

Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
<i>Arts et mathématiques</i>	<i>Arts et littérature</i>	<i>Arts et sciences</i>

Arts visuels

L'image choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'images « satellites » qui ont un lien avec elle par au moins un élément:

le thème, la nature, la couleur, la composition, la technique, une période historique ...

Apprendre à regarder, c'est avant tout prendre le temps d'observer, de ressentir, de s'interroger, d'analyser pour aller au delà du premier regard et pourquoi pas de contempler, de s'émerveiller, de s'émerveiller...

Découvrir et revisiter une image d'art pour l'exploiter différemment.

Regarder, c'est observer, ressentir, s'interroger, analyser une œuvre autrement.

Premier regard : Découvrir l'image avec les yeux d'un **mathématicien/ architecte-urbaniste**.

L'image inductrice à revisiter:

"Artnica" [\[cliquez ici pour ouvrir\]](#) de Jacques Poirier 1997- Huile sur toile, 162 x130 cm

Voir fiche pédagogique [@rts-tem "Arts et mathématiques"](#)

L'image satellite:

"Triple Self-Portrait" (*Triple autoportrait*) de Norman Rockwell 1960- Huile sur toile, 113,5 x 87,5 cm – Musée Rockwell, Massachusetts, USA [\[cliquez ici pour ouvrir\]](#)

Enjeux et finalités :

- Développer des pratiques artistiques.
- Rencontrer des œuvres et les mettre en réseau.
- Mettre en relation le domaine des arts avec d'autres disciplines.
- Se constituer une culture artistique riche et cohérente sur une thématique donnée.

Compétences visées :

- Utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation en se servant de matériaux, de supports et instruments variés.
- Décrire et commenter des œuvres.
- Identifier le domaine de la création dont elles relèvent (peinture, architecture...), les techniques et matières auxquelles le créateur a recouru.
- Utiliser le vocabulaire spécifique aux arts visuels pour décrire une œuvre.
- Rendre compte de ses sensations, de ses émotions.

A propos de l'artiste

Norman Rockwell (1894-1978) est un peintre et dessinateur new-yorkais, héritier de la tradition "naturaliste" américaine du XIXe siècle. Les journaux de l'époque, séduits par son style, lui proposent de devenir leur illustrateur. Il travailla donc durant presque 50 ans pour le magazine le **"Saturday Evening Post"** pour lequel il dessina plus de trois cent couvertures. L'artiste connut un vif succès et devient le peintre de l'américain "moyen" car son style très réaliste et plein d'humour, reflète le mode de vie des américains des années 1950, face aux événements politiques et sociaux tels que les difficultés sociales, la ségrégation, les préoccupations du quotidien...

Son parcours d'artiste atypique poussa le **"Saturday Evening Post"** à lui consacrer un feuillet biographique dans quatre numéros consécutifs.

Norman Rockwell réalisa pour l'occasion son **"Triple Self-Portrait"** (*Triple autoportrait*) le 13 février 1960, soit [la 308ème couverture pour ce magazine](#) [\[cliquez ici pour ouvrir\]](#). Puis il travailla pendant presque dix ans pour un autre magazine célèbre aux États-Unis, "Look" et s'éteint à 84 ans chez lui à Stockbridge (Massachusetts).

Confidences : Il réalisa en plus, au cours de sa carrière d'artiste, les illustrations de Mark Twain dont "Tom Sawyer" et en 1943 pendant la guerre l'affiche **"The Four Freedoms"** qui fit le tour du monde.

Ce qui caractérise le style et la technique de Norman Rockwell.

Son style : On considère ce peintre comme un "storyteller" (un narrateur) car ses œuvres sont en parfaite adéquation avec les textes qu'il illustre, un réalisme proche de celui d'un cliché photographique. Son regard d'artiste lui permet d'user d'une touche d'humour. Ses dessins, parfois caricaturaux, ajoutent de la légèreté à certaines situations d'actualités des années 1930 à 1960.

Sa technique : **"Rockwell on Rockwell : How I make a picture"** et **"My Adventures as an Illustrator"** sont les deux ouvrages dans lesquels l'artiste a expliqué sa manière de travailler.

- Choisir d'abord son sujet et faire des esquisses au crayon.
- Réaliser ensuite un dessin très détaillé au fusain au format identique de la toile.
- Le reproduire sur celle-ci et commencer à peindre avec de la peinture à l'huile diluée à l'essence térébenthine.
- Recouvrir chaque couche d'un vernis à retoucher.

Confidences : Malheureusement, avec le temps, le vernis déposé sur les toiles, a fini par les jaunir ce qui altéra la conservation de beaucoup de ses œuvres.

A partir de 1930, Norman Rockwell modifia sa technique artistique en utilisant la photographie. Ainsi, il évitait à ses modèles de longues heures de pose. Le choix de ce procédé influencera son travail. Sa peinture s'orientera vers **"l'hypperréalisme"** ou encore **"photo réalisme"**

Plan de la séquence

Séance 1 : Donner à voir et analyser l'image inductrice. Rappels :

"A propos de l'artiste" et "A propos de l'œuvre". Sollicitation pour la séance 2.

Séance 2 : pratiques artistiques (rotation des ateliers)

Séance 3 : Confronter ses productions avec une partie de l'image satellite.

Séance 4 : Rendre hommage aux artistes en imaginant et créant en (cycles 2 et 3)

Séance 5 : Réception, confrontation et mise en valeur son travail / Évaluation des apprentissages.

Déroulement et commentaires

Séance 1 : "Revisiter une œuvre".

Retour sur l'image incitatrice, en deux temps : rappel de la description et de l'analyse plastique.

Revenir sur l'artiste peintre et sur son travail. Comment a-t-il signé sa toile ?

Retrouver les objets rangés dans les "boîtes" que le peintre a choisi pour écrire son nom et son prénom (A).

Inviter ensuite les élèves à chercher où Jacques Poirier aurait pu '*laisser ses marques*' dans ce trompe-l'œil. (B)

[vous pouvez ouvrir les images en cliquant dessus]

A

B

Temps de dénotation :

Laisser le temps aux élèves de chercher "des indices". Faire justifier toutes les propositions émises en les argumentant.

Les guider si nécessaire vers l'objet MIROIR et les faire s'interroger sur le personnage qui s'y reflète. Et si c'était l'artiste qui s'était représenté ?

Nommer et faire définir le genre du **portrait**, dessiner, peindre... une personne qui "pose" devant l'artiste et le distinguer de **l'autoportrait***, l'artiste se représente lui-même. (**mots-clés** à retenir).

L'autoportrait en peinture *:

L'autoportrait est un genre pictural connu depuis l'antiquité, mais il évolue à partir du XIVe siècle grâce à de nouvelles découvertes scientifiques comme le miroir de verre et la peinture à l'huile. Cela permet un rendu plus réaliste car plus précis dans ses détails.

L'artiste se peint en "s'intégrant" à la scène, souvent à vocation religieuse, qu'il peint. Il fait partie des autres personnages même si certains indices peuvent révéler sa présence pour les initiés.

La Renaissance, à partir du XVe siècle, autorisera le peintre à se représenter seul sur sa toile. Le sens de ces tableaux en sera modifié. L'autoportrait s'imposera comme une réflexion sur la fonction de l'artiste, sa place dans la société en révélant aussi ses préoccupations et ses angoisses.

Séance 2 : Situations de pratiques artistiques (Cycle 1 GS- Cycle 2)

(Profiter d'une séquence en sciences et technologie autour des miroirs et de ses caractéristiques pour mettre en place cette séance)

Légitimation : J.Poirier a pu réaliser son autoportrait en peignant son image reflétée par le miroir. Il a une palette à la main et on devine aussi une partie de la pièce où il se trouve.

Sollicitation :

Proposer 1 ou 2 ateliers, en alternance, en fonction du cycle d'enseignement.

- **Atelier A** : un petit miroir, un crayon à papier, des pastels gras et un ½ A4 papier dessin.
- **Atelier B** : un miroir de taille moyenne, un feutre fin permanent, une feuille "rhodoïd" et du ruban adhésif.

Consigne : Utiliser le miroir, posé verticalement, pour faire son portrait, se dessiner tel qu'on se voit en utilisant le matériel mis à disposition dans chaque atelier.

Les élèves de l'atelier A dessineront directement sur leur feuille, ceux de l'atelier B traceront le contour de leur visage sur le rhodoïd fixé au miroir. Ils changeront d'atelier au cours d'une autre séance 2, si nécessaire.

Séance 3 : Réception des productions et confrontation avec l'image satellite.

Étape 1

Afficher d'abord les dessins réalisés dans l'Atelier A pour une mise en commun :

Observer les portraits réalisés et confronter avec le réel. Faire justifier et argumenter les différentes remarques.

Échanger autour des difficultés rencontrées et des avantages quant à l'utilisation du miroir pour travailler l'autoportrait.

Afficher ensuite aux fenêtres de la classe, les dessins réalisés sur transparent dans l'Atelier B.

Comparer les productions A et B et s'intéresser au rôle joué par l'objet miroir :

- **Pour reproduire mon image vue de face**, le miroir sert ' ***"d'outil intermédiaire"***. Il me donne à voir mon visage que je dessine et mets en couleurs (plan horizontal).
- **Pour tracer mon portrait**, le miroir sert de ***"support intermédiaire"***.
Je dessine directement sur le transparent fixé sur celui-ci.

Achever en s'interrogeant sur la technique qui semble être la mieux adaptée faire son autoportrait au plus proche de la réalité.

Étape 2

Confronter les productions des deux ateliers avec l'œuvre de référence.

Découvrir l'image en dévoilant d'abord le dessin que le peintre est entrain de réaliser, puis son visage reflété dans le miroir. Faire décrire pour imaginer la mise en scène. Montrer enfin l'image entière et procéder à sa lecture et son analyse plastique. Achever en donnant le titre et le nom de l'artiste.

(cf : "A propos de l'œuvre ")

Image non agrandie conformément à la loi :

"Triple Self-Portrait" [\[cliquez ici pour ouvrir\]](#) (*Triple autoportrait*) de Norman Rockwell 1960- Huile sur toile,
113,5 x 87,5 cm – Musée Rockwell, Massachusetts, USA

A propos de l'œuvre : Description et analyse plastique.

Un peintre, assis sur un tabouret, est entrain de réaliser son portrait. Il tourne le dos au spectateur puisqu'il s'est penché pour mieux observer son reflet dans un miroir qu'il a installé sur une chaise face à lui. Il tient un pinceau dans sa main droite, restée levée vers sa toile, ce qui donne l'impression qu'on le surprend au travail. Une palette, des tubes de peinture et des pinceaux, au premier plan, renforce cette impression. Au second plan, la toile sur laquelle l'artiste peint, nous dévoile son travail préparatoire tracé en noir (au fusain). Si l'image dans le miroir semble correspondre au reflet de l'artiste qui se regarde (taille, posture et couleurs), il n'en va pas de même pour ce qu'il a dessiné. Il se représente plus jeune que son reflet, sans lunettes et sa pipe est tenue bien droite. Le peintre "améliore" son portrait pour se montrer tel qu'il voudrait qu'on le voit. Sont punaisées, à gauche, directement sur la toile, les esquisses préparatoires à son portrait, de même qu'à droite, des reproductions de quatre célèbres autoportraits. On reconnaît Dürer (1497), Rembrandt (1652), Picasso (1929) et Van Gogh (1888), comme un hommage rendu aux maîtres de ce genre pictural.

Quant à la composition du tableau, il s'agit d'un procédé artistique appelé la **mise en abîme**. Cela consiste à enchâsser ou encore insérer une œuvre dans une autre de même type. Dans ce cas précis, **un tableau dans un tableau**. De plus, pour cette toile, l'artiste peint **quatre autoportraits dans son propre autoportrait**. Pour amplifier le sujet de son travail, "je me représente", l'effet du croisement des deux diagonales qui structurent son tableau, correspond à la tête du peintre. Cela focalise ainsi le regard du spectateur vers lui.

Éléments culturels pour aller plus :

La présence de certains objets dans le tableau attirent le regard et amène à s'interroger. Mais ils sont là pour témoigner de la vie de Norman Rockwell.

A ses pieds, on remarque un seau rempli de feuilles de papiers chiffonnés d'où émane de la fumée et des allumettes brûlées. Ces deux "indices" comme la pipe et le casque de pompier qui trône au-dessus du chevalet, rappellent un fait qui marqua la vie du peintre en 1943. Celui de l'incendie qui ravagea son atelier et l'ensemble de ses toiles à cause d'une pipe mal éteinte.

Enfin, le miroir décoré d'un aigle (pygargue) tenant le drapeau américain, symbolisent les États Unis dont est natif le peintre. Le verre de "Coca-Cola" en équilibre sur un livre d'art ouvert renforce sa volonté de marquer sa nationalité.

Séance 4 : Rendre hommage aux artistes en utilisant l'outil numérique.

Revenir collectivement à "**Ce qui caractérise le style et la technique de Norman Rockwell.**" p 2

A partir de 1930, Norman Rockwell modifia sa technique artistique en utilisant la photographie. Ainsi, il évitait à ses modèles de longues heures de pose. Le choix de ce procédé influencera son travail. Sa peinture s'orientera vers "l'hyperréalisme" ou encore "photo réalisme".

Illustrer ce procédé artistique avec la confrontation de l'image d'ancrage et la photographie préparatrice au travail du peintre.

[cliquez ci-dessus pour ouvrir]

Sollicitation :

Proposer aux élèves de réaliser leur autoportrait en se photographiant.

Comment me photographier moi-même ? Découvrir le procédé du *"selfie"* en s'initiant et en expérimentant la tablette numérique : mon visage tel que je suis maintenant et mon visage déformé.

Séance 5 : Réception, confrontation et mise en valeur son travail sous la forme d'un album photos.

Évaluation : (cycle 2 et 3)

Projeter "[Le peintre dans son atelier](#)" d'Henri Matisse - 1916- Huile sur toile ; 146,5 x 97 cm Musée National d'Art Moderne, Centre G.Pompidou, Paris. [cliquez ici pour ouvrir](#)

Inviter les élèves à chercher les points communs ou divergents entre le travail de Norman Rockwell et celui de H.Matisse :

Le tableau d'un peintre, assis face à son chevalet qui se peint en train de réaliser un portrait, l'atelier où il travaille, le miroir accroché au mur, l'utilisation de la mise en abyme sont les points en communs.

Une femme qui pose (son modèle) et le traitement volontairement simplifié du dessin, aucun détail, simplification des lignes, des formes et des couleurs, le message de l'œuvre (un triple autoportrait, le travail d'un artiste dans son atelier) sont des différences.

Parcours culturel de l'élève

- Ce que j'ai vu
- Ce que j'ai fait
- Ce que j'ai compris
- Ce que j'ai appris