EXPOSITION

PEINTURES - PHOTOGRAPHIES - SCULPTURES - VIDEOS

Saintes
Musée de l'Echevinage
Abbaye-aux-Dames

ART ET PAYSAGE

du 2 mai au 30 août 2009

44 REGARDS CONTEMPORAINS SUR LA NATURE

44 REGARDS CONTEMPORAINS SUR LA NATURE

Musée de l'Echevinage
05 46 93 52 39

Abbaye-aux-Dames
05 46 97 48 48

Abbaye aux Dames

saintes

ATELIERS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L'EXPOSITION « ART ET PAYSAGE »

Ces propositions peuvent être mises en œuvre en amont ou en aval de la visite de l'exposition.
Les durées ne sont précisées qu'à titre indicatif, elles sont variables en fonction du niveau de concentration des élèves.

THÈME 1 : LA DECONSTRUCTION DU PAYSAGE

Le paysage puzzle

Public :
Cycles 2 et 3

Objectifs :
- Travailler sur le photomontage, sur le détournement de visuels de paysages
- Déconstruire le paysage pour mieux le reconstituer

Durée : 2/3 séances d'une heure minimum.
Matériel
Ciseaux, colle, feutres.

Etapes :
- La classe peut être divisée en plusieurs groupes.
- Chaque groupe choisit un thème : la mer, la forêt, la rivière…
- Ils sont invités à faire un travail de collectage en lien avec le thème choisi (journaux, magazines, cartes postales, vieilles photographies…).
- A l'aide des éléments récoltés, ils composent leur paysage imaginaire sur un papier grand format (une vieille affiche retournée fera l'affaire). Celui-ci peut tout à fait être abstrait ou surréaliste. Des dessins peuvent être réalisés au feutre pour compléter le photomontage.
- Chaque groupe présente son travail.

Aller plus loin :
Les œuvres peuvent être présentées aux autres classes avec échange d'impressions.

Le paysage géométrique

Public :
Cycle 3, collège

Objectifs :
- Déconstruire le paysage en ne relevant que les formes géométriques qui le composent et en cumulant les angles de vue différents sur un même dessin
- Comprendre comment la simplification d'un dessin peut conduire à l'abstraction

Durée :
une ½ journée

Matériel :
un carnet ou cahier de dessin, un crayon gris.

Etapes :
- L'enseignant choisit un lieu avec un point de vue intéressant (bord de Charente, forêt, étang…).
- Les élèves sont divisés en trois groupes qui s'installent de façon à ce qu'ils n'aient pas le même angle de vue sur le paysage.
- Ils divisent leur feuille en trois parties égales.
- Chaque élève ne peut dessiner le paysage en face d'eux qu'en utilisant quatre formes géométriques : le cercle, le carré, le rectangle, le triangle. Ce croquis est réalisé dans la première des trois parties de la feuille.
- Une fois que chaque groupe a terminé son dessin, les élèves changent de place et recommencent le travail, ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient rempli leurs trois parties.
- Mise en commun, comparaison.

Aller plus loin :
- On pourra coloriser les croquis (voir atelier « D'après la leçon de Gauguin » - thème 2).
- La déconstruction pourra être poussée encore en découpant les formes géométriques colorées et en les réassemblant.

L'URBAN PUZZLE

Public :
Cycles 2 et 3

Objectifs :
- Travailler sur le photomontage, sur le détournement de visuels de paysages
- Déconstruire le paysage pour mieux le reconstituer

Durée :
2/3 séances d'une heure minimum.

Matériel :
Ciseaux, colle, feutres.

Etapes :
Même principe que le « paysage puzzle » mais avec des images de paysage urbain.

Aller plus loin :
Avec un appareil photo, on prend plusieurs vues de la Ville de Saintes et de ses monuments pour ensuite réaliser le puzzle.

THÈME 2 : LE PAYSAGE ABSTRAIT

Le cadrage abstrait

Public :
Cycle 3, collège, lycée

Objectifs :
- Comprendre comment l'abstrait peut naître du détail
- Découvrir que les frontières entre abstraction et figuration peuvent être très minces et relatives.

Durée :
une ½ journée

Matériel :
Du carton rigide, des ciseaux, un appareil photo (facultatif)

Etapes :
- Avec le carton rigide, les élèves se confectionnent un cadre de format A5 (15X21cm).
- On choisit ensuite un site naturel, on préfèrera un site isolé des activités humaines (forêt, plage, étang…).
- Les élèves sont répartis en petits groupes. Chaque groupe choisit de « viser » un détail précis dans le paysage (tronc d'un arbre, pierre, eau par exemple). Ils dessinent ce détail dans leur cadre.
- Groupe par groupe, ils présentent et justifient leurs choix *(interrogation sur ce qui est abstrait ou non, peut on y voir quelque chose ?)*

Aller plus loin :
Photographier le détail et le comparer avec des paysages abstraits (Rothko Colorfields) ou semi abstraits (Monet les Nymphéas). On pourra se questionner sur la frontière entre l'abstrait et la réalité.

D'après la leçon de Gauguin

Public :
Cycle 3, collège, lycée.

Objectifs :
- Expérimenter une technique artistique
- Aborder le paysage du point de vue du peintre Paul Gauguin lors de la leçon qu'il a fait à Sérusier au Bois d'amour : *Comment voyez-vous cet arbre ? questionnait Gauguin dans un coin du Bois d'Amour, il est bien vert ?* Mettez donc du vert, le plus beau de votre palette ; *et cette ombre plutôt bleue ?* Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible
- Comprendre comment un paysage peut devenir abstrait par cette approche.

Durée :
½ journée

Matériel :
Papier Canson, support rigide, peinture (aquarelle ou gouache).

Etapes :
- L'enseignant choisit un lieu avec un point de vue intéressant (bord de Charente, forêt, étang…).
- Les élèves s'efforcent de reproduire le paysage en suivant les préceptes de Gauguin : peindre un paysage dans des couleurs a priori insensées : seul ce qu'ils ressentent est important.
- Présentation et comparaison des œuvres : faire comprendre aux élèves qu'ils ont représenté une réalité : leur réalité. Si ce paysage représente quelque chose pour eux, il peut très bien paraître abstrait (et donc ne rien représenter aux yeux des autres).

Aller plus loin :
Comparaison des productions avec des œuvres telles que le Talisman de Sérusier, résultat de cette leçon de Gauguin.

Le macro paysage

Public :
collège, lycée

Objectifs :
- Concevoir une œuvre d'art abstraite à partir d'un paysage « microscopique » (cette animation peut être proposée en lien avec le cours de Science de la Vie et de la Terre)

Durée :
une heure minimum.

Matériel :
Microscope, crayons de couleurs, peinture, papier Canson

Etapes :
- Répartir les élèves en binômes.
- Avec l'aide du professeur de SVT, les élèves observent au microscope un fragment d'objet de la vie quotidienne (fibre, végétal, bois, pierre…).
- Ils sont ensuite invités à le dessiner en couleur.
- Comparaison des travaux obtenus avec des œuvres d'arts abstraites (peut-on faire des rapprochements ? L'art abstrait est-il la représentation d'un infiniment petit, d'un infiniment grand, d'un détail si précis qu'il devient non figuratif (voir également Le cadrage abstrait) ?

Le paysage mental

Public :
Cycle 3, collège, lycée

Objectifs :
- Peindre sous l'effet d'une sensation, d'une émotion … et créer son paysage mental
- Comprendre la frontière abstrait / figuratif

Durée :
une heure minimum.

Matériel :
Peinture, papier Canson, trois extraits musicaux (classiques ou modernes ; on choisira plutôt des extraits qui proposent des « ambiances » différentes, sans parole)

Etapes :

- Faire écouter les extraits musicaux. Pendant l'écoute, les élèves sont invités à peindre ce que leur inspire la musique, même si ce ne sont que des couleurs, des sensations ; seul leur ressenti compte. Si une seule écoute n'a pas été suffisante pour les élèves, on peut repasser le morceau une seconde fois (on peut également leur fait écouter la musique une première fois avant qu'ils ne peignent).
- Chaque élève compare ses trois réalisations : *sont elles différentes, si oui pourquoi ?*
- Comparaison des peintures : *les élèves ont-ils tous fait la même chose ? Pourquoi ? Est-ce abstrait ou figuratif ?* S'ils ont représenté quelque chose de réaliste (parce que la musique leur a fait penser à la mer, à un arbre par exemple), on peut parler de figuration. Si la musique leur a fait penser à une sensation, une couleur, il s'agit d'une représentation abstraite

THÈME 3 : PAYSAGE ET COULEUR

Récolte de couleurs et/ou textures

Public :
Cycles 1, 2 et 3

Objectifs :
-Se rendre à pied dans la nature afin d'en découvrir la richesse des couleurs et des textures.
- Travailler autour de la couleur

Durée :
½ journée

Matériel :
Une boîte par groupe pour y déposer sa récolte, gouache.

Etapes :
- Répartir la classe en plusieurs groupes.
- Programmer une balade courte avec une bonne diversité d'éléments naturels (sentier, parc,…). Attention : s'assurer que la cueillette est autorisée à cet endroit.
- Chaque groupe doit récolter des éléments d'une couleur donnée.
- Comparaison en classe des récoltes.
- Réalisation d'un nuancier de couleurs en travaillant les mélanges à la gouache pour représenter le portrait coloré de sa balade.

Variantes :
- Même principe avec des textures (doux, rugueux, mou, dur…). Récolte de sable / terre / feuilles de couleurs différentes et réalisation d'un nuancier à partir de celle-ci. La récolte peut également se faire avec un appareil photographique.

THÈME 4 : DIALOGUE AVEC LA NATURE / LAND ART

Le Paysage en boîte

Public :
Cycles 1, 2 et 3

Objectifs :
- Etablir une relation sensorielle et affective avec les éléments naturels.
- Observer, récolter, collectionner.
- Découvrir l'art contemporain (approcher la démarche du Land Art).

Durée :
½ journée

Matériel :
Boîte à chaussure, colle forte

Etapes :
- Programmer une balade courte avec une bonne diversité d'éléments naturels (sentier, parc,…). Attention : s'assurer que la cueillette / récolte est autorisée à cet endroit.
- Récolter un maximum d'éléments qui plaisent aux élèves (cailloux, pierres, graviers, herbes, plantes, graines, mousses, feuilles, bois, fleurs…)
- Chaque enfant compose librement son « jardin » avec les éléments qu'il a récoltés dans sa boite à chaussure.

Aller plus loin :
Pour les plus grands, comparaison de leur travail avec des œuvres du Land Art.

THÈME 5 : L'INSTALLATION

Quand la nature reprend ses droits

Public :
Cycle 3, collège

Objectifs :
- Comprendre la démarche artistique de l'installation
- Mobiliser la capacité de se projeter dans le futur
- Développer le regard créatif à propos d'un espace

Durée :
½ journée, voire davantage

Matériel :
Carton, peinture, éléments naturels (mousse, branches pierre…)

Etapes :
- La nature a repris ses droits dans l'école : les branches, les mousses, les champignons repoussent à l'intérieur des bâtiments. Les animaux viennent y habiter…
- Imaginer la suite de l'histoire en réaménageant la classe ou une autre salle de l'école. On peut au préalable organiser une sortie pour effectuer le collectage des éléments naturels.
- S'interroger : *est-ce de l'art ? Un artiste pourrait-il être amené à créer cela ? Comment expliquer cette « installation » aux autres élèves, aux parents ?*