

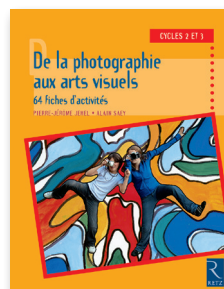
Histoire des arts et arts plastiques

Alain Saey
Yves Pénisson

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 sur le site des ressources numériques.

DU MÊME AUTEUR

© Éditions Retz, 2026

92 avenue de France 75013 Paris

contact@editions-retz.com

ISBN : 978-2-7256-4943-6

Code éditeur : 376767

Dépôt légal : mars 2026

Direction éditoriale : Céline Lorcher

Édition : Joëlle Gardette

Création maquette et réalisation : Isabelle Vacher

Recherche iconographique : Nathalie Bocher-Lenoir, Laurence Vacher

Dessins : Alain Saey, Alice Saey (p. 137),

Nicole Goulpeau (dessins d'architecture, pp. 21, 29, 39, 43, 47, 55, 77, 81, 111, 115, 145, 161, 177)

Corrections : Bérengère de Rivoire

Création et réalisation de la couverture : Nicolas Piroux

Image de couverture : Alain Saey

N° de projet : 10312803

Achevé d'imprimer en France en janvier 2026 sur les presses de Chirat

Sommaire

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

LE XIXe SIÈCLE

– <i>Portrait de Napoléon Ier en costume impérial</i> , JACQUES LOUIS DAVID	
Analyse	94
Arts plastiques	96
– <i>L'Entrée des croisés à Constantinople</i> , EUGÈNE DELACROIX	
Analyse	98
Arts plastiques	100
– <i>Les gares parisiennes</i>	
Analyse	102
Arts plastiques	104
– <i>L'Opéra Garnier</i> , CHARLES GARNIER	
Analyse	106
Arts plastiques	108
– <i>Vase</i> , ÉMILE GALLÉ	
Analyse	110
Arts plastiques	112
– <i>Impression soleil levant</i> , CLAUDE MONET	
Analyse	114
Arts plastiques	116
– <i>Affiche « Moulin-Rouge – La Goulue »</i> , HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC	
Analyse	118
Arts plastiques	120
– <i>La Petite Châtelaine</i> , CAMILLE CLAUDEL	
Analyse	122
Arts plastiques	124

LES XXe ET XXIe SIÈCLES

– <i>Josephine Baker IV</i> , ALEXANDER CALDER	
Analyse	128
Arts plastiques	130
– <i>Chrysler Building</i> , WILLIAM VAN ALLEN	
Analyse	132
Arts plastiques	134
– <i>Loplop présente une jeune fille</i> , MAX ERNST	
Analyse	136
Arts plastiques	138

– <i>Portrait de Marie-Thérèse</i> , PABLO PICASSO	
Analyse	140
Arts plastiques	142
– <i>Accord réciproque</i> , VASSILY KANDINSKY	
Analyse	144
Arts plastiques	146
– <i>La Citroën 2 CV</i>	
Analyse	148
Arts plastiques	150
– <i>La Pendule</i> , ROBERT DOISNEAU	
Analyse	152
Arts plastiques	154
– <i>Marilyn Monroe</i> , ANDY WARHOL	
Analyse	156
Arts plastiques	158
– <i>Le centre Georges-Pompidou</i> , RENZO PIANO ET RICHARD ROGERS	
Analyse	160
Arts plastiques	162
– <i>Fresque murale</i> , KEITH HARING	
Analyse	164
Arts plastiques	166
– <i>« Juicy Salif » Presse-agrumes</i> , PHILIPPE STARCK	
Analyse	168
Arts plastiques	170
– <i>Cloud Gate</i> , ANISH KAPOOR	
Analyse	172
Arts plastiques	174
– <i>Dots obsession</i> , YAYOI KUSAMA	
Analyse	176
Arts plastiques	178
– <i>La Fondation Louis Vuitton</i> , FRANCK GEHRY	
Analyse	180
Arts plastiques	182
Réalisations d'enfants	185
Lexique	201
Bibliographie / Sitographie	204
Présentation des ressources numériques	206

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 plastiques** », 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 aux 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 » soulignant les œuvres qui doivent être « analysées à partir de quatre critères au moins : formes, techniques, significations, usages³ », 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 plastiques »

La double page « Arts plastiques » 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 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 plastiques, sont disponibles sur le site des ressources numériques qui accompagne l'ouvrage.

Les activités d'arts plastiques 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 plastiques » de Calder (pp. 130-131) ou pour créer un dessin collectif, comme suggéré dans la fiche « Arts plastiques » de Gallé (pp. 112-113), etc.

Certaines activités d'arts plastiques 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 site des ressources numériques), 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 des ressources pédagogiques des Éditions Retz (<https://mes-ressources-pedagogiques.editions-retz.com>).

3. B.O. n° 32 du 28.08.2008, p. 4.

Les ressources numériques

En complément des 80 fiches « Analyse » et « Arts plastiques », sont proposées, sur le site des ressources numériques, plusieurs ressources pratiques permettant d'enrichir les outils pédagogiques de l'enseignant :

- La reproduction en A4 et en couleurs des 40 œuvres analysées dans l'ouvrage.
- 27 fiches photocopiables complétant les activités d'arts plastiques.
- 2 fiches d'arts plastiques 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 proposées : un jeu de questions/réponses autour des œuvres ; des questions liées à la comparaison de deux œuvres.

– Œuvres 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 ; le *Portrait de Napoléon Ier en costume impérial* de David ; *La Petite Châtelaine* de Camille Claudel ; *Loplop présente une jeune fille* de Max Ernst ; le centre Georges-Pompidou de Piano et Rogers.

– 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, matériaux, 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 ^{xxi}e 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 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 des ressources numériques des Éditions Retz (mes-ressources-pedagogiques.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 des ^{xx}e et ^{xxi}e siècles, pour lesquels 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, ^{xix}e siècle, ^{xx}e et ^{xxi}e siècles), 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.

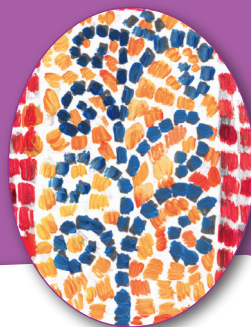
– une frise à compléter :

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'approprieront 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 proximité.

Préhistoire et Antiquité

– La grotte Chauvet

Analyse	16
Arts plastiques	18

– Stonehenge

Analyse	20
Arts plastiques	22

– La Vénus de Milo

Analyse	24
Arts visuels	26

– Les pyramides de Gizeh

Analyse	28
Arts plastiques	30

– Les arènes de Nîmes

Analyse	32
Arts plastiques	34

– La mosaïque de Saint-Romain-en-Gal

Analyse	36
Arts plastiques	38

La grotte Chauvet

(31 000 ans – 30 000 ans av. notre ère)

À la même époque...

- 3 millions d'années av. notre ère : « Lucy », Australopithèque *afarensis* (Éthiopie) ;
- 2 millions d'années : début du paléolithique ;
- vers 500 000/400 000 ans : apparition de l'*Homo sapiens*, qui maîtrise le feu ;
- entre 22 000 et 10 000 ans : grotte de Lascaux ;
- 10 000 ans : révolution néolithique.

L'art préhistorique

Les premières manifestations d'une expression artistique humaine datent d'environ 35 ou 40 000 ans et sont l'œuvre de l'*Homo sapiens*, également connu sous le nom d'« homme de Cro-Magnon ».

L'art préhistorique peut se diviser en trois catégories :

- l'art pariétal, qui, réalisé dans une semi-obscurité, orne les parois souterraines des grottes ;
- l'art rupestre, qui apparaît sur les rochers des sols, à l'air libre ;
- l'art mobilier, qui désigne les objets du quotidien, parfois gravés ainsi que les petites sculptures comme les Vénus.

À la fin du XIXe siècle, la découverte de nombreuses grottes apporte la preuve que les hommes préhistoriques sculptaient, peignaient, gravaient avec une maîtrise parfaite de leur art. C'est dans les sites des « Aurignaciens » que l'on découvre les plus anciennes statuettes ainsi que les premiers dessins sur les parois.

L'art dit paléolithique développe des thèmes très variés : figuratifs (animaux, humains), abstraits (signes, symboliques ou géométriques), figures anthropomorphes, etc.

La beauté de certaines grottes est si frappante que, lors de leur découverte, on a pu mettre en doute leur authenticité (Altamira en Espagne, 1869, par exemple).

La grotte Chauvet

Découverte par hasard le 18 décembre 1994 par Jean-Marie Chauvet, en Ardèche, elle est considérée comme l'une des plus anciennes (15 000 ans avant Lascaux) et des plus grandes grottes ornées mises au jour.

Ses parois dévoilent un bestiaire nombreux et extraordinaire – aurochs, bouquetins, rennes, ours, hiboux – ainsi que des espèces inhabituelles d'animaux dangereux – félins, rhinocéros, lions, panthères... – rarement représentés par les hommes préhistoriques, et qui semblent ici évoluer avec force et élégance dans des espaces imaginaires. L'homme, lui, apparaît sous la forme d'un être double, mi-humain, mi-bison.

La grotte, longue de 500 mètres et large, à certains endroits, de 50 mètres, recèle des traces de passages d'hommes de Cro-Magnon (cendres, silex taillés, empreintes de mains...), de bouquetins et d'ours.

Pour la préserver de la détérioration, la grotte est fermée au public.

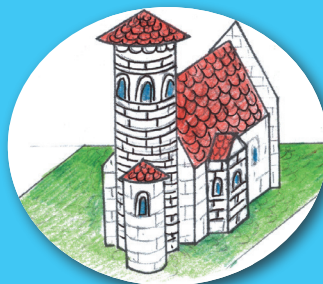
- Musées : musée d'Archéologie nationale (Château de Saint-Germain-en-Laye) ; musée national de la Préhistoire (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne).
- Films : *La Guerre du feu*, J.-J. Annaud, 1981 ; *L'Odyssée de l'espèce*, J. Malaterre et Y. Coppens, 2002.
- Dessin animé : *L'Âge de glace*, C. Wedge et C. Saldanha, 2002.
- Bande dessinée : *Rahan*, R. Lécureux et A. Chéret, à partir de 1969.

Le Moyen Âge

– La mosquée de Cordoue	
Analyse	42
Arts plastiques	44
– Notre-Dame d'Orcival	
Analyse	46
Arts plastiques	48
– Notre-Dame de Paris	
Analyse	50
Arts plastiques	52
– Vitrail « Notre-Dame de la Belle Verrière », cathédrale de Chartres	
Analyse	54
Arts plastiques	56
– Maison à colombage	
Analyse	58
Arts plastiques	60
– Les Très Riches Heures du duc de Berry, mois de mars, LES FRÈRES LIMBOURG	
Analyse	62
Arts plastiques	64
– Tenture de La Dame à la licorne, « La vue »	
Analyse	66
Arts plastiques	68

La mosquée de Cordoue

(du VIIIe au Xe siècle)

À la même époque...

- 711 : débarquement de troupes arabo-musulmanes à Gibraltar ; début de la conquête musulmane de la péninsule ibérique.
- 732 : les armées de Charles Martel arrêtent les Arabes d'Abd al-Rahman à Poitiers.
- 751 : Pépin le Bref est proclamé roi des Francs ; début de la dynastie carolingienne.
- 768-814 : Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident (sacré en 800).
- fin IXe siècle : invasions vikings, sarrasines et hongroises, qui provoquent la désagrégation de l'Empire carolingien.

Le contexte

Religion monothéiste, l'islam a été fondé par le prophète Mahomet au VIIe siècle. Les paroles de ce dernier, qui commença à prêcher dans la cité de La Mecque en Arabie Saoudite, ont été consignées dans le Coran. Après sa mort en 632, la religion musulmane s'étend de la Syrie à l'Espagne ; en 732, l'Empire musulman occupe tout le pourtour de la Méditerranée.

Les mosquées sont le lieu de culte des musulmans. Leur style varie en fonction des artisans qui y ont travaillé et des pays dans lesquels on les a édifiées.

Invasion de l'Espagne

Entre 711 et 732, les musulmans conquièrent la péninsule Ibérique, alors aux mains des Wisigoths. En 716, apparaît le terme d'« Al-Andalus » désignant l'Espagne musulmane qui remplace l'« Hispania » des chrétiens. La bataille de Poitiers, en 732, marque la fin de l'expansion musulmane. Haut lieu de richesses culturelles au sein de l'Europe médiévale, marqué par une civilisation brillante, Al-Andalus est alors établi pour plusieurs siècles, les chrétiens et les juifs y pratiquant librement leur religion à côté des musulmans.

La mosquée de Cordoue

Installé à Cordoue en 756, l'émir Abd al-Rahman Ier décide d'y construire une mosquée, et, pour ce faire, s'appuie sur les savoir-faire antérieurs tout en innovant.

L'influence de la Syrie se retrouve, en effet, dans les charpentes qui soutiennent le toit. Les mosaïques à fond d'or ont été, quant à elles, réalisées par des artisans byzantins. Les arcs en fer à cheval s'inspirent de ce qui avait été construit précédemment dans la région.

Les colonnes en marbre bleu et rose ont été récupérées dans les palais abandonnés par leurs propriétaires lors de la conquête. Trop courtes, ces colonnes ont été surmontées de deux arcs au lieu d'un seul comme habituellement. Cette originalité de Cordoue donne à l'espace intérieur une grande légèreté.

La mosquée de Cordoue est classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1984.

- Autres mosquées : mosquée bleue à Istanbul ; Masjid al-Haram à La Mecque ; mosquée Al Quaraouiyine à Fès ; mosquée Koutoubia à Marrakech.
- Recueil de poèmes *Les Orientales*, Victor Hugo, 1829.
- *Carnets de voyage* (Louvre) et 80 peintures de Delacroix (*Les Femmes d'Alger dans leur appartement*, Louvre ; *Le Sultan du Maroc*, musée des Augustins, Toulouse).

Les Temps modernes

– L'Annonciation , FRA ANGELICO	
Analyse	72
Arts plastiques	74
– Le château de Chambord	
Analyse	76
Arts plastiques	78
– Les jardins de Versailles , LE NÔTRE, LE BRUN, LE VAU	
Analyse	80
Arts plastiques	82
– La Dentellière , JOHANNES VERMEER	
Analyse	84
Arts plastiques	86
– Les costumes aux XVIIe et XVIIIe siècles	
Analyse	88
Arts plastiques	90

L'Annonciation (1437-1447)

Fra Angelico

(vers 1400-1455)

La Renaissance

Le xve siècle marque la fin du Moyen Âge et le début des Temps modernes. De nouvelles préoccupations philosophiques, religieuses et politiques aboutissent à des bouleversements importants dans le domaine des arts et des lettres : c'est la Renaissance, que l'on peut situer entre 1420 et 1560. L'Italie en est le centre.

Au style gothique international qui domine jusque-là en Flandres, en Allemagne et en Italie, se substitue un style nouveau, plus réaliste. Les artistes mettent en avant la représentation de l'homme, sa force et sa beauté, et s'inspirent pour cela de la sculpture antique.

L'invention de la perspective (par Brunelleschi, Uccello...), de nouvelles lois pour le modelé et la lumière, la place donnée au paysage modifient considérablement la façon de voir et de créer du peintre.

Le peintre et son œuvre

Fra Angelico, peintre et moine du Quattrocento, est un artiste italien florentin dont l'œuvre est une parfaite synthèse entre le Moyen Âge et la Renaissance.

Il entre très jeune dans l'ordre religieux des Dominicains. Sur les murs de son couvent de San Marco, à Florence, il réalise des fresques remarquables, teintées de fraîcheur, de béatitude et d'apparente simplicité.

L'artiste maîtrise parfaitement la composition, la mise en place des personnages, les découvertes récentes sur la perspective, le rendu des ombres, des lumières, des architectures...

Ses couleurs vives, franches, bleues, rouges et or sont typiques du Moyen Âge.

Il reçut de nombreuses commandes, des princes de Médicis et de l'Église (pour la chapelle à la basilique Saint-Pierre de Rome...).

L'Annonciation

D'inspiration religieuse, cette œuvre représente un épisode de la Bible, l'archange Gabriel annonçant sa future maternité à la Vierge Marie, sujet que Fra Angelico illustrera plusieurs fois.

Marie est toujours représentée immobile et silencieuse.

Par son œuvre au service de la foi, l'artiste invite les fidèles à méditer et à prier.

À la même époque...

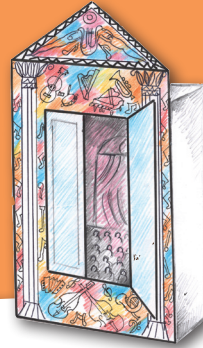
– 13 avril 1436 : Philippe Le Bon et Charles VII libèrent Paris de la présence anglaise.

– 1420-1500 : le Quattrocento italien marque la « première Renaissance ». Florence domine la Toscane et attire de nombreux artistes : le sculpteur Lucca della Robbia, Brunelleschi (coupole du Dôme de Florence), Donatello, Botticelli, Vinci...

– Sur le même thème : triptyque de *L'Annonciation* de R. Campin (1425) ; *L'Annonciation* de L. de Vinci (1473-75) ; *L'Annonciation* de S. Botticelli (1489-90).
– Autres œuvres majeures de la Renaissance italienne : *Sainte-Anne, Marie et Jésus*, Masaccio (1424) ; *Pietà*, Michel-Ange (1498-1500) ; *La Joconde*, Vinci (1503-1506).

Le XIXe siècle

– <i>Portrait de Napoléon Ier en costume impérial</i> , JACQUES LOUIS DAVID	
Analyse	94
Arts plastiques	96
– <i>L'Entrée des croisés à Constantinople</i> , EUGÈNE DELACROIX	
Analyse	98
Arts plastiques	100
– <i>Les gares parisiennes</i>	
Analyse	102
Arts plastiques	104
– <i>L'Opéra Garnier</i> , CHARLES GARNIER	
Analyse	106
Arts plastiques	108
– <i>Vase</i> , ÉMILE GALLÉ	
Analyse	110
Arts plastiques	112
– <i>Impression soleil levant</i> , CLAUDE MONET	
Analyse	114
Arts plastiques	116
– <i>Affiche « Moulin-Rouge – La Goulue »</i> , HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC	
Analyse	118
Arts plastiques	120
– <i>La Petite Châtelaine</i> , CAMILLE CLAUDEL	
Analyse	122
Arts plastiques	124

Portrait de Napoléon Ier en costume impérial (1805)

Jacques Louis David (1748-1825)

À la même époque...

- 1804 : Bonaparte est couronné empereur et devient Napoléon Ier ; le Code civil unifie le droit en France, reconnaît la laïcité du mariage et la propriété individuelle.
- 1805-1809 : grandes victoires, dont Austerlitz.
- 1812-1815 : grandes défaites, dont Waterloo.
- 1815 : restauration de la monarchie par Louis XVIII.

- Peintures : *Napoléon au pont d'Arcole*, Gros (1796) ; *Le Sacre de Napoléon*, David (1805-1807) ; *Napoléon sur le trône impérial*, Ingres (1806).
- Films : *Napoléon*, Abel Gance, 1927 ; *Napoléon*, Sacha Guitry, 1955 ; *Danton*, Andrzej Wajda, 1982.
- Bande dessinée : *Le Ciel au-dessus du Louvre*, Yslaire et Jean-Claude Carrière, Futuropolis, 2009.

La peinture néoclassique

Au milieu du XVIIIe siècle, les artistes (peintres, sculpteurs, écrivains) se détournent de l'art baroque et rococo, des œuvres considérées comme légères, désinvoltes, frivoles de Fragonard, Boucher, Watteau... Ils prônent un art en prise avec la société, la morale : un art exemplaire, historique, éducatif vantant la beauté des corps et de l'esprit. Jacques Louis David, Dominique Ingres, Pierre Narcisse Guérin, Antoine Jean Gros... se réfèrent désormais aux canons esthétiques de l'Antiquité : proportion des corps, attitudes nobles des personnages, idéalisation du beau.

Le dessin est clair, précis, composé comme une scène de théâtre, avec des gestes évocateurs, un décor sobre, où nulle place n'est laissée au pittoresque et à l'incongru. La facture de la peinture est quant à elle très lisse.

Le peintre et son œuvre

Peintre d'histoire, portraitiste officiel de l'empereur Napoléon Ier, David peint de très grandes compositions qui décrivent les principales étapes du couronnement de celui-ci, et qui visent à impressionner le peuple. Ses peintures exaltent la religion, la nation, le peuple et l'armée.

Le néoclassicisme créé par David est un savant mélange de réalisme et d'idéal.

Ingres fut son plus brillant élève, et il restera une référence pour des artistes comme Fernand Léger ou Picasso.

Le tableau

Cette peinture de petite dimension est une esquisse pour une œuvre plus grande qui était destinée à la salle d'audience de la cour d'appel de Gênes (Italie).

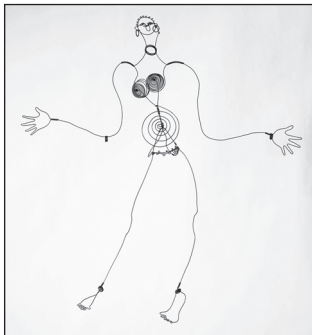
Ici, tout est porteur de symbole ; chaque élément fait référence à une période de l'histoire : couronne de laurier (Empire romain), manteau d'hermine (monarchie de l'Ancien Régime), trône, sceptre, main de la justice (Empire carolingien).

Les XXe et XXIe siècles

– Josephine Baker IV , ALEXANDER CALDER	
Analyse	128
Arts plastiques	130
– Chrysler Building , WILLIAM VAN ALÉN	
Analyse	132
Arts plastiques	134
– Loplop présente une jeune fille , MAX ERNST	
Analyse	136
Arts plastiques	138
– Portrait de Marie-Thérèse , PABLO PICASSO	
Analyse	140
Arts plastiques	142
– Accord réciproque , VASSILY KANDINSKY	
Analyse	144
Arts plastiques	146
– La Citroën 2 CV	
Analyse	148
Arts plastiques	150
– La Pendule , ROBERT DOISNEAU	
Analyse	152
Arts plastiques	154
– Marilyn Monroe , ANDY WARHOL	
Analyse	156
Arts plastiques	158
– Le centre Georges-Pompidou , RENZO PIANO ET RICHARD ROGERS	
Analyse	160
Arts plastiques	162
– Fresque murale , KEITH HARING	
Analyse	164
Arts plastiques	166
– « Juicy Salif » Presse-agrumes , PHILIPPE STARCK	
Analyse	168
Arts plastiques	170
– Cloud Gate , ANISH KAPOOR	
Analyse	172
Arts plastiques	174
– Dots obsession , YAYOI KUSAMA	
Analyse	176
Arts plastiques	178
– La Fondation Louis Vuitton , FRANCK GEHRY	
Analyse	180
Arts plastiques	182

Josephine Baker IV (1928)

Alexander Calder
(1898-1976)

Le contexte

Figure marquante de la sculpture du xxe siècle, Alexander Calder est un ingénieur mécanicien devenu artiste. Américain d'origine, il s'installe à Paris en 1927 et découvre l'avant-garde parisienne (Léger, Le Corbusier, Cocteau, Desnos, Man Ray, Mirò...).

Il échappe à la tradition « classique » et aux contraintes de la représentation pour inventer un langage d'une insolite nouveauté, introduisant dans l'art de la sculpture les notions de jeu, d'improvisation, d'humour et de légèreté.

L'artiste et son œuvre

Abandonnant le bois, la pierre, le plâtre, le marbre..., Calder fait évoluer la sculpture par l'utilisation ingénieuse et inventive du métal.

D'abord illustrateur à New York, où il croque avec fluidité et humour acrobates, policiers, danseurs, animaux, il réalise en 1926 le *Cirque de Calder*, reconstitution animée et ludique, où se côtoient funambules, clowns, éléphants, musiciens... confectionnés avec des fils de fer, des bouts de tissu, des bouchons, de la ficelle et du papier. Sous l'influence de la peinture abstraite, il réfute l'idée que l'art serait nécessairement statique et crée des sculptures aériennes. Ces « mobiles » (nom trouvé par Marcel Duchamp), assemblages d'éléments métalliques découpés et peints, jouent avec l'espace, l'air, l'équilibre, le déséquilibre.

Aujourd'hui, un grand nombre de ses sculptures gigantesques ornent les parvis et les places de grandes métropoles, comme Chicago, New York, Paris, Montréal, Jérusalem, Berlin, Hanovre, etc.

La sculpture

Égérie des peintres cubistes, Josephine Baker est la vedette de la « Revue nègre », spectacle de music-hall très prisé dans le Paris des années 1920 qui découvre le jazz et le charleston.

La technique du fil de fer inaugurée pour la circonstance évoque à merveille la silhouette élancée, dansante, vigoureuse, le mouvement simultané du bassin et du buste de Baker.

Par l'importance de ses dimensions (10 m x 95 m x 25 m), *Josephine Baker IV* est la première œuvre où Calder sort de la création « objet » pour atteindre à une dimension plus monumentale.

À la même époque...

- 1925 : « Revue nègre » avec J. Baker sur les Champs-Élysées.
- 1927 : C. Lindbergh traverse l'Atlantique Nord en avion.
- 1928 : premiers textes d'A. Césaire et L. Senghor sur la négritude.
- 24 oct. 1929 : « jeudi noir » à la bourse de New York ; début de la crise économique.
- 1930 : Mermoz relie la France et l'Amérique du Sud.
- 1940 : J. Baker, devenue française, s'engage dans la Résistance.

– La danse en sculpture :

Danseuse tournoyant, 323 av. J.-C. ; *La Danse*, J.-P. Carpeaux (sur l'Opéra Garnier, 1869) ; *Petite danseuse de quatorze ans*, E. Degas, 1879-1880 ; *Petite danseuse*, J. Gonzales, 1929.

– **Films** : *Le Grand Cirque* Calder, J. Painlevé, 1927 ; *The Circus*, C. Chaplin, 1928 ; *Un Américain à Paris*, G. Gershwin, 1928 ; *La Magie* Calder, C. Vilardebo, 1961-1967.

Présentation des ressources numériques

← • La reproduction en A4 et en couleurs des 40 œuvres analysées dans l'ouvrage.

• 27 fiches photocopiables complétant les activités d'arts visuels. →

• 5 fiches « Premières découvertes d'une œuvre »

– 1 fiche « Comment regarder un tableau ? »

– 4 fiches « Petit guide de présentation d'une œuvre » :

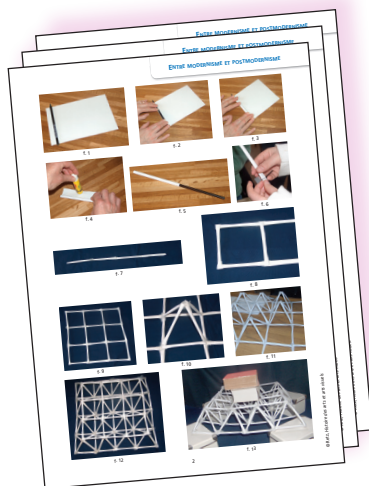
La Vénus de Milo ; *Portrait de Marie-Thérèse* de Picasso, *Accord réciproque* de Kandinsky ; *La Pendule* de Doisneau.

• 13 fiches « Questions autour des œuvres »

– 9 fiches « Questions autour des œuvres » : la grotte Chauvet ; Notre-Dame de Paris ; le vitrail « Notre-Dame de la Belle Verrière » ; le château de Chambord ; le *Portrait de Napoléon Ier en costume impérial* de Jacques Louis David ; *La Petite Châtelaine* de Camille Claudel ; *Loplop présente une jeune fille* de Max Ernst ; le centre Georges-Pompidou.

– 4 fiches « Questions – Comparaison d'œuvres » : 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*).

← • 2 fiches arts visuels supplémentaires

– « Je réalise un arc romain 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).

– Autour de « Juicy Salif » Presse-agrumes de Starck.

