

Histoire des arts cycle 3

Œuvre	<p>Trois artistes</p> <ul style="list-style-type: none">• Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga, Espagne, le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Mougins, France, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol. Fondateur du cubisme avec Georges Braque, compagnon d'art du surréalisme, il fut un des artistes majeurs du XXème siècle• Georges Braque, né à Argenteuil le 13 mai 1882, mort à Paris le 31 août 1963 est un peintre et un sculpteur français. Il fut avec Pablo Picasso l'un des initiateurs du cubisme• Juan Gris, né le 23 mars 1887 à Madrid, mort le 11 mai 1927 à Boulogne-Billancourt est un peintre espagnol qui vécut et travailla en France presque toute sa vie. Ses œuvres sont connectées de près avec l'émergence d'un style artistique innovatif: le cubisme <p><i>(Selon Wikipédia)</i></p> <p>Les œuvres</p> <ul style="list-style-type: none">• Violon et raisins de Picasso (1912)• La femme à la guitare de Braque (1913)• Paysage et maisons à Céret de Juan Gris (1913)
Dispositif pédagogique	<p>Faciliter la rencontre élèves-œuvres :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'entrée : Entrées possibles : par les œuvres et/ou période historique ou géométrie (introduction des solides)• La présentation : vidéo ou poster <p>Œuvres :</p> <ul style="list-style-type: none">• Violon et raisins – 1912 – Pablo Picasso• La femme à la guitare – 1913 – Braque• Paysage et maisons à Céret – 1913 – Juan Gris <p>La stratégie</p> <p>1. Présenter les trois œuvres (sans l'auteur et sans le titre) Travail par groupes : donner un titre aux trois œuvres Mise en commun : Objectif : identifier des objets ordinaires dans une représentation morcelée, éclatée (puzzle)</p> <p>2. Dégager les caractéristiques du mouvement cubiste (couleur, formes géométriques, agencement)</p>

Contexte de l'œuvre

Choisir les informations à transmettre

Ce que l'enseignant doit savoir ...

... au niveau du courant artistique :

Le Cubisme est un courant artistique qui a marqué la peinture de 1907 à 1914, sous l'impulsion de Pablo Picasso et Georges Braque.

En réaction au mouvement impressionniste, le courant semble être né des *Demoiselles d'Avignon*, de Picasso, considéré comme le premier tableau cubiste, même s'il apparaît que cette attribution est un malentendu. Le nouveau mouvement prend forme et, dans une lettre à Emile Bernard, Cézanne en dicte les préceptes: "Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône...". Le mouvement trouve ses sources dans l'art africain, mais c'est Cézanne qui en propose les variations.

• **Le Précubisme, ou phase cezannienne - 1907-1910**

Pour Cézanne, il s'agit de "géométriser" les volumes, ce qui bouleverse les fondements de la peinture académique. L'objet conceptualisé est fragmenté et se compose au sein du tableau. A cet égard, l'espace de la perspective est détruit au bénéfice de l'objet. On considère Cézanne comme l'initiateur du mouvement car, dans l'évolution de son travail, il tendait à s'opposer aux effets de lumière impalpables liés au courant Impressionniste. Il s'engagea en revanche dans une recherche de densité et de solidité, alors largement évoquée par la représentation des masses et des volumes au moment du Cubisme.

• **Le Cubisme analytique - 1910-1912**

Cette deuxième phase s'illustre par l'analyse de la forme de l'objet et par sa décomposition graphique. Fragmentés et divisés en de multiples facettes, les volumes deviennent des plans et la notion de perspective disparaît totalement. La forme de l'objet est analysée et reproduite par des formes géométriques en deux dimensions. Les teintes sont monochromes (gris, bleu, vert, brun...), le cylindre, la sphère et le cône représentent le monde naturel. Puisque la perspective disparaît, l'espace et l'objet tendent à fusionner. A cette période, le mouvement cubiste fait

• **Le Cubisme synthétique - 1912-1914**

Le collage fait son apparition, et la palette de couleurs s'élargit: le chromatisme fait place à des teintes plus vives. Lettres de l'alphabet, papier à musique et coupures de presse sont introduits dans la composition, donnant au mouvement un caractère plus ludique que la stricte décomposition de la période analytique. Picasso a recours à la technique mixte, où différents types de support sont utilisés, et plusieurs objets sont insérés les uns dans les autres. Pour Braque, l'objet du tableau n'apparaît plus dans l'ordre, il est découpé puis dispersé, et c'est à l'œil de le reconstituer, tel un puzzle. Le peintre Juan Gris est révélé et devient un représentant important du Cubisme synthétique.

• **Le Cubisme orphique - 1914-1921**

Pour Marcel Duchamp ou Francis Picabia, le Cubisme n'aura été qu'une étape de leur cheminement artistique. Avec leur série de *Fenêtres*, Robert et Sonia Delaunay reprennent la fragmentation de la couleur, spécifique au Cubisme, et évoluent vers l'Orphisme. C'est dorénavant la lumière qui fait l'objet d'un découpage, et donne un rythme au tableau.

... Au niveau de l'époque :

Les points –clés de cette période historique.

Situer chronologiquement l'œuvre (avant la première guerre mondiale).

La fin du XIX ième siècle et le début du XXième ont connu une modification sans précédent des conditions de vie et de travail.

La mécanisation prend le pas sur le travail manuel.

Des inventions techniques tels l'automobile, le téléphone, l'électricité ou l'aérostation bouleversent les modes d'existence : le cinéma et l'engouement pour les sports faisaient leur apparition

**Interroger
l'oeuvre**

Questions sur la forme, sur les techniques, sur le sens
Eduquer le regard

Observer les trois œuvres :

Exprimer ce que je vois : description de l'œuvre (imaginer que l'on décrit l'image à quelqu'un qui ne l'a jamais vue)
analyse des processus de fabrication (couleur, technique, support, outil, opération plastique, construction de l'espace pictural)
Réduction de l'objet à des formes géométriques, Objets vus sous des angles différents.

> ***Violon et raisins de Picasso (1912)***

Couleurs :

Ocres, marron, noir, gris, vert, brun, imitation bois

Formes : formes géométriques : rectangles, triangles,..

+Formes arrondies

Représentations figuratives : ouïes, éclisse, volute, cheville, cordes, caisse, archet, raisins, feuille de vigne, anse d'un panier

Fragment d'objets orientés de différentes façons

Composition : un apparent mélange de formes disloquées et cependant un ensemble cohérent

Technique : peinture

> ***La femme à la guitare (Braque 1913)***

Couleurs : Noir, blanc, gris, marron, beige

Éléments figuratifs d'un visage : bouche, yeux, + une main, sur du brun imitation bois 5 cordes d'un instrument, de grands aplats noirs qui évoquent la forme d'une guitare ou des bras

Les lettres du mot « sonate » sans le « n » + autres morceaux de mots : le rêve + orga + partition

Formes géométriques : Rectangles, parallélépipède, cylindre, cône, trapèze lignes courbes

Composition : un apparent mélange de formes disloquées et cependant un ensemble cohérent

Technique : peinture collage

Représentation d'un personnage-(femme ?)+ une guitare

> ***Paysage et maisons à Céret (1913) Juan Gris***

Couleurs :bleu , vert , jaune , orange , blanc, noir , violet

Des éléments comme les tuiles des toits des maisons, des façades, des arbres

Des formes géométriques juxtaposées ou superposées

L'espace semble « aplati »

Exprimer ce que je ressens : évoquer son opinion et ses sensations face à l'œuvre. Faire émerger un questionnement (éventuel)

Ce que j'apprends pour mieux comprendre :

l'effet recherché : c'est une autre façon de représenter la réalité

un tableau cubiste, c'est comme un puzzle à reconstituer « : car « il montre ce qu'on sait des choses et non ce que l'on voit d'un point de vue donné »

les objets représentés semblent éclatés ou cassés

<p>Caractériser l'œuvre</p>	<p>Liste de mots-clés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubisme : mouvement artistique du début de XXIème siècle (Chercher pourquoi on l'a appelé de cette façon ?) • Trois grands noms du mouvement pictural : Pablo Picasso, George Braque et Juan Gris • Formes géométriques • Volume • Point de vue cristallisation en une seule image de plusieurs points de vue d'un même objet pris sous des angles divers
<p>Mise en réseau</p>	<p>Etablir des réseaux selon des critères donnés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réseau historique : ce qui se faisait à la même période dans différents domaines artistiques • Architecture lien http://www.echo-fle.org/portals/1/fiches/482 (grand magasin : à la madone noire (1911-1912)Prague + le lampadaire de rue • Littérature Apollinaire « calligrammes »(1918) • Musique :le jazz dans la musique Charlie Parker (improvisation /fragmentation /multiplicité des instruments Grande période de Ravel ex : » Histoires naturelles » sur un texte de Jules RENARD (1906)+ Daphnis et Chloé (1912) Chansons : Quand Madelon (1914) chanson fétiche des tranchées Biblio : dans valise « histoires des arts : y'a d' la France en chansons de Pierre Saka • Peintures primitives : influence de l'art africain (masques) Biblio : http://www.french.pomona.edu/MSAIGAL/CLASSES/FR102/SPRING97 Wikipédia • Réseau thématique : portrait , paysage , représentation d'un objet <p>D'autres œuvres pour ce courant de ces trois peintres sous forme de diaporama ex : les trois musiciens (1921) Arlequin (1915) les demoiselles d'Avignon (1907) nature morte à la chaise cannée (1911-12) le violon (1913) portrait de Ambroise Vollard (1919-1910) de Picasso + buste en bronze : tête de femme (1909) le guitariste de Braque +violon et palette (1910) port en Normandie (1909)le guitariste Hommage à JS Bach (1912)Maisons à l'estaque (1908) Juan Gris : le vase de fleurs, nature morte au dé, l'album (1926)....</p> <p>Montrer la diversité des œuvres de Picasso sous forme d'un diaporama par ex : tête (1945)+ (1928) le peintre Salvado en Arlequin (1923)Guernica (1937).....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réseau plastique : formes, couleur, matière <p>Montrer d'autres peintres qui ont subi cette influence : Fernand Léger Robert Delaunay, Jacques Villon , Mondrian</p> <p>Travailler autour d'albums : « Anna, la peureuse » Julia Friese » (Collage : technique des papiers déchirés, varier les matières, varier la grandeur des personnages, les cadrages de l'image, opposer les couleurs selon l'évolution des sentiments...)</p>

<p>Création plastique</p>	<p>Jouer avec les formes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dessin d'un objet sous plusieurs angles : ex : comment faire pour représenter toutes les faces d'un objet par le dessin (en faisant le tour de l'objet)? ou par des photos puis chercher comment faire apparaître toutes les faces de cet objet sur le même plan (découpage, assemblage, collage) • Géométriser des « objets » sous la forme de dessin (puzzle) : chaque élément apparaît sous la forme d'un solide ou de formes géométriques Voir doc sur le site : histoires-d-art.ifrance.com/lecubisme.htm Exemple donné par Vincent Desmond : former une composition à partir d'ustensiles de cuisine (casserole, pichet, tasse)
<p>Carnet personnel d'histoire des arts</p>	<p>Eléments pour mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'œuvre • L'artiste • Un commentaire • Des mots-clés • Une création personnelle