

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

L'IMAGE D'ART DU MOIS

Janvier 2011

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:

« IM BLAU », (*Dans le bleu*), Vassily KANDINSKY, 1925, huile sur toile, 80 x 110 cm, Centre Pompidou, Paris

Images satellites:

- "Composition en couleur B", MONDRIAN, 1917, huile sur toile, 50 x 44,7 cm, Warrenton, USA
- "Plans verticaux 1", KUPKA, 1912/1913, huile sur toile, 150 x 94 cm, Centre Pompidou, Paris
- "Sans titre", MALEVITCH, 1916, huile sur toile, 53 x 53 cm, collection Peggy Guggenheim, Venise

Pour accéder aux images sur Internet, dans un moteur de recherche, taper: le nom de l'oeuvre et celui de l'artiste.

A propos de l'artiste

Vassily Kandinsky d'origine russe (1866-1944) est reconnu comme le principal fondateur de l'art abstrait . On lui attribue la première oeuvre non figurative de l'art moderne, une aquarelle datant de 1910. C'est à 30 ans qu'il décide de devenir peintre. Il deviendra enseignant au **Bauhaus*** en Allemagne en 1924 et publiera sa théorie de **l'art abstrait** * dans un ouvrage intitulé "*Du spirituel dans l'art*" en 1911 puis "*Point et ligne sur plan*" sur la théorie des formes.

Ses oeuvres furent considérées comme "dégénérées" par les nazis . Dénigré par l'Allemagne de Weimar (1928) il est obligé de fuir et s'installe à Paris. Il obtiendra la nationalité française en 1939.

Plusieurs périodes caractérisent son parcours artistique:

- Celle du "**Cavalier bleu**" (1911-1914), temps des masses colorées de moins en moins figuratives. Naîtront ensuite les "improvisations" à l'aquarelle.

- Celle du **Bauhaus*** (1922-1933), école d'architecture et d'Art novateur qui ambitionnait la fusion entre les arts plastiques et les arts appliqués. Les éléments géométriques dans la peinture deviendront sa préoccupation première, c'est le temps des "compositions" qui n'étaient pas de "mode" à Paris alors impressionniste et cubiste.

- Celle des formes "**biomorphiques**", dernière période de sa création. Parmi les oeuvres les plus connues de cette période, on peut citer "Bleu de ciel"-1940. C'est au Centre Pompidou à Paris que l'on peut découvrir la plus grande partie de son oeuvre (legs de son épouse Nina Kandinsky)

L'art abstrait*: Ce langage plastique naît au début du XXème siècle. Il s'agit d'art qui peut se passer de modèle. Que peut bien faire un artiste qui ne veut plus s'intéresser ni à la nature ni aux objets, qui refuse de copier la réalité, de la transformer ? Il choisirait alors de composer avec des formes, des couleurs, des lignes, des points, comme le ferait peut-être un musicien avec des notes.

A propos de l'oeuvre

"Le choix de la forme est déterminé par la nécessité intérieure laquelle constitue proprement la seule loi immuable de l'art."

"La nécessité intérieure est la résonance entre l'âme humaine et l'harmonie des formes et des couleurs".

Cette oeuvre fait partie des "compositions" de la période Bauhaus. Elle est caractéristique du langage élaboré par le peintre. Ce langage est fondé sur l'association et l'imbrication de formes plus ou moins géométriques. Il accorde cependant une place tout aussi prépondérante à la couleur et à d'autres signes issus de l'imaginaire de l'artiste. Ces formes évoluent sur des plans différents qui structurent

l'ensemble de la toile.

On se gardera de trop vouloir expliciter les composants du tableau. Si l'art abstrait sollicite l'imagination du spectateur, il se revendique être une "construction plastique" non figurative.

Une grande forme noire anguleuse reprend une diagonale du rectangle et sépare la toile en deux espaces. Elle accroît l'effet de dynamisme recherché par le peintre.

Dans la partie supérieure domine un disque rouge auréolé de vert, repris par un arc de cercle dans l'angle droit du tableau. Ce disque symbolise la forme "parfaite". Le traitement pictural choisi lui donne du volume pour en faire une sphère qui entre en opposition avec les aplats et les transparences des autres formes. Ce jeu de matières, de couleurs, de superpositions, d'orientations de formes engendre une vibration chromatique et un effet de profondeur accru par des surfaces floues et nettes. Le fond bleu (cosmos ?) unifie la composition et amplifie l'expression du mouvement: les formes et les lignes créent un jeu d'obliques et de verticales entre lesquelles l'oeil peut voyager sur toute la surface de la toile, dans plusieurs trajectoires.

Cette abstraction réfléchie n'en demeure pas moins lyrique. Rappelons que l'artiste était aussi un musicien et qu'il a recherché des correspondances entre la musique et la peinture, travaillant les sonorités plastiques créées par l'association des formes et des couleurs. Il en fera son écriture, son "vocabulaire".

Plan de la séquence pédagogique

Séance n°1: réaliser un assemblage non figuratif en volume avec des formes géométriques préparées

Séance n°2: découvrir l'image de l'oeuvre d'ancrage et la mettre en relation avec les réalisations des élèves

Séance n°3: confronter le tout avec les images satellites et solliciter à nouveau un travail personnel, en hommage aux peintres "abstraites".

Déroulement et commentaires

préalable: préparer pour chaque élève un nombre suffisant de formes géométriques variées, réalisées dans du papier fort ou du carton léger. Les cycles 3 pourront constituer eux-mêmes ce fonds de matériaux.

Inventaire de ce fonds: des carrés, des triangles, des rectangles, des disques, des polygones irréguliers, tous de tailles différentes. Conserver l'aspect d'origine des formes, papier blanc ou carton écru ou gris.

Séance n°1: Utiliser au moins sept formes pour construire un volume qui puisse tenir debout, en équilibre, les éléments étant associés grâce à des encoches. Jouer sur la hauteur, la diversité des formes, leur agencement plus ou moins dynamique, proche du déséquilibre.

Installer les "sculptures" les unes à côté des autres, les observer. Revenir sur les contraintes de productions demandées.

J'ai réalisé un volume non figuratif, composé de sept formes géométriques ou plus qui tient en équilibre. Achever en relevant l'originalité, le dynamisme des éléments agencés entre eux .

Conserver des traces de ce travail sous la forme de croquis ou de photographies, montrant la sculpture sous des angles différents.

Séance n°2: Revenir sur ces réalisations avant de montrer l'image d'ancrage. Insister sur les notions de composition, de dynamisme, de complexité, et sur celle des plans engendrés par les orientations des pièces de l'assemblage. "Retrouve-t-on ces caractères plastiques dans l'image de l'oeuvre de Kandinsky?"

Parler d'organisation de formes dans un espace défini, un travail en aplat pour l'artiste. Evoquer le rôle de la couleur qui accroît perspective et mouvement. Préciser qu'il s'agit d'une peinture et rechercher en quoi ce tableau diffère d'une oeuvre classique: est-ce un portrait? Un paysage? Une nature morte? .... Expliquer ce que peut être un tableau "abstrait".

Séance n°3: présenter les trois images satellites et les rapprocher de ce qui a été fait et vu. Parler à nouveau d'association de formes, de lignes, de couleurs, en précisant qu'il s'agit encore de trois peintures abstraites construites différemment. Donner le nom des artistes et préciser que ces oeuvres ont toutes été réalisées au début du XXe siècle.

Finalisation

Une galerie d'art "abstrait" à l'école

- **en cycle 2:** imaginer la sculpture réalisée en séance n°1, déstructurée, cassée après une mauvaise manipulation: disposer et coller les formes qui la composaient en aplat sur une feuille à dessin de format A4 ou plus. Mettre en couleurs librement avec des pastels gras, des feutres, de la peinture épaisse ou liquide. Traiter le fond ou travailler directement sur un fond de couleur.

Inviter les élèves à parler de leur travail. Retrouve t-on toutes les formes de la sculpture, observer leur agencement dans l'espace. Terminer par le traitement du fond: les couleurs et les médiums choisis, les effets produits.

Ma composition est-elle "abstraite", pourquoi?

- **En cycle 3: rendre hommage aux peintres abstraits.** Imaginer un nouvel assemblage de formes mais collées ou dessinées sur une feuille à dessin blanche ou de couleur, dans une composition plus ou moins complexe qui sera peinte. Proposer différents formats de papier, A4 ou raisin, ou plus grand encore. Si le travail doit s'inspirer des images découvertes, il ne doit en aucun cas être la copie de l'une d'elles.

Inviter les élèves à présenter leur travail. Faire souligner les emprunts faits aux images des oeuvres rencontrées. Relever la complexité des nouveaux assemblages (le

traitement du fond, l'organisation spatiale des formes, le jeu des couleurs entre elles, les effets de mouvements et de profondeur produits...)

Ma composition rend-elle hommage aux peintres abstraits? Pourquoi?

Les élèves installeront l'ensemble des productions en volume et sur papier comme le ferait un artiste qui expose ses oeuvres dans une galerie d'art.