvres de tous styles à écouter et un très riche répertoire vocal qui va de la chanson aux opéras pour enfants spécialement créés pour l'école !

PHILHARMONIE
DE PARIS

→ [Les ressources de la Philharmonie de Paris](#)

Grâce au portail Éduthèque, à ce jour, 50000 ressources numériques de la Philharmonie de Paris sont accessibles aux enseignants. Elles comprennent l'ensemble des enregistrements des concerts de la Cité de la musique et de la Philharmonie de Paris, des guides d'écoute multimédia, des fiches pédagogiques et plus de 400 documentaires musicaux.

ORCH
ESTRE
D E
PARIS

→ [Figures de notes](#)

Découvrez les instruments de l'orchestre symphonique grâce aux vidéos présentées par les musiciens de l'Orchestre de Paris.

→ [L'Orchestre national de France](#)

Qu'est-ce qu'un orchestre symphonique ? Quel est le rôle du chef d'orchestre ? Du premier violon ? Retrouvez dans cette vidéo ludique réalisée par les étudiants de design graphique de Gobelins, école de l'image, les réponses que les plus jeunes peuvent se poser.

→ [La plateforme des ressources numériques des opéras de France](#)

Cette plateforme est proposée par la Réunion des Opéras de France. La rubrique parcours d'opéras propose des ressources pédagogiques suivant trois entrées : connaître, pratiquer et se former.

→ [IRCAM](#)

Parallèlement à ses missions fondamentales de recherche et de création, l'Ircam s'engage à faire partager ses savoir-faire, ses technologies et les œuvres qu'il produit à tous les publics. Recherche de pointe et diffusion au plus grand nombre, rayonnement international et formation supérieure d'excellence, innovation pédagogique et mutualisation des savoirs conduisent les activités de transmission.

→ [Les Enfants de la Zique](#)

Les Enfants de la Zique proposent désormais une formule éditoriale pédagogique exclusivement numérique. Agrémentée de contenus audiovisuels, sonores, graphiques, la plateforme numérique s'appuiera chaque année sur une thématique associée à un spectacle présenté lors du festival des Francofolies de La Rochelle.

→ [Enseigner la musique](#)

Les publications du réseau du réseau CANOPÉ pour l'éducation musicale. Développer une pratique autour de l'écoute, de l'interprétation et de la création à partir des œuvres patrimoniales et issues de l'actualité musicale.

→ [Activités vocales et activités d'écoute](#)

Les ressources pédagogiques proposées par les conseillers pédagogiques départementaux de la Gironde.

Liste des fiches des Œuvres aux Maîtres

à retrouver :

Sur le site : [Pédagogie 62](#)

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

Fiches des Œuvres aux Maîtres – Arts visuels

1	AUGUSTE RODIN	<i>Les Bourgeois de Calais</i>
1a	MARC CHAGALL	<i>Illustrations des fables de Jean de la Fontaine</i>
2	HIERONYMUS BOSCH	<i>L'escamoteur</i>
3	EUGENE DELACROIX	<i>La Liberté guidant le peuple</i>
4	ANONYME	<i>Saint Vaast apprivoisant l'ours</i>
5	ANONYME	<i>Vénus de Milo</i>
6	MERET OPPENHEIM	<i>Le déjeuner en fourrure</i>
7	PIETER VAN BOUCLE	<i>La marchande de fruits</i>
8	LOUISE NEVELSON	<i>Wedding Chapel IV</i>
9	HENRI MATISSE	<i>Fenêtre à Tahiti II</i>
10	HYACINTHE RIGAUD	<i>Portrait de Louis XIV</i>
11	JAN VERMEER	<i>La laitière</i>
12	PAUL KLEE	<i>Le poisson rouge</i>
13	CLAUDE VIALLAT	<i>Bâches</i>
14	EDOUARD MANET	<i>Déjeuner sur l'herbe</i>
15	JACKSON POLLOCK	<i>Autumn Rhythm</i>
16	CLAUDE MONET	<i>Londres le Parlement ciel orageux</i>
17	PABLO PICASSO	<i>Paul en Arlequin</i>
18	ALFRED JACQUEMART	<i>Mariette Bey</i>
19	KURT SCHWITTERS	<i>Assemblage</i>
20	JEAN DUBUFFET	<i>Autoportrait II</i>
21		<i>Beffroi de Boulogne sur Mer</i>
22	CLAUDE MONET	<i>Bassin aux nymphéas</i>
23	JAN VAN EYCK	<i>La Vierge au Chancelier Rolin</i>
24	GERARD DUCHENE	<i>Tressage</i>
25	BERTHE MORISOT	<i>Berceau</i>
26	PAUL CEZANNE	<i>Pommes et oranges</i>
27	JAN VERMEER	<i>Atelier du peintre</i>
28	RENE MAGRITTE	<i>Beau Monde</i>
29	FERDINAND CHEVAL	<i>Le Palais Ideal</i>
30	CHRISTO	<i>Le Running Fence</i>
31	HENRI MATISSE	<i>Fenêtre Collioure</i>

32	PIERRE VIVIEN	<i>Immeubles de Boulogne-sur-Mer</i>
33	FERNAND LEGER	<i>La grande parade sur fond rouge</i>
34	KAREL APPEL	<i>Enfants interrogeant</i>
35	EDWARD MUNCH	<i>Le cri</i>
36	PIETER BRUEGEL	<i>La chute des anges rebelles</i>
37	PIERRE ALECHINSKY	<i>Central Park</i>
38	EDOUARD PIGNON	<i>Combat de coqs</i>
39	NILS UDO	<i>Sculpture soleil équinoxe</i>
40	VINCENT VAN GOGH	<i>Les tournesols</i>
41	GEORGES DE LA TOUR	<i>Le Nouveau-Né</i>
42	FERNANDO BOTERO	<i>Dancing in Colombia</i>
43	PAUL KLEE	<i>Machine</i>
44	VASSILI KANDINSKY	<i>Jaune, rouge, bleu</i>
45	HARMENSZOOM VAN RIJN REMBRANDT	<i>Autoportrait</i>
46	CLAUDE MONET	<i>La pie</i>
47	JEAN TINGUELY	<i>Un petit début</i>
48	ROY LICHTENSTEIN	<i>Whaam</i>
49	GEORGINE HU	<i>Sans titre – Billets de banque</i>
50	PABLO PICASSO	<i>Femme qui pleure</i>
51	PAUL KLEE	<i>La Pastorale</i>
52	PANAMARENKO	<i>Meganeudon 1</i>
53	WILLIAM TURNER	<i>Grand Canal</i>
54	VINCENT VAN GOGH	<i>Autoportrait</i>
55	AMADEO MODIGLIANI	<i>Zborowska</i>
56	ROBERT SMIHSON	<i>Spiral Jetty</i>
57	YVES KLEIN	<i>Eponge bleue</i>
58	MARTA PAN	<i>Sculptureflottante1</i>
59	PIETER BRUEGEL	<i>La Tour de Babel</i>
60	ARMAN	<i>Chopin's Waterloo</i>
61	CAMILLE COROT	<i>La cathédrale de Chartres</i>
62	PAUL CEZANNE	<i>Les joueurs de cartes</i>
63	MAURICE DE VLAMINCK	<i>Le restaurant de la Machine à Bougival</i>
64	DAVID HOCKNEY	<i>Garrowby Hill</i>
65	WILLIAM TURNER	<i>Pluie, vapeur et vitesse</i>
66	CASPAR DAVID FRIEDRICH	<i>Le voyageur au-dessus de la mer</i>
67	CLAUDE GELEE dit LE LORRAIN	<i>Enée à Délos</i>
68	ARTISANS MOSAÏSTES	<i>Mosaïque de St Romain-en-Gal</i>
69	MARC CHAGALL	<i>La maison bleue</i>
70	PIET MONDRIAN	<i>Moulin au soleil</i>
71	CLAUDE MONET	<i>La Gare Saint-Lazare</i>

72		<i>Cathédrale Saint-Basile</i>
73	JOHANN OTTO VON SPECKEISEN	<i>Grande Arche de La Défense</i>
74	JACQUES ROUGERIE	<i>Nausicaa, Centre de la Mer</i>
75	JAN VERMEER	<i>La ruelle</i>
76	NIKI DE SAINT-PHALLE	<i>L'Impératrice</i>
77	FRIEDRICH HUNDERTWASSER	<i>Le Grand Chemin</i>
78	FRIEDRICH HUNDERTWASSER	<i>Wald Spirale</i>
79	MAURITS CORNELIS ESCHER	<i>Relativité</i>
80	ANTONIO GAUDI	<i>La casa Battlo</i>
81	ANTTI LOVAG	<i>Palais bulles</i>
82	AUGUSTE RENOIR	<i>Balançoire</i>
83	PIETER BRUEGEL	<i>Jeux d'enfants</i>
84	GERARD DESCHAMPS	<i>19 ballons + cage</i>
85	GEORGES DE LA TOUR	<i>Le Tricheur à l'as de carreau</i>
86	AUGUSTE HERBIN	<i>Paysage à Céret</i>
87	AUGUSTE HERBIN	<i>Pluie</i>
88	KASIMIR SEVERINOVITCH MALEVITCH	<i>Les sportifs</i>
89	HENRI CARTIER BRESSON	<i>Coron, rue du Chantier, Burbure</i>
90	LENA SNOW-AMASON	<i>Seal Mask (Masque phoque)</i>
91	ANONYME	<i>Sirène</i>
92	ANONYME	<i>Saint Georges</i>

Fiches des Œuvres aux Maîtres – Musique

1	ADAM DE LA HALLE	<i>Robin et Marion</i>
2	GEORGE GERSHWIN	<i>Un Américain à Paris</i>
3	ALEXANDRE MOSSOLOV	<i>Fonderie d'acier</i>
4	LUDWIG VAN BEETHOVEN	<i>Bataille de Vittoria</i>
5	D.REINHARDT / S. GRAPELLI	<i>Echoes of France</i>
6	GIUSEPPE VERDI	<i>Nabucco</i>
7	FREDERIC CHOPIN	<i>Mazurka 23 op.33</i>
8	HENRY PURCELL	<i>King Arthur - Ouverture</i>
9	FLOYD HUDDLESTON / AL RINKER	<i>Les aristochats</i>
10	IGOR STRAVINSKY	<i>L'oiseau de feu</i>
11	ANONYME	<i>Jean de Nivelles</i>
12	JEAN-JACQUES GOLDMANN	<i>Ensemble</i>
13	FERNANDO SOR	<i>Variations sur le thème de Malbrough</i>
14	TAÏTA INTY	<i>Virgin of the Sun God</i>
15a	LEOPOLD MOZART	<i>Symphonie des jouets - mvt1</i>
15b	LEOPOLD MOZART	<i>Symphonie des jouets - mvt2</i>
15c	LEOPOLD MOZART	<i>Symphonie des jouets - mvt3</i>
16	ANONYME	<i>Splendens ceptigera</i>
17	FRANZ SCHUBERT	<i>La truite</i>
18	MAURICE RAVEL	<i>L'enfant et les sortilèges</i>
19	HENRI DUTILLEUX	<i>The Shadows of time – Interlude (très lointain)</i>
20	JOSEPH HAYDN	<i>Concerto pour trompette en mi b maj. - mvt. 3</i>
21	P.-I. TCHAIKOVSKY	<i>Casse-Noisette – La mère Gigogne</i>
22	CLAUDIO MONTEVERDI	<i>Vêpres de la Vierge: Magnificat - Gloria Patri</i>
23	ANONYME	<i>Massalia</i>
24	SERGE PROKOFIEV	<i>Cendrillon - Minuit</i>
25	COUNT BASIE	<i>Splanky</i>
26	IGOR STRAVINSKY	<i>Pétrouchka</i>
27	GEORGE BARBOTEU	<i>Chansonnerie</i>
28	CLAUDIN DE SERMISY	<i>Tant que vivray</i>
29	RICHARD WAGNER	<i>La chevauchée des Walkyries</i>
30	PATRICE JOLIVET	<i>Bazooka Joe</i>
31	BELA BARTOK	<i>Danse de l'ours</i>

Année scolaire 2017-2018

Secteurs d'intervention des conseillers pédagogiques en arts plastiques
et des conseillers pédagogiques en éducation musicale

Circonscriptions	CPAP
ARRAS 1	
ARRAS 2	
ARRAS 3	
ARRAS 4	Laurent BIZART
St POL	laurent.bizart@ac-lille.fr
HÉNIN-BEAUMONT	
MONTIGNY-EN-GOHELLE	
AVION	

Circonscriptions	CPEM
ARRAS 1	
ARRAS 2	
ARRAS 3	Alain DEVOST
ARRAS 4	alain.devost@ac-lille.fr
St POL	
HESDIN	

Circonscriptions	CPAP
AUCHEL	
AIRE-SUR-LA-LYS	
BÉTHUNE 1	
BÉTHUNE 2	Marie-Lise HERNU
BÉTHUNE 3	marie-lise.hernu@ac-lille.fr
BÉTHUNE 4	
St OMER 1	
St OMER 2	

Circonscriptions	CPEM
AUCHEL	
AIRE-SUR-LA-LYS	
AUDRUICQ	Carole WISNIEWSKI
BÉTHUNE 1	carole.wisniewski@ac-lille.fr
BÉTHUNE 2	
St OMER 1	
St OMER 2	

Circonscriptions	CPAP
BOULOGNE/MER 1	
BOULOGNE/MER 2	
ÉTAPLES	
MONTREUIL	Valérie VANSON
MARQUISE	valerie.vanson@ac-lille.fr
CALAIS 1	
CALAIS 2	
AUDRUICQ	

Circonscriptions	CPEM
BOULOGNE/MER 1	
BOULOGNE/MER 2	
ÉTAPLES	Christian BELIART
MONTREUIL	christian.beliart@ac-lille.fr
MARQUISE	
CALAIS 1	
CALAIS 2	

Circonscriptions	CPAP
CARVIN	
NOYELLES-GODAULT	Isabelle BRONGNIART
VENDIN-LE-VIEIL	isabelle1.brongniart@ac-lille.fr
BULLY-LES-MINES	

Circonscriptions	CPEM
CARVIN	
NOYELLES-GODAULT	
VENDIN-LE-VIEIL	Marylise VANUYNSBERGHE
HÉNIN-BEAUMONT	marylise.vanuynsberghe@ac-lille.fr
MONTIGNY-EN-GOHELLE	
BÉTHUNE 4	

Circonscriptions**CPAP**

HESDIN	Marie-Noëlle SCHOENHERR
LENS	Marie-Noelle.Schoenherr@ac-lille.fr
BRUAY-LA BUISSIÈRE	Marie-Noelle.Schoenherr@ac-lille.fr
LIÉVIN	Marie-Noelle.Schoenherr@ac-lille.fr

Circonscriptions**CPEM**

BÉTHUNE 3	
LENS	
BULLY-LES-MINES	Didier LOUCHET
AVION	didier.louchet@ac-lille.fr
BRUAY-LA BUISSIÈRE	
LIÉVIN	

Circonscriptions

LENS ASH ARRAS ASH CALAIS ASH	Les CPAP et CPEM ont vocation à être sollicités dans le respect de leurs secteurs d'intervention.
--	--

Louvre Lens	Isabelle BRONGNIART Marie-Noëlle SCHOENHERR
--------------------	--