

Cycle 3

Histoire des arts et arts visuels

40 exploitations pédagogiques

| Alain **Saey**
| Yves **Pénisson**

RETZ

www.editions-retz.com

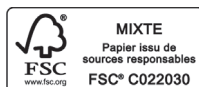
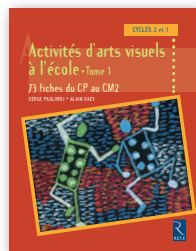
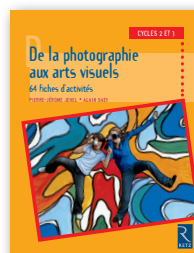
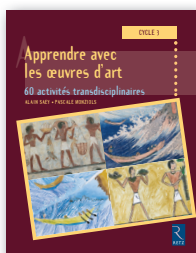
9 bis, rue Abel Hovelacque

75013 Paris

Alain Saey remercie chaleureusement Pénélope, Clément, Éric Delcambre, Sophie pour leur collaboration, Alice Saey pour ses précieux dessins ainsi que tous les élèves de CE2, CM1, CM2 pour leur enthousiasme.

Yves Pénisson remercie Nicole Goulpeau pour les croquis des bâtiments, ainsi que les élèves du Mesnil-Esnard pour leur disponibilité lors du test de la structure en tubes de papier présente dans le CD-Rom.

DU MÊME AUTEUR



ISBN : 978-2-7256-3112-7
© RETZ, 2012

Sommaire

Avant-propos	5	– Maison à colombage	54
Organisation de l'ouvrage	9	Analyse	56
		Arts visuels	56
PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ			
– La grotte Chauvet	16	– Les Très Riches Heures du duc de Berry,	58
Analyse	18	mois de mars, LES FRÈRES LIMBOURG	60
Arts visuels	18	Analyse	62
– Stonehenge	20	Arts visuels	64
Analyse	22		
Arts visuels	24		
– La Vénus de Milo	26	LES TEMPS MODERNES	
Analyse	28	– L'Annonciation, FRA ANGELICO	68
Arts visuels	30	Analyse	70
– Les arènes de Nîmes	32	Arts visuels	72
Analyse	34	– Caravelle	74
Arts visuels	36	Analyse	76
– La mosaïque de Saint-Romain-en-Gal	38	Arts visuels	78
Analyse	40	– Le château de Chambord	80
Arts visuels	42	Analyse	82
		Arts visuels	84
LE MOYEN ÂGE			
– La mosquée de Cordoue	44	– Les jardins de Versailles, LE NÔTRE,	86
Analyse	46	LE BRUN, LE VAU	88
Arts visuels	48	Analyse	90
– Notre-Dame d'Orcival	50	Arts visuels	92
Analyse	52	– Les costumes aux XVII^e et XVIII^e siècles	94
Arts visuels	54	Analyse	96
– Notre-Dame de Paris	56	Arts visuels	98
Analyse	58	– La Dentellière, JOHANNES VERMEER	100
Arts visuels	60	Analyse	102
– Vitrail « Notre-Dame de la Belle Verrière », cathédrale de Chartres	62	Arts visuels	104
Analyse	64	– Commode Boulle, ANDRÉ CHARLES BOULLE	106
Arts visuels	66	Analyse	108
		Arts visuels	110

– <i>Études de femme jouant de la guitare ou tenant une partition</i> , JEAN-ANTOINE WATTEAU	
Analyse	96
Arts visuels	98

LE XIX^e SIÈCLE

– <i>Portrait de Napoléon I^{er} en costume impérial</i> , JACQUES LOUIS DAVID	
Analyse	102
Arts visuels	104
– <i>L'Entrée des croisés à Constantinople</i> , EUGÈNE DELACROIX	
Analyse	106
Arts visuels	108
– <i>Les gares parisiennes</i>	
Analyse	110
Arts visuels	112
– <i>L'Opéra Garnier</i> , CHARLES GARNIER	
Analyse	114
Arts visuels	116
– <i>Vase</i> , ÉMILE GALLÉ	
Analyse	118
Arts visuels	120
– <i>Impression soleil levant</i> , CLAUDE MONET	
Analyse	122
Arts visuels	124
– <i>Affiche « Moulin-Rouge – La Goulue »</i> , HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC	
Analyse	126
Arts visuels	128
– <i>La Petite Châtelaine</i> , CAMILLE CLAUDEL	
Analyse	130
Arts visuels	132

LE XX^e SIÈCLE

– <i>Entrée du métro, station Abbesses</i> , HECTOR GUIMARD	
Analyse	136
Arts visuels	138

– <i>Josephine Baker IV</i> , ALEXANDER CALDER	
Analyse	140
Arts visuels	142
– <i>Chrysler Building</i> , WILLIAM VAN ALLEN	
Analyse	144
Arts visuels	146
– <i>Loplop présente une jeune fille</i> , MAX ERNST	
Analyse	148
Arts visuels	150
– <i>Portrait de Marie-Thérèse</i> , PABLO PICASSO	
Analyse	152
Arts visuels	154
– <i>Accord réciproque</i> , VASSILY KANDINSKY	
Analyse	156
Arts visuels	158
– <i>La Cité radieuse</i> , LE CORBUSIER	
Analyse	160
Arts visuels	162
– <i>La Citroën 2 CV</i>	
Analyse	164
Arts visuels	166
– <i>La Pendule</i> , ROBERT DOISNEAU	
Analyse	168
Arts visuels	170
– <i>Marilyn Monroe</i> , ANDY WARHOL	
Analyse	172
Arts visuels	174
– <i>Le centre Georges-Pompidou</i> , RENZO PIANO ET RICHARD ROGERS	
Analyse	176
Arts visuels	178
– <i>« Juicy Salif » Presse-agrumes</i> , PHILIPPE STARCK	
Analyse	180
Arts visuels	182
Réalisations d'enfants	185
Lexique	201
Bibliographie / Sitographie	204
Contenu du CD-Rom	206

Avant-propos

L'enseignement de l'histoire des arts

L'histoire des arts a été introduite dans les programmes 2008 comme une discipline à part entière : « *L'enseignement de l'histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. [...] Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde. Cette histoire du monde s'inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres d'art de l'humanité. L'enseignement de l'histoire des arts est là pour en donner les clés, en révéler le sens, la beauté, la diversité et l'universalité.*¹ »

Fréquenter, observer, analyser les œuvres d'art, apprendre à situer une œuvre dans son contexte historique et social... contribuent à donner aux élèves des premiers repères pour appréhender les différents mouvements artistiques, reconnaître un style, identifier une époque avec des critères simples et accessibles. La familiarisation avec l'histoire des arts permet à la fois de forger un sentiment d'appartenance à une culture commune et de développer un regard personnel sur le monde. Confrontés à des œuvres diverses, les enfants découvrent, en effet, la richesse, la permanence et l'universalité de la culture, tout en commençant à élaborer leurs propres références.

L'enseignement de l'histoire des arts se fonde sur la reconnaissance de la multiplicité de la nature et des formes des œuvres, de la diversité des influences dont elles témoignent. Il permet également de varier les approches – esthétiques, analytiques, historiques, pratiques –, l'objectif essentiel restant de transmettre aux enfants le plaisir de la rencontre avec l'art.

Le dialogue avec les autres disciplines, particulièrement mis en exergue dans les programmes de 2008, est au cœur du parcours pédagogique transdisciplinaire proposé par l'ouvrage *Apprendre avec les œuvres d'art*². C'est l'histoire des arts comme telle, et les liens tissés avec les activités d'arts visuels, qui constitue l'essentiel de ce nouvel ouvrage.

Les enjeux pédagogiques de l'enseignement de l'histoire des arts et des arts visuels

L'objectif commun de l'enseignement de l'histoire des arts et de celui des arts visuels est d'éveiller la sensibilité des enfants, de leur permettre de s'approprier une première culture et d'accéder à des « monuments » de la mémoire collective qui ont traversé les siècles.

Il est avéré que la pratique régulière d'activités visuelles développe chez l'enfant une plus grande acuité dans l'observation et l'analyse des œuvres d'art. Cette pratique permet de comprendre de l'intérieur la structure des œuvres du passé et de se familiariser avec elles. Réciproquement, la mise en contact récurrente et précoce avec des œuvres d'art enrichit l'imagination de l'enfant, et son répertoire de formes, de couleurs et de techniques.

Il est donc important de construire des démarches pédagogiques qui associent l'histoire des arts et les arts visuels de manière cohérente.

1. B.O., n° 32, 28.08.2008, p. 1.

2. Alain Saey et Pascale Monziols, Paris, Éditions Retz, 2006.

• L'observation, l'analyse des œuvres d'art

L'observation précise des œuvres d'art vise à développer un vocabulaire approprié qui les qualifie, les identifie, les distingue...

Face à une œuvre d'art, il est souhaitable que l'enfant arrive à exprimer sa propre sensibilité et le registre d'émotions que l'œuvre déclenche chez lui. Au-delà des émotions, certaines œuvres sont porteuses de culture, de valeurs non seulement esthétiques, mais éthiques, voire citoyennes, que l'enseignant veillera à éclaircir, le but étant que les élèves accèdent progressivement au rang d'« amateurs éclairés³ ». Mais l'observation approfondie des œuvres favorise également le questionnement critique et permet de mieux comprendre la polysémie des images. De fait, un tableau ne cherche pas seulement à délivrer un message ou, du moins, ce dernier n'est jamais univoque. Il offre un réseau de signes à décrypter et à mettre en relation. À l'enseignant de veiller à laisser l'interprétation ouverte et à permettre aux élèves d'accéder à une diversité fondamentale des regards.

• La pratique des arts visuels

Comme le disent les programmes de 2008, l'enseignement des arts visuels « *favorise l'expression et la création. Il conduit à l'acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et amène progressivement l'enfant à cerner la notion d'œuvre d'art et à distinguer la valeur d'usage de la valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques régulières et diversifiées et références aux œuvres contribuent ainsi à l'enseignement de l'histoire des arts⁴* ».

La pratique régulière des arts visuels est essentielle pour le développement de l'imagination et des capacités graphiques de l'enfant. Elle permet également de renforcer la confiance qu'il peut avoir dans ses capacités d'expression et la valorisation de ses efforts.

Les productions des élèves pourront également être mises en relation avec des pratiques professionnelles, et ouvrir aux métiers liés aux domaines des arts et de la culture.

Présentation de l'ouvrage *Histoire des arts et arts visuels*

Ce livre se propose de donner aux enseignants des **clés pour initier les enfants à l'histoire des arts par une approche à la fois analytique et créative**. Si le propos n'est pas de donner une vision exhaustive de l'histoire des arts, il permet cependant de donner différents repères dans le temps et dans l'espace, d'aborder différentes époques de l'histoire et d'évoquer un grand nombre de courants artistiques.

Les auteurs ont fait le choix de favoriser l'éducation du regard d'une manière active. Il s'agit ainsi de découvrir de grandes œuvres d'art en articulant systématiquement **analyse** et **expression**, en permettant à l'enfant, par des activités valorisantes, de s'approprier les œuvres tout en les détournant : dessiner, peindre, sculpter permettent de plus, en retour, de mieux observer et de comprendre les œuvres plus finement.

Les 40 œuvres⁵ ici sélectionnées (**disponibles au format A4 et en couleurs dans le CD-Rom qui accompagne l'ouvrage**) font partie de la liste officielle de référence 2008. Outre le fait qu'elles tiennent une place éminente dans l'histoire des arts, elles sont également accessibles pour des enfants et susceptibles de donner lieu à une exploitation pédagogique variée.

3. B.O. n° 32, 28.08.2008, p. 3.

4. *Qu'apprend-on à l'école élémentaire ? Nouveaux programmes 2008-2009*, CNDP / XO Éditions, 2008, p. 80.

5. Ou 41 (pour les costumes aux XVII^e et XVIII^e siècles, on a un costume masculin et un costume féminin).

L'ouvrage s'organise autour des **cinq périodes historiques** définies par les programmes de 2008 : de la préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine ; le Moyen Âge ; les Temps modernes ; le XIX^e siècle ; le XX^e siècle et notre époque.

Préhistoire et Antiquité	Moyen Âge	Temps modernes	XIX ^e siècle	XX ^e siècle
<ul style="list-style-type: none"> – La grotte Chauvet – Stonehenge – La Vénus de Milo – Les arènes de Nîmes – La mosaïque de Saint- Romain-en-Gal 	<ul style="list-style-type: none"> – La mosquée de Cordoue – Notre-Dame d'Orcival – Notre-Dame de Paris – Vitrail « Notre-Dame de la Belle Verrière », cathédrale de Chartres – Maison à colombage – <i>Les Très Riches Heures du duc de Berry</i>, mois de mars – <i>Tenture de la Dame à la licorne</i>, « La vue » 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>L'Annonciation</i>, Fra Angelico – Une caravelle – Le château de Chambord – Les jardins de Versailles – Les costumes aux XVII^e et XVIII^e siècles – <i>La Dentellière</i>, Vermeer – Commode Boulle – <i>Études de femme jouant de la guitare ou tenant une partition</i>, Watteau 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Portrait de Napoléon I^{er} en costume impérial</i>, David – <i>L'Entrée des Croisés à Constantinople</i>, Delacroix – Les gares parisiennes – L'Opéra Garnier – Vase, Gallé – <i>Impression soleil levant</i>, Monet – Affiche « Moulin Rouge – La Goulue », Toulouse-Lautrec – <i>La Petite Châtelaine</i>, Claudel 	<ul style="list-style-type: none"> – Entrée du métro, station Abbesses, Guimard – <i>Josephine Baker IV</i>, Calder – Chrysler Building, Van Alen – <i>Loplop présente une jeune fille</i>, Ernst – <i>Portrait de Marie-Thérèse</i>, Picasso – <i>Accord réciproque</i>, Kandinsky – La Cité radieuse, Le Corbusier – La Citroën 2 CV – <i>La Pendule</i>, Doisneau – <i>Marilyn Monroe</i>, Warhol – Centre Georges-Pompidou, Piano et Rogers – « Juicy Salif » Presse-agrumes, Starck

Si les arts du langage, les arts du son et les arts du spectacle vivant sont abordés, notamment par le biais de la mise en réseau, ce sont les **trois grands domaines artistiques** suivants qui sont principalement traités : les **arts du visuel** (peinture, sculpture, gravure, photographie), les **arts de l'espace** (architecture, art des jardins), les **arts du quotidien** (design, objets d'art, mobilier). Il est à noter que c'est bien évidemment le XX^e siècle qui permet d'aborder le plus facilement tous ces domaines (arts de l'espace avec l'architecture, arts du quotidien avec le design automobile et le design industriel, arts du visuel avec la peinture, la sculpture et la photographie).

Arts de l'espace	Arts du quotidien	Arts du visuel
<ul style="list-style-type: none"> – Architecture préhistorique : les mégalithes de Stonehenge – Architecture antique : les arènes de Nîmes – Architecture religieuse : église romane (Notre-Dame d'Orcival), église gothique (Notre-Dame de Paris), mosquée de Cordoue – Bâtiment civil : maison à colombage ; la Cité radieuse de Le Corbusier (habitat collectif) – Architecture royale : le château de Chambord – Jardins à la française : les jardins de Versailles – Architecture à vocation culturelle : l'Opéra Garnier ; le centre Georges-Pompidou – Architecture industrielle : les gares parisiennes – Gratte-ciel américain : le Chrysler Building de Van Alen – Mobilier urbain : les entrées de métro de Guimard 	<ul style="list-style-type: none"> – Mosaïque gallo-romaine de Saint-Romain-en-Gal – Vitrail « Notre-Dame de la Belle Verrière », cathédrale de Chartres – Tapisserie : <i>Tenture de la Dame à la licorne</i>, « La vue » – Costumes féminins et masculins des XVII^e et XVIII^e siècles – Moyens de transport : une caravelle ; la Citroën 2 CV – Mobilier : une commode de Boulle – Décoration : un vase de Gallé – L'affiche « Moulin Rouge – La Goulue » de Toulouse-Lautrec – Design : « Juicy Salif » Presse-agrumes de Starck 	<ul style="list-style-type: none"> – Peinture pariétale préhistorique : la grotte Chauvet – Sculpture antique : La Vénus de Milo – Manuscrit enluminé : <i>Les Très Riches Heures du duc de Berry</i>, mois de mars – Peinture religieuse : <i>L'Annonciation</i> de Fra Angelico – Peinture du XVII^e siècle : <i>La Dentellière</i> de Vermeer – Dessin du XVIII^e siècle : <i>Études de femme jouant de la guitare ou tenant une partition</i>, Watteau – Peinture du XIX^e siècle : <i>Portrait de Napoléon I^{er} en costume impérial</i>, David (néoclassicisme) ; <i>Impression soleil levant</i>, Monet (impressionnisme) ; <i>L'Entrée des Croisés à Constantinople</i>, Delacroix (romantisme) ; – Sculpture du XIX^e siècle : <i>La Petite Châtelaine</i>, Claudel – Peinture du XX^e siècle : <i>Portrait de Marie-Thérèse</i>, Picasso (cubisme) ; <i>Accord réciproque</i>, Kandinsky (abstraction) ; <i>Loplop présente une jeune fille</i>, Ernst (surréalisme) – Sculpture du XX^e siècle : <i>Josephine Baker IV</i>, Calder – Peinture du XX^e siècle : <i>Marilyn Monroe</i>, Warhol (Pop Art) – Photographie : <i>La Pendule</i>, Doisneau