

Organisation de l'ouvrage

L'enseignant trouvera dans cet ouvrage les clés essentielles pour analyser et transmettre aux élèves les **références indispensables à la compréhension des œuvres**. Il trouvera également des pistes permettant de développer l'expression visuelle des enfants, dans le prolongement des œuvres étudiées.

Chaque œuvre se voit consacrer deux fiches, développées chacune sur une double page : une fiche « **Analyse** », consacrée à l'histoire des arts ; une fiche « **Arts visuels** », proposant différentes activités créatives.

Double page « Analyse » / Histoire des arts

- Sur la **page de gauche**, la présentation de l'œuvre est répartie en trois rubriques :

Le contexte artistique

L'enseignant trouvera dans cette rubrique des repères fondamentaux pour pouvoir inscrire l'œuvre dans l'évolution de l'histoire des arts et la situer par rapport aux principaux courants artistiques de l'époque.

Quelques éléments biographiques de l'artiste

Cette rubrique explicite brièvement le rapport de l'artiste à son œuvre, sa motivation, son évolution, sa vision de l'art... dans des termes accessibles à des enfants.

La présentation de l'œuvre

Ce dernier paragraphe présente synthétiquement la genèse de l'œuvre, sa fonction initiale, sa place dans la production de l'artiste...

Dans la marge :

L'encadré « À la même époque » synthétise les grands événements historiques et les faits marquants qui se sont déroulés lors de la création de l'œuvre. Ces références permettront de replacer l'œuvre dans une période historique bien définie. L'enseignement en histoire des arts pourra ainsi être mis en relation avec celui de l'histoire.

L'encadré « Mise en réseau », identifié par le logo , fait référence aux artistes contemporains, aux autres domaines des arts (arts du langage, arts du son, arts du spectacle vivant...) qui ont pu être inspirés par l'œuvre étudiée. La création culturelle est issue en effet d'un dialogue permanent des arts et de la société. Les pistes proposées permettent de développer une approche interdisciplinaire en partant de l'un des thèmes évoqués par l'œuvre. Ainsi, la mise en réseau concernant les gares parisiennes propose des références musicales sur le thème du train ; des références littéraires et cinématographiques prolongent l'analyse de *La Pendule* de Doisneau, etc.

À noter que lorsque des œuvres cinématographiques sont suggérées, l'enseignant prendra soin de choisir les œuvres ou les extraits en fonction de l'âge des enfants afin de respecter leur sensibilité émotionnelle.

- Sur la **page de droite** intitulée « **Regards sur l'œuvre** », figurent trois pistes d'analyse accompagnées de schémas explicatifs.

Conformément au document d'accompagnement « Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts », qui souligne que les œuvres doivent être « analysées à partir de quatre critères au moins : formes, techniques, significations, usages⁶ », les deux premiers paragraphes développent chacun un aspect de l'œuvre : composition, lumière, dessin, perspective, matériaux, techniques, significations, fonctions... Un troisième regard, intitulé « De plus près » et associé à un zoom, met en valeur un détail de l'œuvre.

Toutes ces données sont autant d'outils permettant à l'enseignant de pouvoir présenter l'œuvre aux enfants dans un vocabulaire approprié.

Les schémas donnent des indications simples sur la construction plastique de l'œuvre ; ils mettent en lumière ses particularités, qui expliquent, pour partie, son importance dans l'histoire des arts.

Double page « Arts visuels »

La double page « Arts visuels » propose une **exploitation plastique originale** de l'œuvre étudiée précédemment dans le cadre de l'histoire des arts : dessin, mosaïque, sculpture, photographie... Sont précisément indiqués le niveau concerné, les objectifs pédagogiques recherchés, la liste du matériel, la durée de réalisation en classe. Chaque étape est minutieusement détaillée, en lien avec des croquis extrêmement clairs. L'enseignant n'ayant reçu aucune formation particulière en arts visuels peut ainsi aisément faire réaliser ces propositions.

À noter que des fiches photocopiables, en lien avec ces activités d'arts visuels, sont disponibles sur le CD-Rom qui accompagne l'ouvrage.

Les activités d'arts visuels proposées peuvent aisément s'adapter à d'autres œuvres. On peut ainsi partir du tableau *Accord réciproque* de Kandinsky pour construire un mobile comme proposé dans la fiche « Arts visuels » de Calder (pp. 142-143) ou pour créer un dessin collectif, comme suggéré dans la fiche « Arts visuels » de Gallé (pp. 120-121), etc.

Certaines activités d'arts visuels peuvent être réalisées avant la présentation de l'œuvre proposée, ce qui permet aux enfants de comparer leur production avec l'œuvre, de s'interroger sur le fonctionnement ou la nature de la sculpture, du tableau, du monument... analysé(e).

La plupart requièrent cependant une observation attentive de l'œuvre dont elles s'inspirent, qu'elles prolongent ou qu'elles détournent. Il convient donc d'imprimer quelques exemplaires de l'œuvre en couleurs et en A4 (voir le CD-Rom), et de les distribuer par groupe d'élèves. À cet effet, la disposition qui rassemble les tables quatre par quatre paraît particulièrement efficace : elle leur permet d'échanger des idées et stimule leur créativité. Si la seule impression en noir et blanc est disponible, on projettera l'image en couleurs grâce à un vidéoprojecteur. Pour la mobilisation des enfants et la juste appréciation des œuvres, la vision en couleurs nous semble, par un moyen ou un autre, incontournable.

On privilégiera également et dans la mesure du possible le **rapport direct aux œuvres** en organisant des sorties dans les musées et sur les lieux culturels de la région. Les enfants pourront apprécier des facteurs comme la dimension, la matière, le rapport des œuvres avec leur environnement, les conditions d'accès du public aux œuvres, les modalités de leur exposition (architecture du bâtiment, scénographie)... Voir la « Liste des musées » sur le site Internet des Éditions Retz (www.editions-retz.com).

6. B.O. n° 32 du 28.08.2008, p. 4.

Les ressources (CD-Rom et site Internet des Éditions Retz)

En complément des 80 fiches « Analyse » et « Arts visuels », sont proposées, dans le CD-Rom, plusieurs ressources pratiques permettant d'enrichir les outils pédagogiques de l'enseignant :

- **La reproduction en A4 et en couleurs des 41 œuvres analysées dans l'ouvrage.**
- **33 fiches photocopiables complétant les activités d'arts visuels.**
- **2 fiches d'arts visuels supplémentaires**
 - « Je réalise un arc roman avec des vousoirs en papier » (en lien avec Notre-Dame d'Orcival).
 - « Je réalise une structure porteuse en 3D avec des rouleaux de papier collé » (en lien avec le centre Georges-Pompidou).

- **Premières découvertes d'une œuvre**

Cinq fiches sont proposées :

- Comment regarder un tableau ?

Cette fiche donne un certain nombre de repères permettant d'identifier les éléments constitutifs d'un tableau.

- Petit guide de présentation d'une œuvre

Quatre fiches détaillées listent, sous la forme de questions/réponses, les éléments de compréhension à convoquer pour la présentation de différentes œuvres : La Vénus de Milo, *Portrait de Marie-Thérèse* de Picasso, *Accord réciproque* de Kandinsky, *La Pendule* de Doisneau.

- **Questions autour des œuvres**

Deux sortes de questionnaires sont ici proposés : un jeu de questions/réponses autour des œuvres ; des questions liées à la comparaison de deux œuvres.

- Onze œuvres sont abordées par le biais de questions/réponses : la grotte Chauvet ; Notre-Dame de Paris ; le vitrail « Notre-Dame de la Belle Verrière » ; le château de Chambord ; la comode Boule ; le *Portrait de Napoléon Ier en costume impérial* de David ; *La Petite Châtelaine* de Camille Claudel ; l'entrée du métro, station Abbesses de Guimard ; *Loplop présente une jeune fille* de Max Ernst ; la Cité radieuse de Le Corbusier ; le centre Georges-Pompidou.

- Trois séries de questions portent sur la comparaison de :

- deux portraits (*La Dentellière* de Vermeer et *Portrait de Marie-Thérèse* de Picasso) ;
- deux paysages (*Les Très Riches Heures du duc de Berry* des frères Limbourg et *Impression soleil levant* de Monet) ;
- deux sculptures (La Vénus de Milo et *Josephine Baker IV* de Calder) ;
- deux églises (Notre-Dame d'Orcival et Notre-Dame de Paris).

Ces jeux de questions/réponses permettent d'analyser les œuvres de manière active. L'objectif est d'apprendre aux enfants à voir et à explorer les différentes facettes d'une œuvre d'art (auteur, style, époque, sujet, composition, matière, fonction...).

L'enseignant pourra les distribuer en classe ou lors de sorties culturelles, afin de faire participer les enfants. Cette distribution se fera, au choix, avant la présentation de l'œuvre par l'enseignant, ce qui permettra de favoriser un contact direct entre l'enfant et l'œuvre et de stimuler son imagination, ou après la rencontre avec l'œuvre, ce qui permettra de revenir sur différents points.

Les enseignants s'inspireront de l'ouvrage pour élaborer les réponses.

• Scénarios pédagogiques

L'objectif des deux scénarios pédagogiques construits autour du tableau *L'Entrée des Croisés à Constantinople* de Delacroix et « Juicy Salif » Presse-agrumes de Starck est de baliser des pistes pour un travail collectif.

L'enseignant pourra s'en inspirer pour d'autres œuvres. Il est également possible de choisir un thème et d'associer plusieurs œuvres autour de lui. Par exemple, sur le thème de la couleur, mettre en regard Kandinsky et Fra Angelico ; sur le thème du corps, associer la Vénus de Milo et une sculpture de Calder ; pour ce qui est de l'architecture, Notre-Dame de Paris et le centre Georges-Pompidou, etc.

• Guides de visites

Deux fiches permettront de guider les élèves lors de sorties culturelles.

– Comment visiter une église ?

Ce document donne des points de repères qui permettront d'appréhender ce bâtiment religieux : son orientation, le découpage de l'espace intérieur, le style...

– Visite du centre Georges-Pompidou

L'enseignant trouvera une proposition de cheminement pour parler de la situation du bâtiment dans la ville, analyser le rapport entre sa forme et sa fonction, appréhender sa construction...

• Genres, mouvements, artistes et œuvres de référence

Six fiches proposent une liste de genres, de mouvements, d'artistes et d'œuvres de référence à travers les siècles.

– Les genres en peinture

Sont rassemblées les principales caractéristiques des genres en peinture : le portrait, le paysage, la nature morte, la peinture historique, les scènes de genre.

Pour chaque genre, une liste d'œuvres de référence, abordables et exploitables par les enfants, est proposée, qui permettra à l'enseignant d'élargir sa palette de références au-delà du cadre des 40 œuvres présentées dans cet ouvrage.

– Les mouvements artistiques

Sont présentés : le Land art, l'Action painting, l'art Brut, le Nouveau Réalisme, le Pop Art, l'art abstrait, le dadaïsme, le surréalisme, le futurisme, le cubisme, le fauvisme, l'expressionnisme, le post-impressionnisme, l'impressionnisme, le réalisme, le romantisme, le rococo, le néoclassicisme, le baroque, le classicisme, la Renaissance.

– Les peintres et les œuvres de référence à travers les siècles

Quelques-uns des plus grands représentants des différents styles de peinture sont énumérés, accompagnés d'œuvres incontournables.

– Les courants architecturaux à travers les siècles

De l'Antiquité au xxe siècle, les principaux courants architecturaux sont présentés. Pour chaque courant, une liste de bâtiments de référence aidera l'enseignant à se constituer un vocabulaire formel pour aider les élèves à se repérer dans les différents styles.

– Sculpteurs, photographes et œuvres de référence

Dans le même format, quelques-unes des sculptures et des photographies les plus remarquables sont ici citées.

– Les arts du quotidien : artistes de référence

Le design contemporain, le design automobile, l'ébénisterie ainsi que l'art de l'affiche convoquent ici quelques artistes et leurs œuvres, parmi les plus célèbres.

• **Silhouettes de hauts bâtiments à travers le temps**

Ces silhouettes permettront aux élèves de se représenter l'évolution de la hauteur des constructions dans le monde.

Deux tours connues, la tour Eiffel et la tour Montparnasse, servent de référence.

– Fiche « Silhouettes-1 »

Afficher le document et laisser libre cours aux remarques spontanées. L'échelle n'étant pas mentionnée, on pourra l'agrandir ou le réduire à sa guise.

– Fiche « Silhouettes-2 »

L'échelle est mentionnée sur le document tandis que la hauteur des bâtiments n'y figure pas. On pourra proposer aux élèves de calculer eux-mêmes la hauteur des bâtiments à partir des dimensions mesurées sur le document (prendre soin de ne pas changer la taille du document lors de l'impression du fichier pdf). Les élèves remarqueront qu'ils n'obtiennent pas exactement le même résultat que la taille réelle des bâtiments ou entre eux. Cela tient aux écarts de mesures d'un élève à l'autre. De fait, les mesures sont augmentées par un énorme multiplicateur (x 4500).

Sont également disponibles sur le site Internet des Éditions Retz (www.editions-retz.com) :

• **Une frise chronologique**

La frise se présente sous la forme de plusieurs pages au format paysage. L'enseignant peut les imprimer, les coller bout à bout et les fixer sur un mur de la classe. Le choix a été fait (à l'exception du xxe siècle, pour lequel les informations sont trop nombreuses) d'adopter une échelle de temps proportionnelle afin de donner aux élèves une juste représentation du déroulement de l'histoire et de l'histoire des arts.

Deux versions de cette frise sont disponibles :

– une frise complète :

Cinq rubriques sont renseignées : périodes (préhistoire, Antiquité, Temps modernes, xixe siècle, xxe siècle), repères historiques, échelle du temps, courants artistiques et littéraires, repères dans l'histoire des arts. Dans cette dernière rubrique, sont soulignées les œuvres présentées dans l'ouvrage, qui côtoient d'autres œuvres majeures de l'histoire des arts.

– une frise à compléter :

La dernière rubrique est ici vierge. Les élèves y reporteront le nom des œuvres de l'ouvrage (repérage dans le temps) ou placeront les œuvres d'art jugées importantes. Pour illustrer le tout, la recherche d'images à coller peut être faite sur Internet. Les élèves s'approprient cette frise d'autant plus facilement qu'elle sera affichée longuement sur le mur de la classe et qu'ils participeront à son enrichissement.

• **Liste des musées**

Cette liste des musées vise à faciliter « la fréquentation des lieux de création, de conservation et de diffusion de l'art et de la culture, relevant notamment du patrimoine de proximité⁷ ».

7. B.O., n° 32, 28.08.2008.