

Module de formation hybride
Entrée dans l'histoire des arts par les arts visuels
Cycle 3

Le 4 juin 2014 / Condé sur Vire

L'objectif de ce temps de formation :

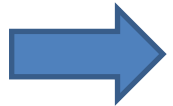
Analyser la séquence proposée pour dégager des éléments de pratique transférables à d'autres séquences .

Le contenu de la formation :

- Retour sur la première partie de la formation à distance
- L'impressionisme
- Analyse de la séquence proposée par Astride de la Motte
- Synthèse des éléments à retenir pour une autre séquence
- Quelques éléments de progressivité
- Bilan de cette première expérience de formation

Définition du mouvement impressionniste : 1860→ 1886

(sources : Larousse/ le mouvement impressionnisme et les grands peintres)

Une manière particulière de percevoir la nature

- Mettre en exergue la surprise qu'elle suscite et son rayonnement.
- **L'impression** est préférée au détail .
- La part issue de **la sensation de l'artiste** est de ce fait prépondérante.
- Les repères traditionnels disparaissent

➔ Une importance particulière est donnée aux couleurs :

- **Les rendre aussi riches et vibrantes**
- **Colorations inconnues**

Parmi les principaux artistes qui s'attachèrent à l'impressionnisme, l'on peut citer sans hésitation [Monet](#), [Manet](#), [Renoir](#), [Cézanne](#) et [Sisley](#)

L'impressionnisme et la musique :

Peut-on vraiment parler d'impressionnisme en musique?

Des inspirations proches dans les compositions :

- la référence à la nature, à la peinture → Debussy
- « couleurs » musicales
- une écriture qui vise à l'harmonie par petites touches indépendantes, à la manière « pointilliste »

Site du FAR: agence musicale régionale qui a pour mission de mener un ensemble d'actions dans le domaine musical

La mer de Debussy : 1905

Maurice Ravel : *le deuxième mouvement du quatuor*

Dans quel contexte naît ce mouvement?

L'époque:

- Une France dirigée par le régime autoritaire de Napoléon

- La politique culturelle de l'Empire encense un art académique : le style « pompier » → Meissonnier,
Et dénigre **un art réaliste** Courbet.

Le siècle de la Révolution industrielle:

- La photographie: 1824 → Niépce

- La Machine à vapeur : 1830
 - première ligne de chemin de fer en Angleterre en 1825
 - Les premiers navires

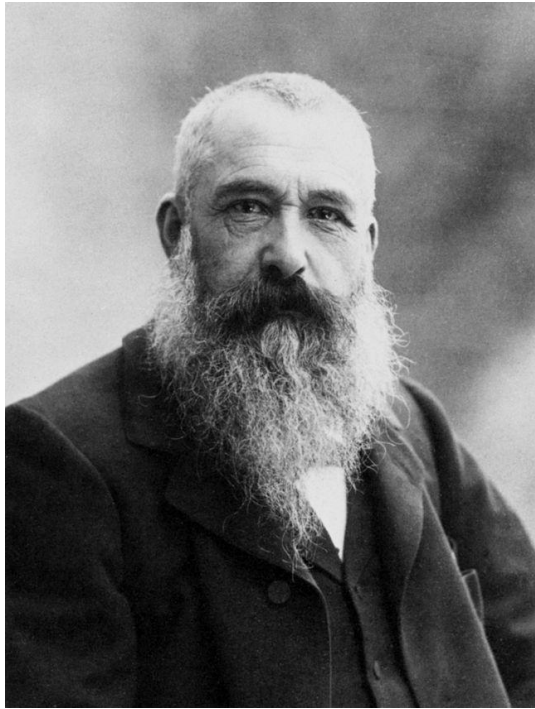
- Le moteur à explosion : seconde moitié du 19e siècle
 - l'automobile: vers 1886
 - l'avion 1890

Le télégraphe: 1837 Samuel Morse

Le téléphone: 1876 Graham Bell

Le phonographe : 1878 Thomas Edison

→ [en images](#)

Claude Monet
(1840/1926)

Autoportrait 1886

Ses principales œuvres

Un coin de studio 1861

Le déjeuner 1868

La Tamise à Westminster 1871

Impressions soleil levant 1872

Les coquelicots 1873

Femme à l'ombrelle 1875

La gare Saint-Lazare 1877

Les meules fin d'été 1890

Cathédrale de Rouen 1890-1894

Les Nymphéas 1899-1903

Maison du parlement à Londres 1903-1904

Les nénuphars 1905

Autoportrait 1917

Le pont Japonais 1918

Analyse de la séquence proposée

Les objectifs d'Astride de la Motte (module)

→ Amener les élèves à **s'exprimer autour des œuvres d'art**, à **observer les techniques**, la **structure** et la **composition** de l'œuvre.

→ Faire accéder les élèves à **une première culture commune** dans laquelle ils puiseront tout au long de leurs apprentissages.

→ Amener les élèves à lier le plaisir de **la reconnaissance** à celui de la **découverte**.

→ Amener les élèves à **mobiliser régulièrement les connaissances culturelles** et lexicales acquises antérieurement pour favoriser une **mémorisation** à long terme.

→ Favoriser la **créativité des élèves tout en visant l'acquisition de savoirs** spécifiques et le transfert de ces savoirs dans d'autres activités

Les programmes du cycle 3 : Pratiques artistiques et histoire des arts

→ La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont développées par **les pratiques artistiques** mais également par la rencontre et l'étude d'œuvres diversifiées relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l'histoire des arts.

L'histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de référence qui appartiennent au patrimoine ou à l'art contemporain ..
L'histoire des arts en relation avec les autres enseignements aide les élèves à se situer parmi les productions artistiques de l'humanité et les différentes cultures artistiques considérées dans le temps et dans l'espace.

▪

Les compétences de fin de cycle

L'élève est capable de :

- distinguer les grandes catégories de la création artistique
- reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou musicales préalablement étudiées : savoir les situer dans le temps et l'espace .
- exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art en utilisant ses connaissances
- pratiquer le dessin et diverses formes d'expression visuelles et plastiques.

Les objectifs de la séquence pour le cycle 3

→ Observer et décrire des œuvres du patrimoine .

→ Transmettre et échanger sur du visuel, des émotions et des effets ressentis en utilisant ses connaissances.

→ Tisser des liens avec ses références culturelles

→ Partie arts visuels:

Lire des photographie d'aujourd'hui et voir comment on peut transformer une œuvre d'art en production pour les élèves.

Pourquoi ce tableau?

L'objectif prioritaire d'Astrid de la Motte :

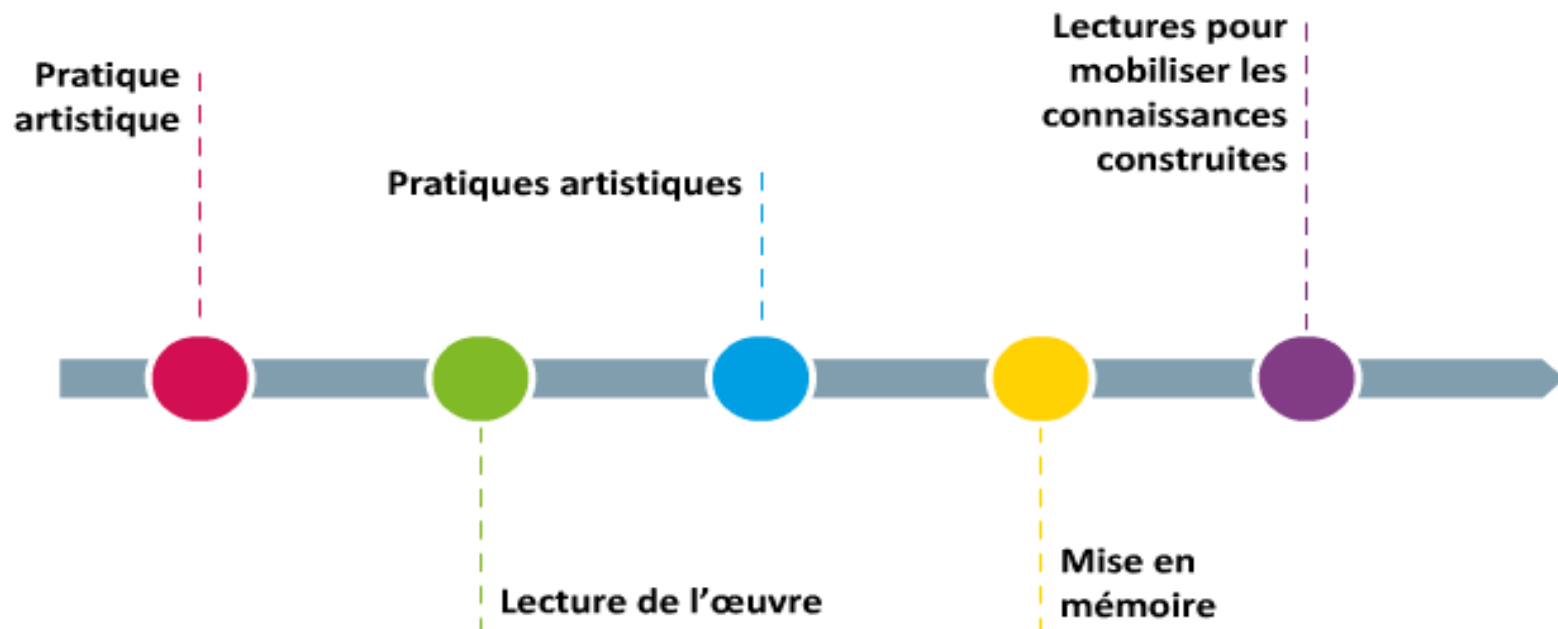
Continuité : parcours sur Claude Monet

A la croisée de plusieurs disciplines: Histoire / histoire des arts
A la croisée des connaissances culturelles construites par l'élèves depuis la maternelle.

S

Structure de la séquence

Séquence proposée:

Séance 1 : pratique artistique: le dessin

Objectif: dessiner pour représenter ce qu'on entend

Situation proposée: dictée dessinée de l'œuvre sur une feuille A 4 (feutre noir)

La dictée:

Prendre la feuille horizontalement.

Dans la moitié inférieure, au centre, dessiner une locomotive se dirigeant vers nous et un train qui part en sens inverse.

Dessiner les rails sur lesquels ils roulent.

Dessiner des volutes de fumée et de vapeur s'échappant de la locomotive.

A gauche de la locomotive, dessiner un train à l'arrêt.

A droite, dessiner une foule éparse d'une quinzaine de personnes qui attend.

Dans la moitié horizontale supérieure, dessiner une grande verrière en forme de V inversé qui surplombe les trains et la foule.

En arrière-plan, dessiner des immeubles haussmanniens.

Question: De quelle œuvre s'agit-il ?

Séance 2 : Lecture de l'œuvre

Phase 1 : Comparaison entre l'œuvre et les productions
Comparer et dire leurs impressions autour de la dictée dessinée

→ Élément manquant: la couleur

Comparaison axée sur ce qui est du domaine de la figuration et de la composition

Phase 2 : la couleur : Qu'est-ce qu'apporte la couleur?
Ombres et lumières → ombre colorée (Introduit par Monet)
Composition chromatique: couleurs dominantes
Comment sont-elles réparties ? La touche de Monet

Phase 3 : Acculturation

Raconter la belle histoire de la gare Saint- Lazarre
Objectifs : amener les élèves à comprendre ce qui dirigea l'œuvre de Monet → la recherche de l'instantanéité
Amener les élèves à comprendre l'importance dans la création des liens entre artistes.

Séances 3 : pratique artistique : arts visuels

Objectif: amener les élèves à poursuivre la compréhension de l'oeuvre

Phase 1 : Montrer des photos de la gare Saint-Lazarre d'aujourd'hui :
comparer avec l'oeuvre de Monet (ambiance)

→ Impressions et ressenti

Situation proposée: représenter la gare Saint-Lazarre aujourd'hui en respectant les critères de Monet : la lumière et le bruit

Technique : découpage et collage

Matériel : magazines, ciseaux

Support : grand format cartonné

Groupes de 8 élèves

Compétence: **Agir** sur un support **pour** donner l'impression de foule, de couleur de lumière et de bruit

Réponses attendues: accumulation (foule)

Une autre oeuvre de Monet : les amener à relever les critères communs

→ *La rue Montorgueil* 1878

Phase 2 : pratique artistique: éducation musicale

Situation proposée: mettre en son les deux tableaux de C. Monet
Jouer la musique du tableau

Séance 4 : mise en mémoire

Objectif : Permettre aux élèves de mobiliser les connaissances acquises sur Monet et ses œuvres .

Titres artistes dates sur la frise histoire des arts de la classe

Cahier de culture de l'élève: des articles de journaux de l'époque

Des extraits littéraires

Ouvrir autour de Claude Monet : les rencontres avec les autres artistes

Séance 5 : littérature de jeunesse

Objectif : Réactiver des connaissances vues précédemment

L'ange disparu → les coquelicots/ les meules

Flonflon et Musette:

Le jour suivant

Votre analyse : extraits du forum

Points positifs	Interrogations
<ul style="list-style-type: none">- La dictée artistique- Les apports sur l'œuvre et la vie de Monet- Le collage	<p>Connaissances nécessaires?</p> <p>Choix de l'œuvre pour travailler l'ombre et la lumière?</p> <p>Mise en musique de l'œuvre?</p>

Votre analyse maintenant: pendant/ après la mise en œuvre

Tableau à compléter par groupe de niveau

Une autre [proposition](#) de mise en œuvre

https://www.facebook.com/?locale=fr_FR

Un projet d'enseignement en arts visuels

Situation :

Peindre la gare Saint- Lazarre à l'heure de midi un jour ensoleillé

Critères de réussite:

J'ai réussi si le spectateur reconnaît la Gare St-Lazarre

J'ai réussi si le spectateur reconnaît le temps du midi un jour ensoleillé en **ne regardant que** l'intérieur de la gare.

J'ai réussi si je sais expliquer comment j'ai fait pour faire entrer la lumière dans la gare.

Séance 1 : Premier jet après l'étude de la photographie de la gare

Séance 2 : Retour sur les productions au regard des critères de réussite
→ Projet d'apprentissage

Séance 3 : Objectif: Repérer et définir ce qu'est la luminosité: étude des « meules » de Monet

Séance 4 : Objectif: dégager des règles d'action pour faire un camaïeu

Séance 5 : la perspective

→ s'entraîner à dessiner en respectant une certaine perspective

Séances 6 et 7 : Retour à la situation proposée:

Peindre la gare Saint-Lazarre à midi un jour ensoleillé

Séance 8 : Acculturation et mise en mémoire

Retour sur les productions

Lecture de l'œuvre de Monet: la gare Saint-Lazarre

Elaboration de l'affiche mémoire des apprentissages effectués lors de cette séquence

Synthèse des apports du point de vue de:

- La rencontre avec l'œuvre

- Des articulations entre les séances

La rencontre avec l'œuvre :

Quand?

En fonction de l'**objectif** que l'on se donne :

- Dès le début → Légitime les apprentissages → « à la manière de ... »
- Plus tard dans la séquence :
 - pour mieux comprendre l'œuvre et l'intention de l'artiste
 - pour progresser
- En fin de séquence :
 - acculturation

Comment?

Par fragment : favorise l'entrée dans l'œuvre (émission d'hypothèses)

Dans sa totalité : plus difficile sauf si elle est « préparée »

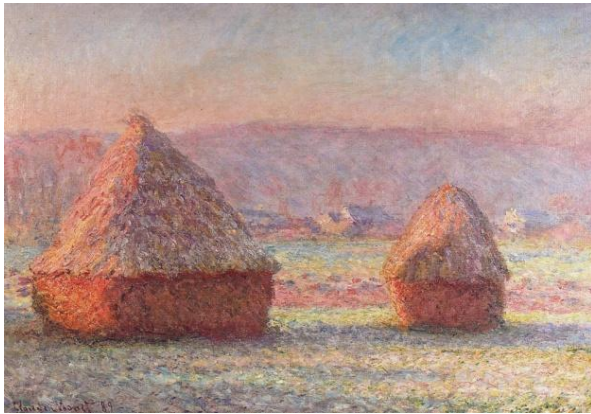
Les liens avec l'art visuel et l'éducation musicale :

Dans la séquence proposée:

→ Produire pour mieux comprendre l'intention de l'artiste

Autre objectif possible pour faire un lien avec l'éducation musicale:

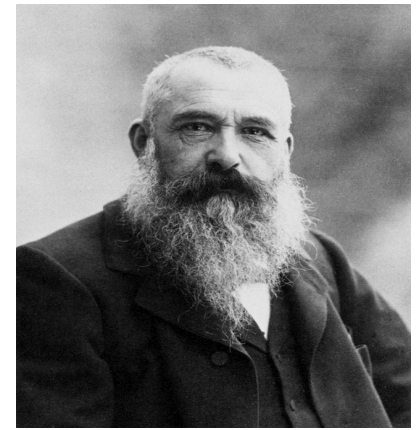
→ Acculturation: faire écouter des extraits de compositeurs contemporains de Monnet

Meules effet gelée blanche 1889

Meules grand soleil 1890

Claude Monet
(1840- 1926)

Mots clés :
impressionnisme,
touches, instantanéité,
couleurs, ombre et
lumière...

Production d'élève

Les peintres impressionnistes

Un écrivain de l'époque : Zola

Situer un évènement marquant de la Révolution industrielle

Quelques repères de progressivité

Rappel des objectifs du module :

- S'exprimer autour des œuvres d'art
- Observer technique, structure et composition de l'œuvre
- Une première culture commune
- Reconnaissance et découverte
- Mobiliser régulièrement les connaissances culturelles
→ mémorisation
- Favoriser la créativité des élèves tout en visant l'acquisition de savoirs

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Compétences visées	Observer et décrire des œuvres du patrimoine	Observer et décrire des œuvres du patrimoine	Observer et décrire des œuvres du patrimoine
	Transmettre et échanger sur du visuel	Transmettre et échanger sur du visuel	Transmettre et échanger sur du visuel
	Adapter son geste aux contraintes matérielles	Adapter son geste aux contraintes matérielles	Adapter son geste aux contraintes matérielles
	Comprendre l'intention de l'artiste : <i>peindre la nature</i> <i>On peut peindre la réalité sans la représenter telle qu'elle est mais telle qu'on la voit .</i>	Comprendre l'intention de l'artiste : <i>On peut peindre la réalité sans la représenter telle qu'on la voit mais telle qu'on la ressent (abstrait) (impressions n° 3 concert de Kandinsky)</i> <i>Comprendre la démarche de création d'un artiste</i>	Comprendre l'intention de l'artiste : <i>sa recherche de l'instantanéité sa démarche de création la technique employée (couleur et ombre et lumière) et les effets produits témoin de son temps</i>
Objectifs des articulations avec les arts visuels et l'éducation musicale	Pour mieux comprendre le geste de l'artiste	Pour mieux comprendre la démarche de création	Pour mieux comprendre l'intention de l'artiste (exprimer la foule , le bruit en saturant)

Bilan de cette formation