

Les couleurs du noir

Séquence pédagogique en 5 séances pour des élèves de cycle 2

Conçue dans le cadre du partenariat entre l'IUFM de Montpellier et le musée Fabre de Montpellier Agglomération

Sommaire

Objectifs

La dynamique de ce programme permet aux élèves de cycle 2 de se familiariser avec la démarche de Pierre Soulages et plus largement avec les différents usages de la couleur noire au fil des siècles.

La notion d'art non figuratif sera abordée en regard de l'art figuratif qui est illustré par deux séances de ce programme.

« La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l'histoire des arts. Ces références s'accompagnent de l'usage d'un vocabulaire précis qui permet aux élèves d'exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier contact avec des œuvres les conduit à observer, écouter, décrire et comparer. »

(extrait « Pratiques artistiques et histoire des arts », cycle 2 – horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire – Bulletin Officiel hors série n°3 du 19 juin 2008).

Déroulement

La séquence pédagogique en cinq séances conçue par le musée en partenariat avec l'IUFM propose aux enseignants trois séances menées par un médiateur du musée et deux séances à mener en autonomie. Chaque séance dure une heure.

Ce programme implique un travail de préparation et de prolongement des séances, ainsi qu'une alternance entre visites guidées et visites en autonomie dans un objectif de co-construction. La séquence peut être préparée à l'aide du dossier suivant.

La séquence se décompose en cinq séances :

Séance 1

Le « noir lumière » de Pierre Soulages.

Visite menée par un médiateur du musée

Séance 2

Les peintres nordiques, des noirs qui éclairent.

Visite menée en autonomie par l'enseignant

Séance 3

La pénombre, des noirs qui suggèrent.

Visite menée en autonomie par l'enseignant

Séance 4

Simon Hantai, des noirs qui révèlent.

Visite menée par un médiateur du musée

Séance 5

Pierre Soulages, des noirs qui évoquent.

Visite menée par un médiateur du musée

NB : La séance 1 est également proposée comme une séance unique de découverte du travail de Pierre Soulages.

Annexes

- Extraits du *Guide des collections* du Musée Fabre
- Fiche de repérage pour la séance 2
- Fiche de repérage pour la séance 3
- Le tableau de Chintreuil à compléter (séance 3)
- Bibliographie

Le dossier des Annexes fait l'objet d'un autre dossier pdf que vous trouverez joint à celui-ci, sur le site Internet du musée Fabre.

Informations pratiques

Des rencontres avec un médiateur du musée sont régulièrement organisées afin de présenter en détail le déroulement de cette séquence pédagogique aux enseignants intéressés.

Lors de ces rencontres aura lieu un repérage des lieux et des œuvres qui seront vues en autonomie par l'enseignant avec sa classe.

Les prochaines dates de ces rencontres sont le 23 septembre 2009 à 14h et le 14 octobre 2009 à 14h.

Pour connaître les dates suivantes ainsi que pour effectuer les réservations, merci de bien vouloir vous rapprocher du secrétariat du service des publics du musée :

public.museefabre@montpellier-agglo.com

Afin de pouvoir être accompagné par le même médiateur, la classe devra réserver les 3 visites guidées le même jour de la semaine (ex : les mardis). La 4ème séance devra impérativement être réservée un mardi, un jeudi ou un vendredi à 13h30.

Le rythme auquel ces séances s'enchaînent est laissé à la libre appréciation de l'enseignant. Dans le cadre d'un projet se déroulant sur une année scolaire, une séance par période semble être un rythme adéquat.

Les enseignants qui désirent s'investir sur la séquence de 5 séances muniront chaque enfant d'un « cahier du musée » qui permettra de garder des traces de chaque séance : dessins, ticket d'entrée, exercice de préparation ou de prolongement...

Ces cahiers individuels, ainsi que des crayons à papier et des crayons de couleurs, devront être amenés au musée à chaque séance.

Le « noir lumière » de Pierre Soulages

Séance 1 de la séquence *Les couleurs du noir*
ou séance unique de découverte

Visite menée par un médiateur du musée
1h, cycle 2

Notions abordées. Séance 1.

Sensibiliser les enfants à la démarche de Pierre Soulages.
Rencontrer certaines de ses œuvres.
Développer leur sens de l'observation et la mise en mot des choses vues ou ressenties.
Aborder des notions plastiques, esthétiques : à travers les questions de monochrome, d'aplatissement, de matière(s) et de perception(s)....
S'interroger sur la matérialité de l'œuvre, le support, la matière, la notion de polyptiques, ainsi que sur les outils en relation aux formats et plans utilisés.

Visite en deux temps : observation/ commentaires et dessins dans les salles

Observations. Préparation.
Prolongement en classe.

Voir page suivante la fiche pédagogique réalisée par l'IUFM.

Matériel à prévoir par l'enseignant
pour la séance au musée

Crayons à papier et « cahier du musée »

Le « noir lumière » de Pierre Soulages

Séance 1 de la séquence *Les couleurs du noir*
ou séance unique de découverte

Fiche pédagogique

En préambule : cette première séance ouvre de nombreuses pistes de travaux pratiques en classe. Il conviendrait de multiplier les séances pour les élèves autour de la rencontre de différentes variables, et de la composition de celles-ci par deux ou trois, proposées dans la troisième colonne. Ces travaux peuvent, selon les situations de départ, se dérouler sur l'ensemble de l'année scolaire. Il s'agit d'amener les élèves à être acteur de leurs choix.

Beaucoup des situations amènent un travail sur l'oral, à travers la justification, l'argumentation, l'explication. Des productions d'écrit, notamment à travers la dictée à l'adulte pour les plus jeunes, en collectif ou en individuel, ne pourront qu'enrichir le cahier du musée. Le cahier du musée est pensé en terme de mémoire collective mais aussi comme répertoire individuel de productions (dessin, photographies, textes,...).

Notions/questions soulevées

Notions plastiques, esthétiques : le monochrome

Monochrome et aplat, monochrome et matière(s)... Monochrome et perception...

Pour les élèves : pourquoi peindre avec une seule couleur de peinture ? Quel(s) sens ?

La matérialité de l'œuvre : le support

Savoirs techniques :

Fabriquer sa couleur, expérimenter des mélanges

Expérimenter et éprouver des matières

Compétences transversales

« dire » son ressenti, ses émotions

-les polyptiques et leur composition

Les pistes de travail en classe

-en se référant aux tableaux observés, notamment le grand Outrenoir de 2005, amener les élèves à explorer le ressenti à travers une pratique, une observation et une verbalisation, face à leurs productions ou confronter à des reproductions d'œuvres d'artiste (Soulages, Klein, Malevitch, ...).

-assembler, séparer, composer

Les variables

-explorer différentes couleurs en application monochrome, dilution ou épaissement

-fabriquer, composer sa couleur (travail chromatique), foncer ou éclaircir une teinte, expérimenter la peinture à l'œuf

-utiliser différentes textures de médiums :

peinture avec ajouts : de farine, de sable (fin de mer ou plus grossier), de peinture en poudre, de pigments, de sciure, de colle ...

-travailler les monochromes, à partir de textures différentes :

-le dos de tablette de chocolat,

-les bonbons, en particulier les réglisses de différentes formes,

-les pâtes,

-différentes qualités de papier,

-différents tissus

-...

-à partir de la production d'un élève : lui faire découper en trois parties, lui faire recomposer différemment de l'original, voir les différentes possibilités, arrêter un choix,

- à partir des productions de même format de deux ou plusieurs élèves : même travail ou, aucun découpage et organisation des différentes productions ensemble.

-les outils

la question de l'outil :

outil et intention ou comment l'artiste va-t-il créer , imaginer des outils pour dessiner, peindre...

usage de l'outil : régularité, envergure, puissance,

outil et matière

outil et geste(s)

-afin d'ouvrir les élèves aux multitudes de possibilités offertes par les matières et les matériaux pouvant être utilisés pour peindre, il paraît intéressant de leur montrer des photographies ou films d'artistes en action . (nombreuses photographies sur Internet)

-leur faire comprendre que de nombreuses choses peuvent être détournées de leur fonction première afin de devenir outil du peintre.

-les amener grâce à des mises en situation, à créer leurs propres outils.

-les outils de peinture de la classe

-des outils à partir d'objets de la classe (détournement)

-des thématiques :

-peindre avec des objets de la cuisine (cuillères, fourchettes, couteaux : différentes tailles et matériaux)

-apporter un objet de la maison et qui deviendra outil de peinture (attention prévenir parents et enfants que l'objet aura peu de chance d'être récupéré, il ne peut s'agir d'objets investis émotionnellement)

-les objets de coiffures (peignes, brosses, pinces à cheveux, ...)

-les brosses : à cheveux, à ongles, à dents, à laver, à cirer, à reluire.

-les cartes : à jouer, téléphoniques, ... ces cartes, peuvent être proposées entières, en moitié ou au tiers.

-différents tissus, jouer sur les compositions des tissus

-différents papiers : différentes qualité et grammage.

-des mises en situation afin de créer son outil de peinture : dans la cour de l'école, en sous-bois, dans une étendue d'herbe ...

-amener les élèves à échanger les outils deux par deux,

-à créer un outil à partir de deux outils utilisés,

-à ajouter un long manche.

-La question du format :

Le format dans sa relation avec l'outil

-diversifier

-jouer sur les formats permettra aux élèves d'adapter gestes, postures et outils,

-la multiplication des plans proposés (à l'horizontal, incliné, vertical à hauteur d'élève ou au sol) amènera les élèves à se poser la question des textures à utiliser.

-la combinaison plan/format démultipliera les réponses et les adaptations motrices et techniques des élèves.

Les peintres Nordiques, des noirs qui éclairent

Séance 2 de la séquence *Les couleurs du noir*

Visite menée en autonomie par l'enseignant
1h, cycle 2

Notions abordées. Séance 2.

Observations. Préparation. Prolongement en classe.

Matériel

Définir la notion de portrait peint.

Amener les enfants à comprendre la différence entre peinture réaliste et photographie.

Mettre en évidence l'usage du noir dans la peinture classique à partir de l'exemple des Ecoles Nordiques.

A travers les peintures rencontrées lors de cette séance, nous interrogerons :

- la question du support ainsi que l'adéquation du geste et de l'outil en relation avec le support
- la question des genres en peinture, les écarts par rapport au réel, l'écart entre les différents médiums...
- le portrait, la pose à travers la question du cadre et du cadrage, de l'échelle des plans, et du rapport au spectateur.
- la question du rapport fond-forme, des passages
- la composition / l'organisation

Quelques pré requis semblent nécessaires à la bonne compréhension des enfants.

En classe, commencer à travailler sur le portrait peut être utile. La confusion fréquente que les jeunes enfants font entre photographie et peinture peut également être levée en classe, avant la visite.

Voir page suivante la fiche pédagogique réalisée par l'IUFM.

Vous trouverez également en annexe la page du guide des collections du musée Fabre concernant Rubens et Seghers.

Un sac contenant du matériel vous sera remis au début de la visite par le personnel d'accueil du musée. Merci de bien vouloir le restituer à l'accueil à la fin de votre visite.

Déroulement

Phase d'observation générale de la salle, comparaison avec la séance précédente

Observation du tableau de Rubens en particulier

Mise en situation

Ce sac contient :

- Deux tissus noirs et un blanc
- Un dispositif de changement de fonds

Pensez à amener vos « cahiers du musée » et des crayons de couleurs.

Asseoir les enfants dans la 2e salle des peintures nordiques (voir plan en annexe du dossier) devant le tableau de Rubens, en ayant soin de placer les enfants assez loin pour qu'ils aient le recul suffisant.

Questionner les élèves afin de les amener à noter les points communs et les différences avec la séance précédente.

- Les tableaux exposés sont différents, plus petits, plus anciens
- La salle est plus petite, sans fenêtres ni mur de lumière
- Tous les tableaux n'ont pas été peints par le même peintre
- Les oeuvres ne sont pas suspendues mais accrochées au mur
- ...

Questionner les enfants : que voient-ils ?

- Homme âgé, cheveux et barbe gris, main et visage ridés
- Portrait peint (montrer toile sur châssis et le portrait photographié pour bien établir la différence de support)
- Ce tableau est très ancien, Rubens a vécu bien avant l'invention photo, on voit à ses vêtements qu'il ne vit pas à notre époque. Soulages vivant / Rubens mort a vécu il y a très longtemps
- On voit aussi un cadre doré (comparer avec Soulages : pas de cadre)
- Ce portrait est très détaillé, très proche de la réalité. Comparaison entre un gros pinceau (Soulages) et un pinceau fin : nécessaire pour réaliser des détails précis.

- Comparaison couleur Soulages/ Rubens

Même couleur dominante mais Soulages ne peint pas de personnages

-De quelle couleur est-il habillé ? En noir (Veste, cape), il y a aussi un mur noir derrière lui. Faire mettre en mots les différents noirs d'un même tableau.

Rubens utilise le noir pour mieux rendre l'impression de réalité. Pour que l'on se concentre plus sur le visage de l'homme.

Un enfant volontaire mime le modèle du peintre.

On assoit l'élève face au groupe, devant le tableau de Rubens.

Grâce aux tissus fournis, habiller l'enfant de noir. Le groupe doit observer le portrait peint pour s'assurer que tous les détails (la main qui dépasse) sont respectés.

Que manque-t-il par rapport aux couleurs du tableau ? Col blanc, fond noir.

Changement de fonds

Demander à deux accompagnateurs de venir tenir une tenture noire derrière l'enfant.

Questionner le groupe pour faire comprendre que le noir permet de faire ressortir le visage et la main du modèle. Enlever les tissus noirs et comparer à nouveau : le regard n'est plus focalisé sur le visage. Expliquer le mot CONTRASTE.

A l'aide du dispositif prévu par le musée, la démonstration va consister à montrer aux enfants comment se structure la composition du portrait de Rubens.

Le cadre est dissocié du tableau pour rendre explicite le fait que ces deux éléments sont indépendants.

Le portrait de l'homme est lui aussi dissocié du fond de façon à pouvoir changer la couleur du fond et ainsi amener les enfants à comprendre l'importance du fond noir.

Proposer aux enfants de réagir à différentes compositions.

Commencer par mettre un fond blanc derrière l'homme et demander aux enfants de comparer cette composition avec le « vrai » tableau. Dans lequel la tête de l'homme est-elle la plus visible ?

Le fond blanc ne présente pas de grande différence de couleur entre la tête et le fond : donc on ne voit pas très bien la tête.

On essaye ensuite successivement avec plusieurs couleurs : vert, jaune, rouge...

Les couleurs vives attirent plus l'attention sur le fond et non sur le portrait.

Avec un fond noir, comme celui choisi par Rubens, le regard est entièrement focalisé sur le portrait. (à l'attention de l'enseignant : c'est un principe de composition que l'on nomme « Clair-obscur » et dans lequel les peintres nordiques ont excellé)

Guirlande de Fleurs, Seghers

Proposer aux enfants de se déplacer devant la *Guirlande de fleurs* de Seghers qui se trouve à gauche du portrait de Rubens. On peut proposer aux enfants de deviner quel sera le tableau qu'on va regarder : il présente lui aussi un fond sombre duquel se détache des couleurs vives.

Proposer aux enfants de s'asseoir devant la peinture, le plus loin possible pour avoir le recul nécessaire.

On peut apprécier la variété des couleurs et les détails minutieux qui rendent les fleurs très réalistes.

Ici aussi l'artiste joue sur le fort contraste entre un fond sombre et des couleurs vives pour focaliser l'attention sur le sujet.

Dessin

Proposer aux enfants de choisir un des deux tableaux et de s'asseoir devant. Leur distribuer alors un crayon à papier (noir) et des crayons de

couleur ainsi que le cahier du musée. La consigne est de dessiner (sans déborder sur le sol !!) le tableau choisi en essayant de recréer le contraste entre le noir et les couleurs vives.

Pour des raisons de sécurité des œuvres, distribuer les crayons lorsque les enfants sont assis devant les œuvres. Encourager les parents accompagnateurs à encadrer les groupes d'enfants.

Pensez à garder 15-20 mn pour cet exercice à la fin de la séance.

Les peintres nordiques, des noirs qui éclairent

Séance 2 de la séquence *Les couleurs du noir*

Fiche pédagogique

Afin de préparer ou prolonger cette séance, l'utilisation d'un appareil photo numérique ainsi que de différents logiciels sur ordinateur peuvent s'avérer efficaces pour faciliter la compréhension des élèves et permettre des actions rapidement effectuées par les élèves ou l'enseignant. Nous citerons entre autres logiciels : Photofiltre et Artrage (logiciels libres ou très peu chers directement téléchargeables sur Internet). Le travail à partir d'un rétroprojecteur offre aussi de nombreuses possibilités.

Les pistes proposées se basant en partie sur des portraits d'élèves, il convient, pour plus de garantie, que toutes les autorisations nécessaires aient été signées par les parents, même s'il s'agit d'un travail interne à l'école et qui ne sera pas diffusé.

En ce qui concerne le travail photographique en classe, de nombreuses ressources sont disponibles sur Internet, on trouvera aussi de nombreuses pistes de travail dans des publications du Scéren, même chose pour le travail sur le portrait.

Notions/questions soulevées

Histoire de l'art

Les genres en peinture : histoires, fonctions, formats...

Le portrait dans l'art occidental, portrait en peinture / portrait photographique

Arts plastiques

La question du support

La question de la matérialité de l'œuvre
adéquation du geste et de l'outil en relation avec le support

La question de la ressemblance,

Les différences entre les différents médiums...

Les pistes de travail en classe

-amener les élèves à percevoir les différences et les possibles dus à des supports différents
-faire prendre conscience de la gestuelle et des traces liées au support utilisé.

-donner une attitude à un sujet
-prendre une pose sur indication
-représenter l'autre dans ce que l'on en perçoit
-se représenter comme on se perçoit

Les variables

-travailler sur tissus, sur papier (fin ou épais, imprimé (journal, carte routière), sur carton (lisse, ondulé)
-travailler sur du marouflage de tissus ou de papier sur carton

-réexpliquer la notion de portrait, les différences entre les différents types.

-faire un portrait. Reproduire, agrandir à partir de :

- une photographie prise de soi,
- une photographie prise d'un autre élève,
- un élève qui pose (notion de croquis),

-faire son autoportrait (travail avec miroir donc production inversée par rapport au regard de l'autre).

-faire varier les formats et plans des supports proposés.

-travailler à partir d'un rétro projecteur permettra de confronter les élèves à leur production (photographie ou portrait déjà réalisé imprimé sur transparent) à de nouveaux formats, au choix d'outils quant à la reproduction de ce

La question du cadre et du cadrage, de l'échelle des plans, et du rapport au spectateur. (comment je perçois un portrait en pied, un portrait en buste, l'échelle du portrait...)
La question du rapport fond-forme, des passages entre le fond et la forme

-éduquer le regard à la lecture d'image
-produire en fonction d'intentions définies
-approcher la conscience de l'importance d'une couleur ou de représentation de second plan/de fonds (couleur unique, laquelle ? et par opposition de formes diverses, pourquoi ? ...)

portrait, au choix de reproduire ou non certains traits, ...)

-mettre un camarade en attitude (position de la tête, direction du regard, des épaules, place des bras et des mains), le prendre en photo, effectuer plusieurs prises avec des temps de regards sur la production et l'effet produit. La notion de cadrage sera inévitablement abordée.
-détourner le portrait (photofiltre), l'installer sur des fonds de couleurs différentes (possible aussi avec le logiciel ArtRage). Possibilité aussi d'utiliser la fonction bichromie (présentation façon Pop Art).
-intervenir directement sur sa photographie avec de la peinture (ArtRage).

Le noir dans ses relations à la matière, aux matières et à la lumière.

-amener les élèves à produire en noir sur des fonds noirs (lien avec les supports et les différentes textures de noirs), expérimenter les différents noirs, l'importance de la texture qui va focaliser le regard.

Comment organiser des motifs, les combiner, les isoler,

-faire découper des formes simples d'un gabarit donné, ou les donner prédécoupées selon l'âge des élèves, possibilités de se servir de formes présentes en nombre dans la classe. Définir une composition, puis chaque élève la colle sur des fonds différents (fonds monochromes ou d'images existantes). Comparaison des différentes perceptions.

La série : comment la « mise en série » organise-elle du fini, du non fini ; quels effets sur le regard...

-exploiter la thématique des fleurs vue dans le tableau de Seghers (faire des tapis individuels de fleurs, composer toutes les productions ensemble, ...).

La pénombre, des noirs qui suggèrent

Séance 3 de la séquence *Les couleurs du noir*

Visite menée en autonomie par l'enseignant
1h, cycle 2

Notions abordées. Séance 3.

Observations. Préparation. Prolongement en classe.

Matériel.

Après une séance consacrée à la peinture abstraite puis une seconde au portrait, cette troisième visite se fait autour du paysage et plus largement autour de la notion de pénombre

L'objectif est de faire découvrir aux enfants la subtilité de la luminosité du crépuscule. L'obscurité qui enveloppe alors le paysage a un fort pouvoir de suggestion. Il en va de même pour des scènes plongées dans la pénombre dans lesquelles la part de mystère est renforcée.

- approcher la notion de paysage
- travailler les concepts d'obscurité, de pénombre et par là même de lumière
- aborder/reprendre les notions de plans (premier et arrière plan)

La notion de paysage pourra être préalablement développée en classe.

A l'aide d'une reproduction couleur de la partie supérieure du tableau de Chintreuil (voir annexe du dossier), chaque enfant aura, en classe, imaginé ce que l'artiste a peint au premier plan.

Voir page 19 la fiche pédagogique réalisée par l'IUFM.

Pour cette séance au musée :

- la présence de 3 encadrants (enseignant + deux parents) est nécessaire ;
- prévoir à l'avance en classe une organisation sur plan de la séance au musée (voir plans en annexe du dossier).
- penser à faire observer aux enfants les contrastes lumineux visibles dans l'architecture du musée (lumière, matériaux).

Pensez à amener vos « cahiers du musée », des crayons de couleurs, ainsi que les reproductions couleur de la partie supérieure du tableau de Chintreuil coloriées par les enfants.

Déroulement

Découverte de *Une mare, effet du soir après l'orage* de A.Chintreuil

La séance se déroule en demi classe.

Groupe 1 :

- *Une mare, effet du soir après l'orage*, A.Chintreuil
- *Les femmes d'Alger dans leur intérieur*, E. Delacroix, salle 32 (QCM)
- *Le retour d'Ulysse*, F-X .Fabre, salle 27. (Histoire à développer)

Groupe 2 :

- *Ruth et Booz*, F.Bazille, salle 39 (Mimer les personnages, dessin dans la salle)
- *Le moulin de la Galette*, A .Chabaud, salle 42 (possibilité de faire reprendre les écrits du tableau : « Moulin de la Galette » - difficulté avec le « G » que l'on peut lire « C »)
- *Une Mare, effet du soir après l'orage*, A.Chintreuil

Se rendre dans le couloir du premier étage du collège des Jésuites. Asseoir les enfants au milieu du couloir en ayant soin de les placer assez loin pour qu'ils aient le recul suffisant tout en respectant la distance de sécurité nécessaire à la sécurité des œuvres.

L'objet de cette visite au musée est de confronter les enfants à l'œuvre peinte dans sa totalité.

1) Observation de la composition, description des détails par les élèves :

- la mare et les pêcheurs (bonnet rouge) dans l'obscurité du premier plan... Si besoin, proposer à un enfant de se lever pour observer la peinture de plus près tout en la décrivant à voix haute au reste du groupe.
- attirer l'attention des élèves sur l'heure du jour choisie par l'artiste. Pourquoi ?

Pour profiter de l'atmosphère étrange qui règne au coucher du soleil lorsque l'obscurité envahit la campagne. Le fait qu' « on ne voit pas bien » les détails permet justement de laisser l'imagination du visiteur plus libre. Ce « noir » suggère et n'impose pas d'histoire précise. On devine des pêcheurs, une mare.

2) Comparaison avec les dessins réalisés par les enfants

On aura pris soin d'amener au musée les dessins réalisés par les enfants en classe afin de pouvoir les comparer avec l'œuvre de l'artiste.

Concordance de couleurs

Dans la plupart des cas, les enfants placent dans la partie inférieure de la composition des couleurs qui sont beaucoup plus vives que celles qu'a choisies l'artiste. On pourrait dire qu'il semble « faire jour » au premier plan alors que les enfants viennent de reconnaître que la scène se déroule au soleil couchant.

Concordance de sujet

On note aussi souvent une distance entre le sujet traité dans la partie haute (paysage de campagne au crépuscule) et la scène dessinée par les enfants (immeubles...). On peut alors parler avec eux de la cohérence entre les deux parties du tableau.

Pénombre

Groupe 1

Les femmes d'Alger dans leur intérieur, 1849
Eugène Delacroix
Salle 32

Chaque groupe d'enfants est amené à retrouver dans le musée deux tableaux dont ils connaîtront le nom et le numéro de salle.

Les informations suivantes pourront aider l'enseignant et les accompagnateurs dans leur découverte des oeuvres.

Une mise en commun pourra se faire lors du retour en classe. Les reproductions des œuvres vues pendant la visite sont disponibles sur le site Internet du musée à l'adresse suivante :

http://museefabre.montpellier-agglo.com/index.php/etudier/recherche_d_oeuvres

A l'aide du plan du musée, se rendre salle n°32 et chercher un tableau intitulé *Les femmes d'Alger dans leur intérieur* peint par Eugène Delacroix. Possibilité d'organisation : questions ci-dessous et/ou QCM

- Combien de personnages sont visibles dans cette composition ? A quoi sont-ils occupés ?

On découvre dans ce tableau trois jeunes femmes assises ou allongées dans un intérieur confortable autour d'un narghilé. A droite de la composition, une quatrième jeune femme noire se distingue à peine devant le lourd rideau qu'elle semble retenir.

- Dans quel pays cette scène semble-t-elle se dérouler ? Pourquoi ?

A en croire la décoration faite de coussins, de tapis et de tentures, on voit vite que la scène se déroule loin de Montpellier. Le mobilier et les vêtements de ces jeunes femmes rappellent des pays lointains qu'on a longtemps appelés d'un terme un peu général : « l'Orient ».

En effet, au début du XIXe siècle, le peintre Eugène Delacroix a voyagé jusqu'au Maroc où il est resté pendant trois mois. Il a ramené de nombreux croquis et aquarelles qui lui ont permis de peindre des tableaux inspirés de son voyage, de longues années après son retour.

- Comment pourrait-on décrire la lumière qui éclaire cette scène ?
- Quel est le personnage le plus éclairé ? Par quoi ?

La lumière qui baigne la composition est douce et chaleureuse. Eugène Delacroix a été fasciné durant son voyage par cette luminosité très particulière aux pays du sud. On pourrait imaginer derrière le rideau (à droite du tableau) une porte donnant sur une cour intérieure baignée de soleil.

- Quelles sont les principales couleurs de la composition ? Quel effet cela donne-t-il ?

.....
.....

QCM

Coche les bonnes réponses :

- 1- Combien de personnages vois-tu ?
2 3 4 5 6
- 2- Que font ces femmes ?
Elles boivent du thé
Elles se reposent à l'ombre, autour d'un narguilé
- 3- Dans quel pays se passe cette scène ?
en France en Chine en Algérie aux Etats-Unis
- 4- Quelles sont les couleurs les plus présentes dans ce tableau ?
bleu vert jaune rouge
blanc marron noir orange
- 5- Coche tous les mots qui peuvent se rapporter à cette scène :
froid chaleur douceur violence
calme confort tristesse tranquillité
- 6- Entoure le personnage le plus éclairé. Fais une flèche pour indiquer d'où vient la lumière.

Explorer les collections permanentes - Les couleurs du noir

Le retour d'Ulysse, 1837
François-Xavier Fabre
Salle 27

Rendez vous maintenant salle n°27 et cherchez un tableau intitulé *Le retour d'Ulysse* peint par François-Xavier Fabre.

Dans ce tableau, le peintre a choisi d'illustrer un passage de l'*Odyssée*. Ce récit mythologique écrit par Homère raconte l'histoire d'Ulysse, un célèbre héros grec. Il est réputé pour sa grande intelligence qui a été précieuse pour gagner la guerre de Troie à laquelle il a pris part aux côtés d'Achille.

Après la victoire, il retourne à Ithaque, l'île dont il est le roi. Ce voyage, plein d'embûches est une aventure qui, dit-on, a duré dix ans. Il est donc âgé lorsqu' enfin il regagne son palais.

Amener les enfants à découvrir les personnages qui composent le tableau :

- Lequel d'entre eux est Ulysse ? Comment est-il habillé ?

Ulysse s'est déguisé en mendiant pour ne pas être reconnu. Il souhaite s'assurer que tout va bien dans son palais et que sa femme, Pénélope, ne s'est pas remariée durant sa longue absence.

- Qui sont les deux autres personnages féminins ? Quels sentiments expriment-ils ?

Au second plan, on peut voir une femme assise qui semble pensive, mélancolique, peut-être triste. C'est Pénélope, la femme d'Ulysse. Elle attend le retour de son mari avec impatience et fidélité.

Au premier plan, c'est Euryclée, la nourrice d'Ulysse. Agenouillée pour lui laver les pieds en signe d'hospitalité, elle reconnaît sur le genou du mendiant la blessure qu'Ulysse s'était fait autrefois à la chasse au sanglier. Il lui met violemment la main sur la bouche pour l'empêcher de crier son nom et dévoiler son secret.

On voit à ses yeux écarquillés qu'elle a reconnu Ulysse alors que Pénélope ne se doute encore de rien.

- De quelle façon le peintre a-t-il éclairé la scène ?

On aperçoit un feu en haut à droite du tableau. C'est la douce lumière qui émane du foyer qui éclaire toute la scène en laissant de nombreuses parts d'ombre dans la composition pour en accentuer le mystère de la scène. Quels sont les endroits laissés dans l'ombre ?

Quels sont les endroits habilement éclairés ? (Les yeux étonnés de la nourrice par exemple : le peintre guide notre regard grâce aux jeux d'ombre et de lumière)

- Quelles sont les principales couleurs de la composition ? Quel effet cela produit-il ?

.....
.....

Groupe 2

Ruth et Booz, 1870
Frédéric Bazille
Salle 39

A l'aide du plan du musée, rendez vous salle n°39 et cherchez un tableau intitulé *Ruth et Booz* peint par Frédéric Bazille.

- Que peut-on voir sur ce tableau ? Que font les personnages ?

Ce tableau est inspiré d'un poème de Victor Hugo qui porte le même titre que le tableau : *Ruth et Booz*.

L'histoire est tirée de la Bible. Booz est un vieillard sage, épuisé après avoir fauché son champ de blé. Le peintre le montre assoupi sous le clair de lune. Sa jeune femme, Ruth, rêve à ses côtés en regardant la lune et les étoiles.

« *Ruth songeait et Booz dormait ; l'herbe était noire* »

Une impression de calme émane de ce paysage presque vide plongé dans la pénombre de la nuit. On distingue derrière Booz un grand cèdre et au loin dans le champ des meules de foin.

Leur rencontre, voulue par Dieu, est un moment important de l'histoire de l'humanité car, de leur union improbable, naîtra la lignée qui conduit à Jésus.

- Ce tableau est-il terminé ? Observez bien les détails.

En observant bien les extrémités à droite et à gauche du tableau, on aperçoit que le gris du fond apparaît. Frédéric Bazille n'a tout simplement pas eu le temps de terminer de placer ses couleurs nocturnes. A 29 ans, le jeune peintre qui a grandi à Montpellier est en effet mort à la guerre laissant son tableau inachevé.

- Quelles couleurs ne trouve-t-on pas dans cette composition ? Quel effet cela donne-t-il ?

.....
.....

On peut proposer aux enfants de mimer la pose des deux personnages. Un dessin dans le « cahier du musée » peut également être fait.

Le Moulin de la Galette, 1905
Auguste Chabaud
Salle 42

Rendez vous maintenant salle n°42 et cherchez un tableau intitulé *Le Moulin de la Galette* peint par Auguste Chabaud.

- Où semble se dérouler la scène et à quel moment de la journée ?

Auguste Chabaud a grandi à Nîmes, non loin de Montpellier. Comme beaucoup d'artistes de son époque (il a vécu il y a cent ans), il est allé très souvent à Paris car cette ville le fascinait. On pouvait y voir beaucoup de choses et la nuit, comme le montre ce tableau, on pouvait profiter de nombreux spectacles et de la modernité de la ville.

Le « Moulin de la Galette » est le nom d'une célèbre guinguette dans le quartier de Montmartre à Paris. Une guinguette est un endroit où on peut venir danser aux sons d'un orchestre... on s'y amuse beaucoup. Dans ce quartier de Paris, beaucoup de vieux moulins à vent avaient été transformés en salles de spectacle... Regardez bien derrière l'enseigne lumineuse où il est écrit « Moulin de la Galette », on voit les ailes d'un autre moulin.

- De quelle façon le peintre a-t-il éclairé la scène ?

C'est une scène nocturne. La pénombre de la nuit est révélée par les enseignes lumineuses : « Moulin de la Galette », « Bal »... Le peintre est fasciné par cette lumière nouvelle car à cette époque on vient juste d'inventer l'électricité ! On voit aussi des petites lumières rouges sur les toits des maisons et des moulins à l'arrière. Au premier plan, on voit des calèches tirées par des chevaux (les voitures n'existent pas encore en 1905) qui déposent des gens venus s'amuser à la guinguette. Ces calèches sont éclairées par de petites lanternes rougeoyantes.

Dans la rue, on peut voir les lumières colorées se refléter sur le sol. Pour cela le peintre a placé des touches de jaune, de bleu et de rouge qui contrastent avec les noirs de la nuit et qui rappellent l'ambiance de fête qui régnait dans ce quartier.

- Quelles sont les principales couleurs de la composition ? Quel effet cela donne-t-il ?

.....
.....

La pénombre, Des noirs qui suggèrent

Séance 3 de la séquence *Les couleurs du noir*

Fiche pédagogique

En préambule : le travail photographique avec les élèves facilitera la compréhension de la notion de premier et d'arrière plan, la question de la lumière dans la prise de vue, de l'intentionnalité dans l'expression d'une présentation ou représentation.

Notions/questions soulevées

Histoire de l'art

Les genres en peinture :
Paysages, portrait, peinture d'histoire...
Peindre un paysage ? (paysage réel, paysage idéal)
La ressemblance et les écarts

L'œuvre dans sa relation à la nature :
l'imitation, la rupture du pacte figuratif...

Les pistes de travail en classe

-catégoriser : paysage par rapport au portrait, à la peinture abstraite.

-définir un temps, un espace
-voir/dissimuler/cacher

-notions de grandeurs, de précision des limites de l'objet représenté en arrière plan

Les variables

-selon les possibilités sur un ou plusieurs ordinateurs, visualiser la partie haute du tableau qui sera vue lors de la prochaine visite au musée. Les élèves doivent décrire tout ce que l'on voit sur l'image. Le travail sur plusieurs ordinateurs, favorisera, lors du regroupement, la richesse et précision des restitutions.

Cacher / montrer

-collectivement, imaginer ce que l'on ne voit pas, ce que le peintre a pu peindre dans la partie manquante. Cela amène inévitablement à traiter des écarts (époque, moment de la journée, paysage campagnard, abstraction...).

-individuellement, les élèves interviennent sur une reproduction et complètent à leur goût (il est essentiel de définir la zone de la partie manquante).

-regard collectif sur les productions des élèves, mise au jour des différences et des espaces blancs laissés, cohérence ambiance du haut du tableau et du bas, question des distances (premier plan). Possibilité ou non d'une nouvelle intervention sur sa production après cette phase.

La représentation de la lumière dans la peinture occidentale
(les valeurs, les modelés...)
La lumière comme un élément de mise en scène, de dramatisation. (cf. Caravage)

-comparer la visibilité d'objets, de lieux, selon le degré de lumière

-utiliser l'espace classe, école, comme lieu d'expérimentation de lisibilité : décrire un objet, un lieu en fonction de la lumière (lumière du jour, pénombre, lumière artificielle avec des lampes torches).

-déplacer une lumière artificielle autour d'une production d'un élève, d'une reproduction d'œuvre. Amener à verbaliser la précision ou le flou des détails perçus selon les axes de lumière

Interroger les matériaux de l'œuvre ; la question de l'introduction d'éléments hétérogènes dans l'espace pictural
La transparence / L'opacité

- obscurcir une photographie ou une reproduction d'œuvre
- définir des zones d'intervention
- comprendre le sens de la transparence, de l'opacité,
- comparer

L'échelle des plans (premier plan / plan moyen / arrière plan), l'étagement des différents plans dans la représentation de l'espace, le point de vue

- percevoir et représenter des éléments sur différents plans.
- mettre en mots le rapport distance/grandeur à travers l'expérimentation

définis.

- exprimer le ressenti d'un lieu à différents moments de la journée en fonction de la lumière.
- définir des couleurs de pénombre.

-par ajout : à la mine graphite, à l'aquarelle, à la craie grasse, papiers translucides ou non.
-dans ArtRage, insérer une photographie ou reproduction de tableau, ajouter un nouveau calque, faire intervenir les élèves avec les outils virtuels (peinture plus ou moins diluée, craies grasses, crayons, ...).

-par superposition : de calques blancs ou/et de couleurs, de tissus (voile, gaze, tulle, dentelles), de tissus translucides ou non ?

-par les échanges à partir de photographies prises par les élèves, ou de cartes postales
-en photographiant le même objet ou la même personne à des distances différentes,
-même travail avec plusieurs objets identiques ou élèves de même taille positionnés à des distances différentes.
-les représenter en dessin ou en peinture.

Simon Hantai, des noirs qui révèlent

Séance 4 de la séquence *Les couleurs du noir*

Visite menée par un médiateur du musée
1h, cycle 2

Notions abordées. Séance 4.

Observations. Préparation.
Prolongement en classe.

Cette quatrième séance a pour but de faire découvrir aux enfants la démarche de Simon Hantai et de les y initier.

L'observation et la capacité de déduction des élèves sont au centre de cette séance qui les mettra également en situation d'expérimentation par le biais d'un atelier numérique.

-aborder des pratiques picturales (ici, notions de recouvrement et soustraction de peinture)

-amener les élèves : à travailler dans le temps, à retravailler sur leur production, à apprendre à différer.

Voir page suivante la fiche pédagogique réalisée par l'IUFM.

Simon Hantai, des noirs qui révèlent

Séance 4 de la séquence *Les couleurs du noir*

Fiche pédagogique

En préambule : il s'agit, en lien à la séance au musée, d'offrir aux élèves l'appropriation d'une technique. D'un point de vue général, cela renvoie aussi aux notions de « vu/caché », « révélé/tu ». Liens possibles avec de nombreux albums de jeunesse.

Notions/questions soulevées

La picturalité ; la matière: recouvrements, superpositions

Les opérations plastiques :
transformations par actions (pliages, plissage, déchirages, perforations)
adjonctions d'éléments à la surface peinte
reproductions de textures par empreintes dans la pâte épaisse

le temps et la durée

Le geste : le geste en adéquation avec une intention, avec une pensée de la production à venir

Les pistes de travail en classe

-reproduire la technique utilisée par S. Hantai

-retravailler sur sa production
-apprendre à différer

Les variables

-à travers la fabrication de carte à gratter : craies grasses sur support assez épais, recouvrir d'encre de chine épaisse, choisir de gratter (choix de l'outil) certaines parties, en utilisant toujours le même geste, gestes différents, en variant la taille de la soustraction de matière.
-même travail en virtuel, comme au musée avec ArtRage. Chaque élève se choisit un geste, comme une signature, il le reproduit en différentes tailles. L'aléatoire des couleurs mises au jour est un facteur d'échanges intéressants.

-réinvestir cette technique en peinture : les élèves sont confrontés à plusieurs points peu fréquents à l'école : élaborer un projet de production en arts visuels, revenir sur un produit réalisé en plusieurs étapes.
-varier les temps entre chaque intervention sur la production des élèves,
-définir des gestes pour la soustraction de matière, s'entraîner à le réaliser, le systématiser avant de le faire sur sa production.
-choisir son outil d'intervention,
-jouer sur les grandeurs de la trace,
-jouer sur les formats de production (développer le geste par l'implication corporelle).
-ajouter des traces en peinture après la phase de soustraction.

Pierre Soulages, des noirs qui évoquent

Séance 5 de la séquence *Les couleurs du noir*

Visite menée par un médiateur du musée
1h, cycle 2

Notions abordées. Séance 5.

Observations. Préparation.
Prolongement en classe.

Matériel.

Cette cinquième séance a pour but de sensibiliser les enfants au pouvoir évocateur des œuvres de Pierre Soulages. Les émotions, ce que l'on ressent quand on regarde un tableau, seront au centre de cette séance.

- inscrire corporellement un événement.
- exprimer corporellement et/ou picturalement un événement, à partir de sons, d'images,

Voir page suivante la fiche pédagogique réalisée par l'IUFM.

Demander aux enfants de s'habiller ce jour-là en noir ou en bleu.
Amener le « cahier du musée »

Amener un appareil photo numérique.

Pierre Soulages des noirs qui évoquent

Séance 5 de la séquence *Les couleurs du noir*

Fiche pédagogique

Cette séance est basée sur les émotions et l'expression de celles-ci. Un travail préalable sur les émotions, en classe, notamment à travers la littérature de jeunesse semble nécessaire afin de faire comprendre aux élèves cette notion et le vocabulaire qui y est attaché.

Notions/questions soulevées

Eprouver l'œuvre d'art :
Dire son ressenti et ses émotions. Les exprimer en utilisant la médiation de son corps.

La question de la copie

Quelle trace, quel geste dans une relation à la mémoire et au souvenir de l'œuvre

Le corps et l'œuvre, le corps dans l'œuvre.

Les pistes de travail en classe

-nouvelle lecture du texte
-retour sur les photographies devant tableau

-à partir d'images
-à partir de sons
-à partir de textes lus

Les variables

-les élèves n'ont plus les yeux bandés et ne sont plus face au tableau, ils doivent se représenter le tableau. On peut leur rappeler individuellement ce qu'ils ont dicté (pour les plus jeunes) ou leur rendre leur écrit sur leur sentiment.

-refaire le même tableau que celui vu au musée. Les médiums sont au choix (peinture, craies grasses, Des formats et des supports différents sont proposés.

-produire avec les mêmes couleurs (bleu, blanc, noir) sur un support imposé (papier de verre, carton, carton entoilé, ...).

-expliquer son choix de position pour la photographie, en fonction de ce qu'inspirait le tableau choisi à ce moment là.

-amener les élèves à produire et à analyser, à travers des pratiques d'expression corporelle et les arts plastiques leurs productions en fonction du ressenti : peindre en musique, peindre après le visionnage d'images, peindre son état du moment... Les élèves réinvestissent tous les apports ayant eu lieu depuis le début de ce travail.