

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

L'IMAGE D'ART DU MOIS

Novembre 2010

Principe:

Découvrir chaque mois une image d'œuvre d'art ou une œuvre 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'œuvre d'ancrage:

[«Le petit Poucet»](#), illustration de Gustave DORE, gravée par François Pierdon, conte de Charles Perrault, 1867, BNF Paris.

Images satellites:

["Le philosophe en méditation"](#), Rembrandt, 1632, huile sur bois, 34 x 28 cm, Musée du Louvre, Paris.

["Chaumes de Cordeville à Auvers sur Oise"](#), Van Gogh, 1890, huile sur toile, 73 x 92 cm, musée d'Orsay.

Ces images étant dans le domaine public, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur leur titre.

À propos de l'artiste

Gustave DORE, (1832/1883), le plus célèbre illustrateur du XIXème siècle le

En une trentaine d'années, l'artiste a réalisé plus de 10 000 oeuvres. Il a fait de l'illustration une image reprenant un moment fort dans la chronologie de la narration, lui attribuant ainsi un nouveau rôle qui dépassait celui du « frontispice ».

Il fut aussi peintre, graveur et sculpteur.

François Pierdon, (1821/1904), graveur sur bois, a beaucoup travaillé avec Doré, reproduisant les dessins originaux, notamment celui choisi comme ancrage.

Le nom des deux artistes figure en bas à gauche et à droite de l'image.

À propos de la gravure

« Graver signifie généralement dessiner en creusant un matériau ».

Il existe plusieurs techniques de gravure, sur plaques de bois, de métal ou de pierre. Une « gravure » est aussi le nom donné à l'oeuvre imprimée à partir de la matrice. Chaque tirage est numéroté, lui donnant ainsi son statut par rapport au dessin original.

A propos de l'oeuvre choisie

Cette illustration de 1867, (la première édition datant de 1862), fait partie d'un ensemble de 11 vignettes reprenant le déroulement du conte. Elle possède donc une fonction tout d'abord narrative. C'est pour cela que chacune d'elles est accompagnée d'une légende.

« *En marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches* ».

Un premier regard narratif

En file indienne, derrière le père qui porte sa hache sur l'épaule suivi par la mère, les enfants gravissent un chemin escarpé qui s'enfonce au coeur de la forêt. Le petit Poucet ferme la marche, semant ses cailloux.

Doré a souvent évoqué dans son travail la misère humaine et l'enfance.

Des choix plastiques

- Le réalisme du dessin: on notera avec quelle précision les tracés tiennent compte des composants de l'image tant au niveau de la représentation du décor, (les troncs des arbres, les racines, le talus, les plantes, les touffes d'herbes, le mouvement des branches), que du traitement des personnages, (leurs vêtements élimés, leurs attitudes, ...). Tout concourt à exprimer l'intensité du moment dans la chronologie du conte.
- Le cadrage: une vue en plongée amplifie la dimension des arbres et invite le regard à remonter et à suivre la file des personnages dans une arabesque qui s'oppose aux verticales des troncs, et qui s'achève dans l'obscurité profonde de la forêt.
- La distribution de la lumière: centrée sur le héros, elle provient de la droite de l'image, (regarder l'ombre portée des deux derniers enfants). Elle isole le personnage principal comme le ferait le faisceau d'un projecteur sur une scène de théâtre. C'est en effet lui l'acteur majeur, « la clé » de ce qui va suivre. La distribution relève du procédé du « clair-obscur » qui est utilisé en peinture. Le traitement de l'image en noirs et blancs participe à l'évocation de la gravité de l'instant et met en valeur la technique du dessin au trait: c'est la multiplication des tracés souvent hachurés qui engendre la densité des ombres.

Plan de la séquence pédagogique

Axe du travail plastique, les enjeux: du "narratif au plastique"

-Attirer l'attention sur la nature et les qualités plastiques d'une image.

-Réaliser en dessin, une illustration par rapport à un écrit.

-Choisir un support, une technique, des outils en fonction d'une intention.

Séance n°1: Découvrir l'image de Gustave Doré.

Séance n°2: Dessiner à partir d'un écrit

Séance n°3 Les images satellites, confronter le tout et "aller plus loin"

Déroulement et commentaires

Séance n°1: Afficher l'image et dire ce qu'elle **raconte**. Reconnaître le conte d'origine et la scène relatée: lieu, personnages, action en cours. Donner magistralement la légende de l'image. Faire décrire **les composants**, insister sur la place des personnages et leur distribution. S'attarder sur le Petit Poucet: pourquoi sait-on que c'est bien lui? Comment l'artiste fait-il pour qu'on le reconnaisse?

A ce stade, interroger la nature de l'image, expliquer qu'il s'agit en réalité de l'image d'une gravure imprimée à partir d'un dessin de Doré, gravé sur bois par Pierdon. Ce dessin est une illustration appartenant au conte de Perrault.

Observer le réalisme du détail, insister sur le dessin au trait, attirer l'attention sur la distribution de la lumière, et parler de clair-obscur dans un travail décliné en noir et blanc, souligner l'importance du cadrage choisi.

Solliciter les impressions ressenties par les élèves.

Séance n°2: Faire réaliser un dessin de format carte postale environ sur papier gris, illustrant le contexte suivant, à lire et à écrire au tableau:

"Ils arrivèrent en pleine nuit, une nuit très sombre, devant une vieille bâtisse aux murs en pierres et au toit de chaume. Un seul rayon de lune éclairait une partie de la façade. La bâtisse semblait abandonnée, perdue dans les feuillages."

Mettre à disposition un crayon bois gras ou un feutre fin noir, un pastel et/ou un crayon de couleur noir et un blanc, ou préférer un travail à la plume et à l'encre de chine pour des C3.

Afficher les dessins:

- Illustrent-ils toute la situation proposée? Reprennent-ils tout le texte ou seulement une partie?
- Le tracé est-il précis? (pierres, chaume, feuillages)
- Comprend-on qu'il s'agit bien de la nuit? Pourquoi?
- Le support est-il utilisé entièrement, dans un format "paysage" ou "portrait"?

- Y-a-t-il des zones d'ombre et de lumière?
- Observer les effets produits en fonction des outils et de ce que l'on voulait traduire: lesquels sont les plus adaptés à travailler de façon précise, au trait, lesquels permettent au contraire, un coloriage estompé?
- Faire écrire la légende sous le dessin réalisé pour qu'il devienne une illustration.

(écriture cursive ou traitement de texte).

Séance n°3: Proposer simultanément les deux images satellites, et les confronter aux dessins des élèves. Préciser que ces images n'ont pas le statut d'illustration, qu'elles ne sont pas des gravures mais des peintures. Rechercher des liens possibles entre les deux satellites et l'image de Gustave Doré. Sont-ils d'ordre narratif ou pictural?

Attirer l'attention sur le "dessin à la peinture" de Van Gogh, insister sur les orientations et la densité des tracés au service du sujet. Le peintre travaille l'expression du mouvement naturel du paysage à laquelle il faut ajouter celle de son tourment intérieur. Rembrandt, quant à lui, concentre sa composition sur l'ombre et la lumière (clair-obscur). Cette atmosphère nous invite dans la méditation du philosophe. Avec les cycles 3, situer chronologiquement les oeuvres les unes par rapport aux autres.

Achever la séquence de travail

- par un retour sur l'image d'ancrage pour reformuler ce qui a été dit concernant le dessin, la lumière, la narration, et la nature même de l'image originale. (évaluation)
- par une recherche éventuelle d'illustrations du Petit Poucet dans d'autres éditions du conte, illustrations qui pourront être mises en relation avec l'image d'ancrage.