

Si vous ne visualisez pas correctement cette Lettre, [consultez-la en ligne](#)

Lettre TIC'Édu Arts Plastiques N°9

Décembre 2012

Cette nouvelle Lettre TIC'Édu consacre un dossier complet aux rapports entre la figuration et l'abstraction, à savoir les questions de la présence ou de l'absence du référent, l'autonomie plastique, le rythme, la gestuelle, le géométrique, l'organique, le décoratif, le spirituel, le synthétique. Cette sélection de ressources en ligne et livresques, sans volonté d'exhaustivité, a pour objectif d'apporter son soutien aux enseignants d'arts plastiques dans la construction de leur enseignement.

Ce numéro a été préparé en collaboration avec les interlocuteurs académiques pour les nouvelles technologies des différentes académies, en particulier Denis Dufour de l'académie de Limoges.

Dossier du trimestre : Figuration et abstraction

Dossiers pédagogiques



Mag Art , La question du dessin :

Conçu pour les enseignants d'arts plastiques, ce dossier propose des informations sélectionnées sur la question du dessin sans en aborder l'aspect technique : place dans les programmes, articles de Nicole Floner (Dessein et dessin), Marie Lavin (Naissance de l'Académie) et Jean-François Aubaret (Calligrammes), activités en collège et au lycée, sélection commentée d'ouvrages et de sites. Un entretien avec Daniel Riberzani, peintre et enseignant, complète le dossier.



La naissance de l'art abstrait :

Ce dossier s'inscrit dans une série, "Un mouvement, une période", du service pédagogique du Centre Beaubourg. Au cours de la deuxième décennie du vingtième siècle, un tournant radical et déterminant s'opère en peinture, l'invention de l'abstraction. František Kupka, Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitch et Piet Mondrian aboutissent à une formulation indépendamment les uns des autres. Notices d'œuvres, textes de références, chronologie et bibliographie.



Abstraction(s) en France , seconde moitié du 20e siècle :

Dossier du service pédagogique de Les Abattoirs (Toulouse) portant plus particulièrement sur les œuvres de l'École de Paris et de Marfaing. Le dossier est enrichi d'un lexique illustré et de pistes pédagogiques disciplinaires mais qui portent sur les anciens programmes d'arts

plastiques.



Abstraction et figuration , les artistes américains :

Dossier du service pédagogique du MAMAC de Nice : à travers une sélection d'œuvres de la collection permanente, les élèves pourront découvrir les artistes américains présentés au MAMAC, avec des œuvres datant de 1960 jusqu'à 2008. Ces artistes explorent l'Art Abstrait, avec le Minimalisme, l'Art Figuratif, et le Pop Art par exemple, ou la jeune création contemporaine.



BNF , Objets dans l'objectif :

Dossier conçu par Joëlle Gonthier, plasticienne et enseignante, ce parcours accompagne le livre-catalogue de l'exposition réalisée par Sylvie Aubenas et Dominique Versavel, conservateurs au département des Estampes et de la Photographie, et édité dans la collection Pôle Photo par le SCEREN-CNDP et Isthme éditions. Parmi les parcours de l'exposition virtuelle, il met plus particulièrement l'accent sur l'écriture photographique. Que l'image soit celle d'un objet ou d'un visage, l'ombre et la lumière, la transparence et l'opacité, la restitution ou la perturbation de la texture, les valeurs ou les couleurs ou encore la composition et le cadrage situent ce qui est donné à voir dans l'univers spécifique de la photographie. Entre présence et absence, une écriture se dessine. Les rapprochements proposés ont pour but de souligner les caractéristiques plastiques d'une photographie.



CNDP , Explorer une œuvre :

Une étude de l'œuvre "Noire et blanche", une photographie réalisée par Man Ray en 1926.



Cinémathèque , S.M. Eisenstein :

Dans le cadre de sa mission de mise à disposition de ressources documentaires sur le cinéma, notamment à travers sa collection de sites Internet monographiques et thématiques, la Cinémathèque française met en ligne une mise à jour de la bibliographie sur S. M. Eisenstein. Cette nouvelle version, supervisée et actualisée par Eric Schmulevitch (professeur à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel de Nancy), avec l'expertise des documentalistes de la Cinémathèque, présente une bibliographie actualisée organisée par support et par film, des informations biographiques essentielles, une filmographie détaillée, ainsi que des reproductions de documents inédits ou remarquables (photos, dessins, affiches) issus de nos collections.



Le cuirassé Potemkine , S.M. Eisenstein :

Le Ciné-club de Caen propose des analyses destinées à être lues après avoir vu les films. L'analyse, proposée s'appuie sur des scènes clés d'un film, dont l'esthétique renvoie au mouvement du Constructivisme Russe.

Expositions, collections et catalogues



Art de l'Islam , Chefs-d'œuvre de la collection Khalili :

Les cultures marquées par l'Islam ont développé une esthétique propre, communément appelée « arts de l'Islam », qui s'applique tant au domaine religieux qu'au profane. Cette unité esthétique s'appuie sur la calligraphie et les motifs ornementaux géométriques et floraux. Le mécénat des princes fut déterminant dans la production d'objets précieux et raffinés et le développement des techniques. Une exposition virtuelle visible sur le site Curiosphere.tv



Le cercle de l'art Moderne , collectionneurs d'avant-garde au Havre :

De Corot à Derain, de Boudin à Dufy, de Monet à Marquet, l'exposition invite à pénétrer l'univers intime de ces collectionneurs qui au-delà de leur intérêt privé, se sont retrouvés au sein du Cercle pour défendre avec enthousiasme et générosité leur goût de l'avant-garde. Exposition visible au Musée du Luxembourg, organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais en collaboration avec le MuMa - Musée d'art moderne André Malraux du Havre.



Léonard de Vinci , projets, dessins, machines :

La Cité des Sciences et de l'Industrie présente une exposition destinée à mettre en lumière des facettes inédites de la personnalité de Léonard de Vinci. Peintre, Léonard de Vinci était aussi un ingénieur, un scientifique, un scénographe, un musicien ainsi qu'un homme de cour accompli. Le parcours invite, à travers une quarantaine de ses machines, à découvrir la pensée de cet homme dont le génie résidait surtout dans une méthode de travail d'une immense originalité. Parmi ces machines, l'arbalète géante, la barque volante, le chariot automobile mais aussi la tenue de plongée illustrent parfaitement le foisonnement de ses recherches.



Petits poèmes photographiques :

Y-a-t-il une photographie abstraite ? L'image puise toujours sa source dans le monde qui nous entoure. Le photographe est celui qui sait voir ce que nous ne voyons pas. Sa palette, c'est le monde ; ses pinceaux, la lumière. Il ne vole pas les images : il les crée, par sa patience pour attendre l'instant propice à la prise de vue, par son "savoir voir", mais aussi

son savoir faire. Alors, il fabrique une image qui n'appartient qu'à lui, mais qui s'adresse à l'imaginaire de chacun. Ainsi créées, les photographies s'offrent à nous dans leur mystère et leur beauté formelle, comme autant de rêveries poétiques ou musicales... Une exposition virtuelle visible sur le site de la Bnf.

H. Matisse

Le musée Matisse :

Présentée dans les salles de la Villa des Arènes, demeure génoise du XVIIe siècle qui abrite le musée Matisse depuis 1963, la collection permanente du musée compte aujourd'hui des peintures et gouaches découpées, des dessins, gravures, et des sculptures, 14 livres illustrés et aussi des photographies, des objets ayant appartenu au peintre, que complètent sérigraphies, tapisseries, céramiques, vitraux et documents. L'intérêt de cette collection réside dans la présentation de l'évolution artistique de Matisse, ses avancées et ses recherches dans le domaine de la couleur et du graphisme, des premiers tableaux de 1890 aux gouaches découpées de la fin de sa vie. Le site du musée propose des ressources utiles aux pédagogues.

MoMA MULTIMEDIA

MOMA multimedia :

44 œuvres de la collection du Museum of Modern Art présentées et commentées en français dans de courtes vidéos en ligne.



National Gallery of art , Mark Rothko :

Une exposition monographique virtuelle des œuvres de la collection de Washington (en anglais).

**Centre
Pompidou**

Daily Motion - Centre Pompidou , W. Kandinsky :

Laure-Caroline Semmer, historienne de l'art, nous aide à mieux comprendre ce qu'est l'art abstrait par une approche très concrète du vocabulaire plastique de Kandinsky (formes, couleurs, lignes) et par l'analyse formelle de certaines œuvres emblématiques de l'exposition : Paysage à la tour ; Impression III (Concert) ; Impression V (Parc) ; Composition IX. Film réalisé en partenariat avec le CNDP.

Des ouvrages, des textes, des ressources audio-visuelles



L'histoire par l'image , La photographie pictorialiste :

Entre 1890 et 1914, le pictorialisme occupe une place charnière dans l'histoire de la

photographie : dérivé du terme anglais « picture », signifiant « image », ce mouvement s'est constitué autour de l'idée de faire entrer la photographie parmi les beaux-arts. Explorant les genres artistiques traditionnels tels que le portrait, le paysage ou la vue d'architecture, les photographes pictorialistes s'attachèrent à mettre en avant la vision du sujet et à transformer le réel à l'aide d'artifices divers tels que flous, effets de clair-obscur ou cadrages tronqués, et de techniques sophistiquées de tirage autorisant l'intervention manuelle.



PERSEE , Cézanne, Picasso

Revue scientifique : une revue dont certains contenus sont accessibles en ligne, propose deux articles sur Cézanne, "Cézanne et la perspective" (Theodore Reff) et Picasso, "Réflexion sur l'iconisation, à propos des Demoiselles d'Avignon" (Werner Hofmann).



Analyse d'œuvre , analyse d'un collage cubiste :

Guitare (Petit Éclaireur), par Georges Braque, 1913, fusain et papiers collés sur toile, 92 x 65 cm, coll. Musée d'Art Moderne de Lille-Métropole, Villeneuve d'Ascq.



Culture lycée , La famille Stein (la fabrique de l'art moderne) :

La famille Stein - Gertrude, Léo, Michael et sa femme Sarah -, américains installés à Paris, accueille chez elle toute l'avant-garde artistique, au tout début du XXème siècle. Elle est parmi les tous premiers acheteurs de Matisse et Picasso et constitue une collection d'oeuvres modernes étonnante, influençant ainsi le regard porté sur la peinture moderne. Ce documentaire, riche en archives inédites, dévoile l'intrication de l'histoire de cette famille hors-norme et de l'histoire de l'art contemporaine, en éclairant aussi sa contribution au rayonnement outre-atlantique de ces artistes modernes.



Culture lycée , Dans l'atelier de Mondrian :

Le film retrace la vie de Pieter Cornelis Mondrian, dit Piet Mondrian (1872-1944), peintre néerlandais dont l'oeuvre marque un tournant décisif dans l'histoire de la peinture moderne. D'abord influencé par le Cubisme, Mondrian invente au début des années 20 un langage universel à partir de formes géométriques inédites et de couleurs primaires. Avec Kandinsky et Malevitch, il est l'un des pionniers de l'abstraction pure, courant novateur qui a largement influencé l'art du XXe siècle.



FLUX , Gregory Chatonsky :

Grégory Chatonsky a étudié la philosophie à l'université de la Sorbonne et le multimédia aux Beaux-arts de Paris. Il a fondé en 1994 un collectif de netartistes incident.net et a réalisé de nombreuses commandes : site Internet du centre Pompidou et de la Villa Médicis, identité visuelle du MAC/VAL, fiction interactive pour Arte. Il a enseigné au Fresnoy en 2003-04 ainsi qu'à l'école des arts visuels et médiatiques de l'UQAM depuis 2006. FLUX est un blog que l'artiste conçoit comme carnet d'écrits et d'images. Deux écrits concernent une réflexion sur le genèse et la transformation de l'image dans le process informatique.

Des sites d'artistes ou à propos.

Centre
Pompidou

Wassily Kandinsky :

Kandinsky est célèbre pour son rôle de pionnier de l'art abstrait, dans les années 1910, et pour son essai "Du Spirituel dans l'Art". L'identification de son art à une recherche de spiritualité, si elle est pertinente, donne néanmoins l'illusion d'une œuvre qui se concentre sur quelques années, la réduisant à cette décennie décisive. C'est une œuvre, sinon complète, au moins complexe, que ce dossier propose d'explorer à partir des collections du Musée Beaubourg.

GEORGES
ROUSSE

Georges Rousse :

C'est avec la découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de Malevitch que Georges Rousse choisit d'intervenir dans le champ photographique établissant une relation inédite de la peinture à l'Espace. Il investit alors des lieux abandonnés qu'il affectionne depuis toujours pour les transformer en espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue.

Keith Haring

Keith Haring :

« Si la peinture coule... eh bien, elle coule ». Ce propos témoigne de la volonté de Haring, au-delà ou en deçà de tout message, de retrouver, à la source, l'essence de l'acte de peindre ou de dessiner : « Le geste pur consistant à exécuter des signes sur une surface, c'est le même acte [...] qui existe depuis les origines, le même acte que celui de l'homme des cavernes. »

NAM JUNE
PAIK

Nam June Paik :

Il fait de l'image électronique un nouveau médium. En 1963, il présente à la Galerie Parnass de Wuppertal une « Exposition de musique et de télévision électronique ». On y voit, posés à même le sol, treize téléviseurs préparés (sur les modèles des « pianos préparés » de J. Cage), branchés sur des générateurs de fréquences, diffusant des images composées de zébrures et de striures. La télévision abstraite est née, et le geste de N.J. Paik ouvre la voie à l'art vidéo.

Adi Da Samraj : [Lien 1](#), [Lien 2](#)

Moderniste par sa sensibilité, post-moderniste par son approche, numérique par son support, millénariste par son expression du sacré et du profane, Adi Da Samraj construit la réalité à partir de formes abstraites, abordant ainsi tous les niveaux de la perception humaine.



DDAA , Frank Eon :

La démarche de Franck Eon est traversée par la question de l'image, par celle du poids du visuel dans la société contemporaine. La pratique picturale doit être pensée, selon lui, en relation avec des images de nature différentes, aussi bien Derrick que Chris Burden ou l'abstraction géométrique. Il lui paraît nécessaire de s'inscrire à la fois dans l'histoire de l'abstraction et dans celle des images.



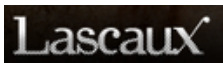
Edward Hopper , Ciné club de Caen :

Edward Hopper déclarait en 1964, en préambule pour une interview sur NBC : "Je sais bien que des peintres contemporains vont manifester le plus grand mépris pour cette citation. Mais je la lirai quand même. Goethe a dit : "La fin première et dernière de toute activité littéraire, c'est la reproduction du monde qui m'entoure via le monde qui est en moi ; toute chose devant être saisie, reprise et recrée, assimilée et reconstruite sous une forme personnelle et originale". Pour moi, c'est le principe fondateur de la peinture. Et, je sais qu'il existe mille opinions différentes sur la peinture et que beaucoup objecteront que c'est dépassé et désuet. Mais, pour moi, c'est une vérité première." Ainsi, même si par facilité, et pour le distinguer des courants abstraits et expressionnistes, on rattache Hopper au réalisme comme Andrew Wyeth, puis les peintes du Pop'Art et de l'hyperréalisme, il convient de ne pas oublier la dimension abstraite et symbolique de son oeuvre.



8 x 8: A Chess Sonata in 8 Movements (1957) :

Film expérimental réalisé par Hans Richter, Marcel Duchamp, and Jean Cocteau réalisé le 15 mars 1957 à New York City. Musique de Robert Abramson, John Gruen et Douglas Townsend. Participent Jean Cocteau, Alexandre Calder, Paul Bowles, Jacqueline Matisse et Marcel Duchamp.



La grotte de Lascaux :

Une visite virtuelle de la grotte préhistorique dévoile ses parois ornées de figures réalistes et de signes abstraits.

METIER



Site Internet Responsable

Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l'internet, le ministère de l'éducation nationale propose un site fournissant un point d'entrée unique vers des ressources destinées à favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des services numériques.



Conseil des Ministre, Education culturelle et artistique

Nouvelles orientations du gouvernement sur l'éducation artistique et culturelle



Retrouvez de nombreux scénarios pédagogiques dans la base de données nationales des arts plastiques.

© Lettre proposée par Olivier Cornu (DGESCO A3)
en partenariat avec Jean-Yves Moirin (Inspecteur général des Arts plastiques).