

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

JUIN 2010

Principe:

Découvrir chaque mois une image d'oeuvre d'art ou 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 » qui ont un lien plus ou moins direct avec elle par au moins un élément: le thème, la narration, la couleur, la composition, la technique, ...

Ce mois-ci:

L'oeuvre d'ancrage:

« Port de mer au soleil couchant », Claude GELLEE, dit LE LORRAIN, 1639, huile sur toile, 1,03 x 1,35m, Musée Du Louvre, Paris.

Pour accéder à l'image, taper: port de mer au soleil couchant

Images satellites:

- « [Impression soleil levant](#) », Claude Monet, image du mois de Septembre
Cette image étant dans le domaine public, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur son titre.
- « Le déclin de l'Empire carthaginois », Turner, 1817, huile sur toile, 170 x 238,5 cm, Tate Britain, Londres
- « Fête villageoise », Le Lorrain, 1639, 1,35 x 1,03 m, huile sur toile, musée du Louvre, « pendant » de l'oeuvre d'ancrage.

A propos de l'artiste

Claude Gellée, dit Le Lorrain, car né en Lorraine, a voyagé en Italie et particulièrement à Rome.

Il est le premier peintre à « avoir placé le soleil dans le ciel... personne n'avait pensé à peindre le soleil », propos du critique John Ruskin, dans l'ouvrage « Modern painters », 1843-1860.

Le Lorrain commencera en 1636 un catalogue chronologique, « le Liber Veritatis », livre des vérités, regroupant environ 200 dessins de ses tableaux. Il est déjà victime de nombreuses copies car il connaît le succès.

On notera, dans son oeuvre, la fréquence de « pendants ». Un pendant est un tableau qui répond à un autre: il en a les mêmes dimensions, reprend la même composition, dans la ligne d'horizon et les proportions, mais son sujet diffère. Un paysage au soleil couchant aura pour pendant un autre paysage, mais au soleil levant. « Fête villageoise », oeuvre proposée en satellite est le pendant de « Port au soleil couchant ». Une confrontation des deux oeuvres pourrait être envisagée pour mieux comprendre le procédé.

Il a excellé dans la mise en scène de petits personnages comme des comédiens sur une scène de théâtre, dans des décors grandioses, dans des sujets mythologiques, anecdotiques, prétextes à l'étude de la lumière et de la perspective.

A propos de l'oeuvre

Le port représenté est issu de l'imagination du peintre. Il est une reconstruction du réel. En effet, architectures, bateaux, personnages ont été vus et rencontrés par l'artiste mais pas au même endroit, en même temps. On retrouve certains de ces constituants dans différents tableaux.

La narration

Dans une succession de plans, le peintre a « installé » en les juxtaposant, des scènes de vie: on peut voir des musiciens, des voyageuses, des marchands qui font affaire, deux hommes qui se battent, rencontres ordinaires dans un port, et d'autres personnages affairés à leurs tâches. L'agitation est grande.

De part et d'autre de la toile des villas romaines et d'autres architectures comme celles des grands voiliers complètent le tableau. La perspective est ainsi en place.

Toute cette composition réfléchie par l'artiste est au service du sujet véritable de l'oeuvre, ce soleil situé presque à l'horizon, qui irradie le ciel et l'eau. Comme il est représenté de face, il en résulte un effet global de contre-jour. On remarquera comment chaque constituant du tableau participe au jeu des ombres, notamment les ombres portées des premiers personnages.

La palette

Du disque jaune pâle du soleil, la lumière traitée en nuances d'orangés envahit l'espace. A cette gamme chaude et soutenue, s'ajoute une enveloppe sombre, celle résultant du contre-jour, faite d'ocres plus ou moins profonds. Des rehauts orangés, savamment disposés achèvent l'unité picturale dans une représentation très réaliste, soucieuse du détail.

PLAN DE LA SEQUENCE

Séance n°1: découverte de l'image de l'oeuvre par un jeu de fenêtres.

Séance n°2: recherche de teintes « couleurs soleils », réalisation de palettes

Séance n°3: découverte des images satellites et confrontations

DEROULEMENT et commentaires

Séance n°1

Occulter toute la surface de l'image avec un cache noir dans lequel on aura réalisé quatre fenêtres à ouvrir successivement. A chaque étape, observer, dire ce que l'on voit, émettre des hypothèses sur la partie cachée.

- fenêtre 1: isoler un des groupes de personnages au premier plan
- fenêtre 2: isoler un fragment d'un édifice, émettre de nouvelles hypothèses
- fenêtre 3: isoler un fragment de mâts sur la droite de l'image.

Faire à ce stade une première synthèse: lieu? Personnages? Action? Époque? A quel moment de la journée?

- fenêtre 4: isoler uniquement le disque solaire. Nouvelles interrogations sur l'ensemble de l'image: validation des hypothèses ou non.

Dévoiler toute l'image et revenir sur les éléments connus et découverts pour reconstituer le tout: lieu, scène, moment de la journée, époque.

Rechercher le titre possible de l'oeuvre, puis, magistralement préciser qu'il s'agit d'une peinture de paysage, d'un port au soleil couchant. Mais la scène est-elle authentique? On expliquera alors simplement la démarche de l'artiste, et on fera comprendre que c'est le soleil et sa lumière qui intéressent avant tout le peintre.

Observer alors les couleurs de la lumière et des ombres.

Séance n°2: PALETTES

Il s'agit de faire réaliser aux élèves des nuanciers sur la lumière du soleil. On recherchera donc des couleurs qui l'évoquent: des jaunes, des orangés, des rouges, des roses, des violets, en prenant appui sur l'image.

Avant l'activité, préparer des palettes en papier fort ou carton léger, couleur écru de préférence .

Trois palettes de format cahier pour les cycles 1.

En ajouter une autre pour les cycles 2 et 3, réservée aux couleurs de l'ombre.

Répartir la classe en ateliers en fonction des situations ci-dessous:

atelier 1: répartir des échantillons de couleurs sur la palette avec des feutres

atelier 2: répartir des échantillons de couleurs sur la palette avec des pastels et des crayons de couleurs

atelier 3: mélanger directement sur un coin de la palette un peu de gouache jaune et un peu de rouge déposés l'un après l'autre, et côte à côte. Renouveler le mélange en variant les dosages et en recherchant des nuances différentes.

Atelier 4: on ajoutera un peu de noir utilisé avec parcimonie dans chaque nouveau

mélange jaune-rouge.

Afficher les palettes et observer le nombre de teintes trouvées dans chaque atelier. Revenir sur l'image d'ancrage et vérifier si certaines d'entre elles se rapprochent de celles utilisées par le peintre. Expliquer la différence par la nature des outils et médiums.

Séance n°3: (une situation qui relève aussi de l'évaluation).

Ajouter l'image de l'oeuvre de Turner à côté de l'image d'ancrage

Sur le mode du « jeu des ressemblances », aller d'une image à l'autre pour comparer: les couleurs, les sujets représentés, la composition (avec les plus grands).

Avec les cycles 3, se demander s'il s'agit du pendant de « Port de mer au soleil couchant » (non puisque le sujet est le même, la lumière est la même, ...). Valider avec le cartel.

Resituer dans le temps les deux artistes: lequel s'est inspiré de l'autre? On insistera sur la représentation du soleil et de sa lumière, pour finir avec l'image de Monet, autre version des effets du soleil, déjà rencontrée.