

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

L'IMAGE D'ART DU MOIS

MARS 2008

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**

Image: « L'ARBRE DE VIE », de Henri Matisse, 1950, chapelle du Rosaire de Saint- Paul de Vence.

A propos de l'oeuvre

Inaugurée en 1951, après quatre années de travaux, la chapelle du Rosaire est une étape importante dans l'oeuvre de Matisse, alors déjà âgé. Certains historiens d'art situent le travail effectué dans l'édifice dans le prolongement des recherches picturales antérieures qui caractérisent la série des « intérieurs », un intérieur cette fois réel. Il faut en effet ajouter au vitrail, un chemin de croix et des dessins sur panneaux muraux, tracés épurés en noir et blanc. On retrouve donc dans cet ensemble architectural et décoratif entièrement conçu par l'artiste, les préoccupations du peintre et du dessinateur qu'il fut.

Un vitrail:

C'est avant tout une composition de pièces de verres colorés, figurative ou non, qui doit laisser traverser la lumière. Il est en effet, avant tout, une fenêtre et doit en avoir la fonction.

Le thème: « l'arbre de Vie »

Extrait de l'Apocalypse: « de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de Vie qui fructifient douze fois, une fois chaque mois; et leurs feuilles peuvent guérir les païens. »

Travaux préparatoires

Selon son procédé propre dit des « gouaches découpées », Matisse composa son projet, découpant dans du jaune ses formes de feuilles arrondies, plus ou moins complexes, formes qui ont fortement contribué à sa « signature ».

« Je coupe ces papiers gouachés comme on coupe du verre », disait-il.

Description

Le vitrail est constitué en réalité de deux panneaux rectangulaires verticaux, de mêmes dimensions, et dont la partie supérieure est arrondie, en arc de cercle. Ces deux éléments ne font qu'un, unis par le sujet et son traitement plastique.

Les feuilles de l'arbre sont réparties sur toute la surface bleue, de taille décroissante de bas en haut pour servir la perspective et le mouvement d'élévation, toutes orientées dans le même sens. D'un jaune intense, elles absorbent la lumière extérieure, pour l'accroître et la redistribuer. La gamme chromatique restreinte, oppose la couleur chaude et divine à une association de bleu et de vert, fraîche et reposante dans la logique du thème, tout en révélant leur degré de luminosité.

Cette oeuvre peut être considérée comme une synthèse et un aboutissement des recherches picturales de l'artiste: paroxysme de la couleur, épuration de la ligne et de la forme.

Images satellites

- « Une fenêtre. Etude pour les trois fenêtres, 1912 », de Robert Delaunay, huile sur toile, 111x90 cm, Centre Pompidou, PARIS.
- Des vitraux de l'église ou des églises de votre localité.

PLAN DE LA SEQUENCE

A partir de la grande section

Séance n°1: découpage et collage. Expérimenter le procédé des « gouaches découpées ».

Séance n°2: découverte de l'image choisie, et visite d'église(s) pour les vitraux

Séance n°3: opacités et transparences, un projet de vitrail.

Image satellite en synthèse.

DEROULEMENT de la séquence, commentaires.

Séance n°1

Utiliser des feuilles de couleurs primaires et secondaires, d'autres noires ou blanches, ou fabriquer des papiers colorés avec un rouleau à peindre pour les utiliser comme matériau. Format A4.

Choisir une feuille comme support. Découper directement, sans dessin préalable, dans les feuilles matériau puis organiser un collage sur le fond choisi. Le travail peut être figuratif ou seulement constitué de fragments de couleurs éparpillés, juxtaposés et/ou superposés.

Afficher et comparer les réalisations selon les axes offerts: narration, couleurs, formes (géométriques, arrondies et/ou anguleuses).

Séance n°2

- « **L'arbre de Vie** »: découvrir l'image d'ancrage en la confrontant au travail effectué. Attirer l'attention sur le sujet représenté, les couleurs, leur intensité, leur

luminosité, leur nombre, et questionner la nature de l'oeuvre originale. Souligner alors le matériau réel, du verre, le lieu, et la fonction du vitrail.

- **Visite d'une église:** voir des vitraux réels, et les comparer avec celui de Matisse: couleurs, figuration, rôle des vitraux, religieux ou seulement décoratifs. Observer si possible la diffraction de la lumière et ses effets sur un pilier ou le sol: taches colorées juxtaposées. Photographier le vitrail et son reflet. Reprendre ensuite le travail réalisé en classe et insister sur l'opacité des collages des élèves, justifiée par le matériau, puis sur l'absence de cernes.

Séance n°3:

Amener l'idée de réaliser un projet de vitrail, pour une fenêtre de l'école par exemple. Rappeler deux caractères particuliers au vitrail, à savoir, une composition de fragments colorés cernés, des effets de transparences.

Supports: feuilles de papier cristal de format A4 environ, ou feuilles de papier calque.

Médium: encres pures, encre de chine noire ou gouache pour les cernes.

Outils: brosses à peindre et pinceau fin

Consignes:

- déposer des taches de couleurs de tailles et de formes différentes sur les supports,
- disposer ces réalisations sur un lé de kraft blanc aux dimensions de la fenêtre à habiller, par exemple, pour rechercher une organisation possible, en fonction des couleurs et/ou de la taille des taches.
- Cerner de noir les fragments de couleurs.

Mettre en place le projet sur la fenêtre, après avoir assemblé les feuilles peintes avec du ruban adhésif et constater les effets. « *Se rapproche-t-on d'un vitrail? Pourquoi? Quelles couleurs laissent passer plus facilement la lumière extérieure? »*

Achever en découvrant l'image satellite: quels liens peut-elle entretenir avec le travail effectué? Confronter l'image avec un vitrail: deux compositions plastiques de natures différentes, mais à rapprocher en fonction du thème de la lumière.