

Florence Dusart et Christian Brisson, CPD Arts visuels, Inspection académique de la Manche, Saint-Lô.

Avec la participation de Loïc Blouin, PIUFM, IUFM de Saint-Lô

L'IMAGE D'ART DU MOIS

JANVIER 2009

Principe:

Recourir chaque mois à une image d'oeuvre d'art ou à une oeuvre originale pour

- **favoriser et développer l'ouverture culturelle des élèves**
- **soutenir une séquence de travail en arts visuels**

L'image choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'images « satellites ».

Image:

« La Dame à la Licorne », (La vue), 1480-1490, artiste anonyme, tapisserie laine et soie, 312 x 330 CM, Musée des Thermes de Cluny.

Satellites

- « Nature morte à l'échiquier » (1630) de Lubin Baugin- Musée du Louvre, Paris.
- Tapisseries de Gombauld et Macé - Musée des Beaux-Arts – St-Lô.
- facultatif: les autres pièces qui composent l'ensemble de l'oeuvre étudiée
- des natures mortes d'époques différentes
- des images d'oeuvres mettant en scène des êtres fabuleux: « Saint-Georges et le dragon », « le minotaure », ...

La tapisserie

« La vue » est l'une des six pièces qui composent une oeuvre allégorique connue sous le titre « La Dame à la Licorne », et faisant l'apologie des cinq sens: le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Le dernier panneau, « Mon seul désir », serait, pour nombre d'historiens d'art, la traduction du « renoncement aux plaisirs de ce monde ».

« La vue » est la pièce la plus connue, car la plus reproduite;

La Licorne

C'est un animal fabuleux, au corps de cheval, à la tête parfois de cerf ou de chèvre, et qui porte sur le front une longue corne torsadée empruntée au narval. L'animal symbolise la chasteté, la pureté, l'amour et l'honnêteté. Il renvoie, dans la tradition chrétienne, « au sacrifice du fils et à sa résurrection ».

La Dame fera donc preuve de chasteté, c'est le dernier panneau, car elle perdra son promis.

L'image

La Licorne apprivoisée se laisse caresser. Elle a même posé ses pattes antérieures sur les genoux de la Dame qui lui tend un miroir dans lequel se reflète la tête de l'animal. Ce miroir symbolise le sens de la vue.

La scène se passe sur un îlot abondamment fleuri. L'unique personnage est accompagné de nombreux animaux en liberté. Le lion, assis à droite de la Dame, tient un étendard, blason d'une riche famille lyonnaise qui aurait été le commanditaire de l'oeuvre. L'ensemble des éléments qui composent la tapisserie et leur traitement « pictural » en font une scène irréelle, idyllique.

Le décor

L'îlot central traité en bleu sombre se détache, comme la scène d'un théâtre », sur un fond rouge lui-même richement parsemé de fleurs et d'animaux. Le vert des arbres vient harmoniser l'ensemble.

Ce style très décoratif est caractéristique de l'art de la tapisserie dite « en mille-fleurs », très répandu en cette fin du XVème siècle.

On notera le raffinement du dessin, soucieux du détail dans toutes les représentations. Ce décor presque surabondant participe au merveilleux et au caractère irréel de la scène.

L'art de la tapisserie

Celle-ci a sans doute été réalisée dans les Ateliers de Bruxelles, sur un métier à tisser, à partir de cartons conçus à Paris, Le tissage est donc l'affaire d'ouvriers ayant travaillé à partir de dessins d'artistes, réalisés à l'échelle réelle de la future tenture.

La Renaissance marque l'apogée de la tapisserie, particulièrement dans les Flandres et en France. De nombreux artistes, encore aujourd'hui, signent des cartons.

Les matériaux se sont diversifiés, et si les oeuvres tissées traditionnellement existent toujours, les créateurs ont fait de la tapisserie un objet « tridimensionnel, où peuvent entrer en jeu des enroulements, des vides, voire des éléments non textiles, (perles, morceaux de bois, etc..) »

Plan de séquence: cycle 2 et 3

Séance n°1: Dessiner, imaginer

Séance n°2: Découvrir l'image d'ancrage

Prolongements:

- **A voir:** Images satellites, Musées
- **A lire:** Albums et littérature jeunesse, sur le thème du fantastique
- **A faire:** imaginer et réaliser des êtres fabuleux

DEROULEMENT ET COMMENTAIRES

Séance n°1:

- Décalquer au préalable l'arrière-train de la licorne présente dans l'image à découvrir (la partie inférieure de l'abdomen, les pattes arrière et la naissance de la queue).
- Photocopier sur un support A4 de papier à dessin blanc.
- Inviter les élèves à continuer le dessin tout en veillant à apporter le plus de détails possibles et nommer « son animal ».
- Afficher et confronter les différentes productions. Orienter au fur et à mesure le regard sur les détails apportés et constater les effets produits (aspect général, caractères propres à l'animal dessiné, ...)

Séance n°2:

Découvrir l'image en trois temps:

1er temps:

- Occulter l'ensemble de la scène centrale à l'aide d'un cache pour ne dévoiler que le fond de la tapisserie pour bien mettre en évidence la richesse du décor.
- Insister sur la surabondance de fleurs et de rameaux qui parsèment un fond monochrome rouge. Relever le caractère décoratif qui en émane.
- S'intéresser aux animaux, les identifier et noter qu'ils se côtoient dans le même espace qu'ils soient sauvages ou domestiques.
- Achever en s'interrogeant sur le drapeau qui se fonde dans le décor et anticiper sur la partie cachée.

2ème temps:

-Découvrir la moitié gauche de la scène centrale où apparaissent le lion qui tient l'étendard, le bouquet d'arbres, les lapins. Echanger ses impressions, ses interprétations.

-Observer le miroir dans lequel on devine le reflet de la tête d'un animal. Solliciter l'imagination et la curiosité: de quel animal s'agit-il?

Qui est assis dans l'herbe fleurie? Pourquoi ce reflet dans le miroir? ...

3ème temps:

- Dévoiler l'ensemble de l'oeuvre et attirer l'attention sur la licorne et la décrire.
- Mettre en avant sa blancheur, son attitude en la comparant au lion.
- Revenir sur cet animal composite donc imaginaire et retrouver les origines de ses particularités: emprunts au cheval, à la chèvre, au narval, en s'appuyant sur des images d'animaux réels.
- Reprendre le questionnement quant à la mise en scène: le paysage, la dame assise, la licorne, le lion tenant l'étendard, le miroir et raconter l'histoire. Préciser qu'il s'agit d'une tapisserie murale et la resituer dans la série des cinq sens (Cf.: le cartel de l'oeuvre).
- Terminer en confrontant les dessins réalisés au cours de la séance N°1 par les élèves avec la licorne.

Prolongements

- à voir: des images satellites parmi celles proposées, en reproduction, ou au musée.
Tapisseries de Gombauld et Macé - Musée des Beaux-Arts – St-Lô.
- A lire: Albums et littérature jeunesse en relation avec les animaux extraordinaires (le dragon, l'hydre de l'eau, le minotaure, le griffon...)
- A faire: Réaliser d'autres animaux fantastiques composites en découpage, collage, ou dessin et les mettre dans un contexte différent.
- à voir, si vous êtes saint lois, la sculpture de la licorne, en ville.