

ARTS ET LANGAGES

Cycle 1

LES ARTS PLASTIQUES ET VISUELS UNE OCCASION DE SUSCITER LE LANGAGE

- Pour exprimer son ressenti
- Pour partager des points de vue, des idées, des connaissances...
- Pour expliquer ses choix, sa démarche...
- Pour partager ses projets
- Pour décrire une image
- Pour utiliser un vocabulaire spécifique

S'EXPRIMER, ÉCHANGER, COMPRENDRE, RACONTER, RELATER...

TRAVAILLER LE LEXIQUE, LE VOCABULAIRE DE DESCRIPTION, CATÉGORISER...

QUEL LEXIQUE SPÉCIFIQUE AUX ARTS PLASTIQUES ET VISUELS ?

- Un lexique plastique (couleur, forme, matière...).
- Un lexique lié à la construction de l'œuvre (plan, composition, perspective...).
- Un lexique artistique et culturel (mouvements, école, artiste, type, genre...).

COMMENT LIRE UNE IMAGE ?

Étape 1 : La dénotation ou comment décrire ce que l'on voit.

Étape 2 : La connotation ou comment interpréter ou raconter ce que l'on voit.

Exemples :

- Lecture d'images fractionnées
- Lecture d'images par comparaison

• LE GENRE EN PEINTURE

1. Abstrait/Figuratif, définir et faire des tris

- ABSTRAIT

L'œuvre d'art est abstraite lorsqu'elle ne représente rien, lorsqu'elle ne fait aucune référence à la réalité (Pas de sujet identifiable (paysage,

personnage...), pas d'histoire racontée.

Son interprétation est alors plastique : composition, couleurs, formes, matériaux.

- Franz Kupka - *Plans verticaux* - 1911-1912
- Kazimir Malevitch - carré noir sur fond blanc - 1913
- Piet Mondrian - *Bleu jaune rouge* - 1921
- Robert Delaunay - *Joie de vivre* - 1930
- Jackson Pollock - *N°8* - 1948
- Hans Hartung , *Sans titre*, 1955

- **FIGURATIF**

L'œuvre d'art est figurative lorsqu'elle fait référence au réel. Elle est représentative.

- Johannes Vermeer, *La jeune fille à la perle*, 1665
- Jean Siméon Chardin, *Nature morte*, 1760
- Théodore Géricault, *Cheval arabe blanc-gris*, vers 1812
- Vincent van Gogh, *Les Mangeurs de pommes de terre*, 1885
- Paul Cézanne, *La Montagne Sainte Victoire*, 1885

2. Les différents genres : Créer des catégories

- Genres :

Simplifier en catégorisant

GENRE	Portrait Scène de genre	Paysage	Nature morte	Peinture animalière
CATÉGORIE	Personne personnage	Nature ou Ville	Objet	Animaux

- Exemples de lectures d'œuvres

« Rencontre avec une œuvre » :

- Johannes Vermeer, *La Laitière*. (Scène de genre Cycle 1)

- *Boes* de Charles Fréger

- Un exemple le portrait : **faire des tris**

Il existe différents types de portraits, on s'intéressera principalement : **Aux portraits** individuels ou autoportraits, aux portraits de couples ou de groupe.

Aux différents cadrages

En gros plan (la personne jusqu'aux épaules)

- Pablo Picasso, *Portrait de Jaime Sabartés en grand d'Espagne*, 1939

En pied (la personne entière)

- Berthe Morisot, *La glace en pied*, 1876

En demi grandeur (la personne jusqu'aux cuisses)

- Titien, *Portrait de Federico Gonzaga*, 1523/1526

En buste (la personne jusqu'à la taille)

- Gérard François, *L'impératrice Marie-Louise*, 1810

Aux différentes postures corporelles

Debout, allongé, assis, à genoux, de face, de profil, de trois-quarts, de dos...

Les différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, collage, photographie...) ainsi que quelques mouvements artistiques (impressionnisme, cubisme...) pourront être repérés au cours des différentes rencontres d'images.

- Autre Lecture d'œuvre

« Rencontre avec une œuvre » :

Des outils pour la classe pourront être donnés des cartes/images et cartes/mots pour effectuer les différents tris.

- **JEUX FAVORISANT LE LANGAGE :**

1. Jeu de description : Place le jeton sur...

Deux élèves ont une image représentant la même œuvre dont ils ont fait une lecture en classe. Ils ne se voient pas et ne peuvent communiquer que par des mots. L'un a 3 jetons de couleurs différentes. Il les place à certains endroits de sa photographie et donne des indications précises pour que son partenaire place ses jetons aux mêmes endroits.

Exemple *La pie* de Claude Monet (1868-1869)

Les noms	Les adjectifs	Vocabulaire de positionnement
arbre, tronc, branche, talus, ciel, nuage, maison, cheminée, barrière, oiseau, sol, neige, terre, ligne, ombre, lumière...	Blanc, noir, clair, coloré, jaune, bleu, foncé, petit, grand, vertical, horizontal, diagonal...	Haut, bas, à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus...

2. Jeu de description : Jeu du portrait

3 œuvres sont à disposition des élèves, le chef d'orchestre va communiquer les indices pertinents de son image pour que tous puissent reconnaître celle qui est décrite parmi les 3 qui sont à disposition.

Comparer des images avec des similitudes.

Exemple :

- Roy Lichtenstein, *Still Life with Goldfish [Nature morte aux poissons rouges]*, 1972.
- Henri Matisse, *Les Poissons rouges*, 1911
- Henri Matisse
Intérieur, bocal de poissons rouges, printemps 1914

1) Les poissons sont plus de deux.

2) On aperçoit des plantes.

3) Il y a des fleurs mais pas de fruits.

3. Jeu de description : Faire une boîte mémoire et une fiche d'identité

A partir d'une lecture d'œuvre faire une boîte mémoire avec des objets et des mots issus d'une œuvre d'art.

Exemple :

➤ Pablo PICASSO, *La casserole émaillée*, 1947

Dans ma boîte il y a des objets :

Une casserole, un bougeoir, une bougie, un pichet.

Dans ma boîte il y a des mots images :

Une casserole bleue, une casserole émaillée, une bougie allumée, un pichet vide, un pichet blanc, une petite table en bois.

FICHE D'IDENTITE

Type d'œuvre	Genre	Objets représentés	Artiste, titre et date
Peinture, huile sur toile	Nature morte	Casserole, bougeoir, bougie, pichet, table	Pablo PICASSO, <i>La casserole émaillée</i> , 1947

3. Chasse au trésor

Chercher des pichets dans d'autres natures mortes.

Trouver des synonymes de pichet :

Pot, cruche...

Créer une nouvelle boîte mémoire qui permettra de distinguer les natures mortes avec un pichet.

➤ Henri Matisse, *Nature morte au buffet vert*, 1928

Un buffet de cuisine vert d'eau dont les portes sont entrouvertes.

A gauche une nappe quadrillée de bleu.

Un pichet blanc orné de motifs bleus.

Une assiette de fruits, un verre d'eau et un couteau au manche noir.

➤ Paul CÉZANNE: *Nature morte au rideau*, entre 1899 et 1905

Un buffet jaune clair.

Un rideau orné de feuilles.

Un pichet blanc orné de fleurs.

Des assiettes de fruits.

Des serviettes blanches

Comparer les 3 œuvres

Points communs au trois tableaux	Points communs entre La 2 et la 3
Nature morte	Pichet, assiette
Représentation d'objets	fruits
Présence d'un pichet posé sur un meuble	Tissus et meuble

Il existe de nombreuses natures mortes avec des pichets et des fruits.

DANS LA CATEGORIE NATURE MORTE DE NOMBREUSES CHASSES AUX TRESORS SONT POSSIBLES.

Par exemple chercher :

Des aliments

- Des fruits
- Des poissons, coquillages
- Des gibiers
- Du vin...

De la vaisselle

- Des couverts (souvent le couteau)
- Des assiettes, plats, soupières...
- Des verres, des gobelets
- Des pichets, cruches, pots, jarres...
- Des corbeilles...

Du linge de table

- Nappes, serviettes, torchons...

ON PEUT REFAIRE DES CATÉGORIES DANS LES NATURES MORTES A PARTIR DE CHASSES AUX TRÉSORS :

- Natures mortes avec fruits
- Natures mortes avec fleurs
- Natures mortes avec coquillages
- Natures mortes avec animaux
- Natures mortes avec bouteilles
- Natures mortes avec couteau
- Natures mortes avec instruments de musique

- Natures mortes avec livres
- Natures mortes avec crânes (vanités).

INSTITUTIONNALISER LE LEXIQUE ÉTUDIÉ AUTOUR DU REPAS PAR EXEMPLE, EN CRÉANT DES CARTES MOT/IMAGE AVEC LES NATURES MORTES.

Exemple avec la nature morte aux pommes :

LES POMMES

Paul Cézanne, *Nature morte avec pommes et tube de peinture*

LA TASSE ET LA SOUCOUPE

Paul Cézanne, *Nature morte aux pommes et à la trompette*

LE PICHET

Picasso, *Nature morte au pichet et aux pommes.*

LA NAPPE

Henri Matisse, *Nature morte avec des pommes sur une nappe rose.*

A l'inverse.

Jeu de comparaison : Ma boîte à trésors

Je dispose d'une boîte à trésors qui contient des indices d'un tableau (un objet, un morceau de laine ou de tissu de la couleur d'un vêtement, une étiquette mot, une photo...). Découvrir le tableau qui répond aux renseignements donnés par ma boîte à trésors, parmi une dizaine de tableaux proposés.

Ci-dessous exemple pour les plus jeunes avec 3 tableaux sélectionnés.

Dans ma boîte il y a :

Un gobelet, une pomme, des marrons, un petit saladier, une cuillère.

RETROUVE LA NATURE MORTE DÉCRITE PAR MA BOÎTE

Jean Siméon Chardin, *Nature morte au chaudron de cuivre*, 1734/35

Jean Siméon Chardin, *Nature morte avec carafe et fruits*, 1750

Jean Siméon Chardin, *Le Gobelet d'argent*, 1760

4. Faire des paires à partir de détails de tableaux

- Hervé Di Rosa, *La Maison rose*, 2009
- Vincent Van-Gogh, *maison-jaune*, 1888

5. Cherche l'intrus à partir de tableaux

- Georges de La Tour, *Le Tricheur à l'as de carreau*, vers 1635
- Paul Cézanne, *Les Joueurs de cartes*, 1892–1895
- Otto DIX, *Les joueurs de Skat*, ou Invalides de guerre jouant aux cartes, 1920

6. Jeu des 5 erreurs

Retrouve les 5 erreurs cachées dans l'œuvre de droite.

- Renoir Auguste, *Le Bal du Moulin de la Galette*, Montmartre, 1876
3 erreurs sont créées à partir de détails d'un autre tableau de Renoir
- Renoir Auguste, *Danse à la campagne* et *Danse à la ville*, 1883

7. Memory :

On mélange les cartes et l'on mémorise l'emplacement des paires.

Les sujets et les couleurs doivent être ressemblants pour plus de difficultés.

Nommer ce que l'on voit sur une carte dès qu'on a obtenu une paire.

- Vincent Van Gogh, *Champ de blé avec cyprès*, 1889
- Paul Gauguin, *Paysage tahitien*, 1891
- Paul Cézanne, *La Montagne Sainte Victoire*, 1885
Multiplier les propositions pour compliquer le jeu.

8. Puzzle :

On reconstitue avec des formes géométriques l'image fractionnée. Décrire l'image une fois reconstituée.

- Salvador Dali,
- Paysage avec jeune fille sautant à la corde, 1936

9. Dominos :

On reconstitue l'image fractionnée. Celui qui gagne décrit la dernière œuvre reconstruite.

Exemple avec 8 morceaux mais il en faut au moins 20 pour constituer un jeu de dominos. Les réaliser par catégorie, genre ou thème, ici le paysage.

- Vincent Van Gogh, *Champ de blé avec cyprès*, 1889
- René Magritte, *La page blanche*, 1967
- William Turner, *Pêcheurs en mer*, 1796
- Nicolas de Staël, *Paysage méditerranéen*, 1914