

Bleu de ciel Vassily Kandinsky

Le bleu, les bleus, celui du ciel et sa lumière ont inspiré bien des œuvres qui donnent à voir, à sentir, à entendre et à penser ce que nous ne percevions pas avant elles. Avec *Bleu du ciel*, Kandinsky nous plonge dans un univers onirique et poétique alliant puissance et légèreté. Véronique Massenot s'est penchée du haut de son écritoire sur l'univers du peintre et nous livre avec *Le Géant qui rêvait* un texte plein de fantaisie et teinté de questions scientifiques et donc philosophiques. Peggy Nille a illustré cette aventure en jonglant entre la couleur, l'abstraction et la narration.

Si l'album *Le Géant qui rêvait* peut s'adresser à tous les enfants, de l'école maternelle à l'école élémentaire, les choix pédagogiques de ce dossier portent sur le cycle 3 afin que ces élèves abordent une œuvre phare de l'art moderne.

Directeur de publication

Jean-Marc Merriaux

Directrice de l'édition transmédia

et de la pédagogie

Béatrice Boury

Directeur artistique

Samuel Baluret

Référentes pédagogiques

Estelle Beline - Patricia Roux

Coordination éditoriale

Stéphanie Béjian

Mise en pages

Stéphane Guerzeder

Conception graphique

DES SIGNES studio Muchir et Desclouds

ISSN : 2425-9861

ISBN : 978-2-240-04035-0

© Réseau Canopé, 2016

[établissement public à caractère administratif]

Téléport 1 Bât. @ 4

1, avenue du Futuroscope

CS 80158

86961 Futuroscope Cedex

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite». Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie [20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris] constituerait donc une contrefaçon sanctionnée.

Sommaire

4	À propos de l'album et de l'œuvre
5	Interview de l'auteure et de l'illustratrice
9	Compétences et questions travaillées [extraits des nouveaux programmes 2016]

DÉCOUVERTE DE L'ALBUM

12	On est toujours le géant de quelqu'un...
14	Que faire face au personnage du géant ?
15	Imagine l'exploration des Krobz !
16	Un monde merveilleux : circulez, circulez !
18	Une fenêtre sur les rêves
20	Les géants dans la littérature
21	Les géants en arts plastiques

RENCONTRE AVEC L'OEUVRE

23	Découvrir l'œuvre <i>Bleu de ciel</i>
24	Situer l'œuvre dans son contexte historique
25	La création artistique dans les grands conflits du xx ^e siècle
27	L'infini : un recueil des représentations des élèves

ARTS PLASTIQUES

ABSTRACTIONS

30	« La couleur est perçue optiquement, vécue psychiquement »
32	Musique et littérature : des correspondances
33	« L'abstraction est un vecteur d'âme à âme »
34	Formes aléatoires

ÉCHELLE ET BIOMORPHISME

36	La question du changement d'échelle
37	« Voir un monde dans un grain de sable et un paradis dans une fleur »
38	Des êtres étranges venus d'ailleurs
39	Les tâches de couleur : des formes biomorphes [1]
40	Les points et les lignes : des êtres biomorphes [2]
43	Ils sont partout ! Des êtres biomorphes [3]

DOCUMENTATION

43	Éléments biographiques
44	Repères chronologiques
46	Dessins préparatoires de l'illustratrice
47	Sitographie

48	LA COLLECTION PONT DES ARTS
----	-----------------------------

À propos de l'album et de l'œuvre

L'ALBUM

TITRE

Le Géant qui rêvait.

AUTEURE

Véronique Massenot*.

ILLUSTRATRICE

Peggy Nille.

NIVEAU

Cycle 3.

L'ŒUVRE

TITRE

Bleu de ciel, 1940, 100 x 73 cm.

ARTISTE

Vassily Kandinsky (1866-1944).

GENRE

Peinture.

PÉRIODE

Art moderne.

LIEU DE CONSERVATION

Centre Georges-Pompidou.

* Les textes soulignés renvoient à des liens internet.

Interview de l'auteure et de l'illustratrice

Véronique Massenot, l'auteure, et Peggy Nille, l'illustratrice, nous parlent de leur démarche de création.

L'ART ABSTRAIT, KANDINSKY ET BLEU DU CIEL

Quel a été le premier effet produit sur vous par l'œuvre Bleu du ciel ?

VÉRONIQUE MASSENOT. Je connais ce tableau depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois «en vrai» au Centre Georges-Pompidou. Mais je crois qu'il me fait toujours le même effet: une impression de rêverie, tranquille et stimulante. Comme si j'étais allongée sur une plage et que je regardais de drôles de cerfs-volants évoluer dans le ciel...

PEGGY NILLE. J'ai le sentiment de l'avoir toujours vu. Aux contraires de certaines œuvres de Kandinsky, ce tableau est facile à appréhender, il n'est pas dérangeant ni agressif comme peut l'être par exemple *Le Cavalier bleu*. Sa dimension onirique est très forte. On pense aussi à Miró avec le côté aérien, l'effet apaisant et en même temps très décoratif.

L'art abstrait fait-il partie de vos favoris en peinture ?

VÉRONIQUE MASSENOT. Très honnêtement, non, je ne crois pas. Pourtant, certains artistes abstraits sont parmi mes «chouchous» absous – Mondrian ou Calder, par exemple. Mais... peut-être n'est-ce pas non plus un critère important pour moi: car où classer Tinguely, que j'adore? figuratif ou abstrait?

PEGGY NILLE. Oui Véronique a raison, abstrait ou figuratif ce n'est pas la question. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris où j'ai beaucoup étudié la peinture, les matières. Mes peintres préférés sont Matisse, Gauguin, Chagall, le Douanier Rousseau mais aussi Rotkho pour la couleur. La couleur est ce qui me guide. Et dans mon travail aussi: sans couleurs, je veux dire en noir et blanc, je ne vois pas ce que je fais!

Y a-t-il une période qui vous séduit plus que les autres chez Kandinsky ?

PEGGY NILLE. Je n'ai pas vraiment cherché à connaître les différentes périodes, c'est son abstraction qui m'intéresse. Davantage que les périodes, ce sont certains tableaux qui ont capté mon attention et orienté mon travail.

VÉRONIQUE MASSENOT. J'ai visité tout récemment la collection du Cavalier Bleu à la Lenbachhaus de Munich où étaient présentées plusieurs œuvres figuratives de ses débuts – paysages ou scènes en lien avec le folklore russe – et elles m'ont éblouie. *La Vie en couleurs* (1907) me fait penser qu'il aurait excellé comme illustrateur de livres pour la jeunesse !

Vous avez déjà évoqué la passion de Kandinsky pour les sciences, qui a guidé votre choix pour une exploration in vivo et la rencontre entre l'immense et le minuscule. N'y a-t-il pas une contradiction avec la plongée dans l'abstraction ?

VÉRONIQUE MASSENOT. Au contraire ! Nous, le vivant, l'univers – ce « Grand Tout » évoqué dans le texte – sommes constitués d'éléments qui, regardés dans un microscope, ressemblent précisément aux formes géométriques (points, cercles, sphères, lignes...) volontairement présentes dans l'abstraction de Kandinsky.

Celui-ci se passionnait d'ailleurs pour les vifs débats scientifiques de son temps, autour de la matière, de ce qui la compose... Il vivait cela «en direct», suivant de près les travaux de Planck et Bohr sur la physique quantique, par exemple.

Selon moi, il faut comprendre que Kandinsky, qui était un grand théoricien de l'art, tentait d'avoir à l'égard de sa discipline une approche scientifique. Il se livrait volontiers à l'introspection, fouillant sa propre sensibilité, son rapport aux formes, aux couleurs – on pense d'ailleurs qu'il était synesthète.

DES SECRETS DE L'ÉCRITURE...

Doit-on voir dans le titre *Le Géant qui rêvait Kandinsky et ses aspirations picturales* ?

VÉRONIQUE MASSENOT. On peut, en tout cas ! Bien sûr, il y a du Kandinsky dans ce géant. Je pense que la fin le laisse entendre assez clairement. Mais en réalité, le peintre est aussi dans l'exploration elle-même, dans cette quête de réponse décisive qui mène les Krobz jusqu'au cerveau de l'artiste endormi.

Le récit est plutôt drôle avec le cheminement des Krobz dans le même temps qu'il s'agit d'abord d'une menace (le géant), ensuite d'une invasion (les petits) : que doit-on comprendre ?

VÉRONIQUE MASSENOT. Disons qu'en imaginant cette histoire, j'ai cherché comment entraîner – sans trop en avoir l'air, ni me prendre au sérieux ! – de jeunes lecteurs vers quelques belles interrogations existentielles. « De quoi sommes-nous faits ? » par exemple. Puis : « D'où vient ce que l'on ressent ? du cœur ou du cerveau ? »

Par ailleurs, l'idée du très grand et du très petit qui se rencontrent est une idée qui m'a toujours plue. Pour quelqu'un qui travaille l'écriture de fiction, cette collision de deux dimensions opposées ne peut être que prometteuse.

Et puis, en termes de théories scientifiques, c'est la relativité générale (l'infiniment grand) qui percute la physique quantique (l'infiniment petit) : le Big-Bang ! Et là, on touche à la Création avec un grand C. Retour aux grandes questions existentielles, à la dimension spirituelle, qui passionnait également Kandinsky.

Y a-t-il un lien caché entre le nom Krobz et Bleu du ciel, à la manière des mystères intimes de l'œuvre que voulait pénétrer Kandinsky ? Peggy, elle, s'est inspirée pour ces personnages du dessin animé Il était une fois... la Vie. Cela vous a-t-il surprise ?

VÉRONIQUE MASSENOT. Oui, puis non. Oui d'abord, parce que cette référence n'est pas dans ma propre culture – j'ai été élevée sans télévision – et que je n'y ai donc jamais pensé en écrivant le texte. Mais ensuite, quand Peggy en a parlé, cela m'a semblé judicieux.

En ce qui concerne le nom des Petits, non – ou alors à mon insu et grâce à mon inconscient ! Krobz est un diminutif de « microbes » avec un K comme initiale comme Kandinsky.

... AUX ARCANES DE L'ILLUSTRATION

Comment avez-vous appréhendé à la fois l'œuvre et le récit de Véronique ?

PEGGY NILLE. Dans la démarche du Pont des Arts, il y a toujours trois éléments avec lesquels composer et à accorder: l'œuvre, le texte de l'album et l'illustration. C'est un trio qui demande des temps d'approche différents. Il y a une étape de recherche, puis d'appropriation et enfin de mise à distance. Au début de mon travail sur *Le Géant qui rêvait*, j'étais très proche de l'œuvre, totalement centrée sur les peintures de Kandinsky. C'est une phase nécessaire pour m'imprégner des formes, des couleurs. Dès le début, j'ai commencé par la dernière double-page, celle directement inspirée du Bleu du ciel: c'est là que je voulais emmener les lecteurs. Ensuite, je me suis peu à peu détachée du travail de Kandinsky pour revenir à mon propre travail; j'ai introduit l'aspect ludique. Mais j'adore travailler «à la manière de», car cet exercice permet de comprendre l'artiste (ses couleurs, ses compositions). On m'a qualifiée parfois «d'illustratrice caméléon». Je ne tiens pas à avoir un style propre: chaque projet me fait emprunter un nouveau chemin. Mais «coloré et décoratif» restent les deux adjectifs qui définissent mon travail.

Qu'entendez-vous par «décoratif»?

PEGGY NILLE. De même que j'écoute beaucoup de musique répétitive et que je suis très sensible aux ritournelles, j'ai l'obsession du papier peint, De façon générale, j'adore l'effet hypnotique de la répétition. L'illustration est un art appliqué, donc lié au décoratif. Mais la peinture aussi peut avoir un aspect décoratif et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les peintres que j'ai cités plus haut, c'est un critère plus important pour moi que la distinction art abstrait / art figuratif.

Avez-vous pris en compte les formats utilisés par l'artiste? Si oui, comment?

PEGGY NILLE. La question ne s'est pas posée, car je suis tenue par les contraintes de l'illustration et du format de la page.

Avez-vous utilisé la même technique qu'habituellement, notamment face à la multiplicité des couleurs ?

PEGGY NILLE. En me documentant sur Kandinsky, j'ai «piqué» des tableaux qui me plaisaient et j'ai laissé de côté ceux qui ne me plaisaient pas. Ses couleurs ne sont pas mes couleurs de départ (les tons pastel et les couleurs douces), j'ai donc adapté ma palette.

Dans vos planches, il y a les fonds comme de grandes masses, les formes faites de détails et la géométrie des figures. Comment parvient-on à tout prendre en considération et pour que chaque élément ait sa propre autonomie?

PEGGY NILLE. Je travaille le fond sur un ou deux calques et les éléments viennent ensuite par superposition d'autres calques, c'est la technique du collage qui donne une grande liberté. Mais contrairement à une toile qui doit se tenir à elle seule, les planches d'un livre doivent avoir une cohérence entre elles.

De vos illustrations, précisément des personnages, de leurs positions ou attitudes, ressort une énergie, une vie propre à la manière de ce que souhaitait créer le peintre chez le spectateur: comment créez-vous ces effets?

PEGGY NILLE. Le texte de Véronique m'a tout de suite mis sur la piste du dessin animé. Par ailleurs, je travaille pour le monde du jouet et j'ai donc utilisé cette expérience pour apporter une dimension ludique. Pour cela je me suis inspirée de l'imaginaire de la science-fiction et des dessins animés des années 70 ou encore du stylisme de Courrèges pour les tenues des trois explorateurs.

MYSTÈRES DE LA RÉCEPTION

Que souhaiteriez-vous que les enfants retiennent du Géant qui rêvait?

VÉRONIQUE MASSENOT. Deux choses très importantes. D'abord qu'il n'y a pas – contrairement aux idées toutes faites entrées très tôt dans la tête des enfants – d'opposition ni même seulement de séparation entre domaines scientifique et artistique! Ensuite, le plaisir que l'on peut avoir à se poser toutes sortes de questions sur nous-mêmes et ce qui nous entoure... Mais ça, les enfants, grands adeptes du « Pourquoi? », le savent évidemment déjà.

PEGGY NILLE. J'aimerais qu'ils s'amusent, qu'ils jouissent des rebondissements. Et, comme dans une fête foraine, qu'ils arrivent sur la dernière double-page comme en haut d'un grand huit: le saut dans le vide, la grande respiration. J'aimerais que cette dernière page soit la fenêtre sur l'espace Kandinsky, le terme du parcours des Krobz dans les couleurs du peintre.

Compétences et questions travaillées

[extraits des programmes 2016]

★ FRANÇAIS

Comprendre et s'exprimer à l'oral

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu.

Participer à des échanges dans des situations diversifiées.

Lire

Comprendre un texte littéraire et l'interpréter.

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.

Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome.

Écrire

Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre.

Produire des écrits variés.

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.

Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser.

► ARTS PLASTIQUES

Expérimenter, produire, créer

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, installation, photographie, vidéo...).

Mettre en œuvre un projet artistique

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective,

Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.

Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

► HISTOIRE DES ARTS

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.

Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

● HISTOIRE

Comprendre un document

Comprendre le sens général d'un document.

Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié.

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question.

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d'un document

○ EMC

Coopérer et mutualiser

Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances

Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels.

Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives

◆ SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Diversité des organismes vivants présents dans un milieu, cycle de vie des êtres vivants, interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.

La cellule, unité structurelle du vivant: Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants; identifier des liens de parenté entre des organismes.

MATHÉMATIQUES	ÉDUCATION MUSICALE
Grandeurs et mesures	Écouter, comparer
Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées.	Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastes.
Proportionnalité	Explorer et imaginer
Identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs.	Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.
ARTS DU SPECTACLE VIVANT	
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	

Découverte de l'album

► On est toujours le géant de quelqu'un...

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

Entrer dans la problématique du récit; créer un horizon d'attente.

DISPOSITIF

Binômes puis groupe classe.

MATÉRIEL

- Vidéoprojecteur.
- Double-page 1 sans le texte (et photocopier) :

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

- Donner ou projeter l'illustration de la première double-page sans le texte.
- Par petits groupes les élèves décrivent ce qu'ils voient et font des **hypothèses**: on attend qu'ils repèrent le **contraste entre deux univers** (jambes gigantesques et mini-monde) et anticipent déjà sur les **relations entre ces univers** en formulant leur ressenti (bonne entente, agressivité, peur, ignorance mutuelle).
- Mise en commun des hypothèses.

ÉTAPE 2

- Donner une illustration par groupe et demander aux élèves de **découper différents éléments et de les installer de manière à faire une comparaison des tailles** (combien d'animaux peuvent entrer dans la bouteille ou se coucher sur la tartine?).
- On en déduit deux possibilités :
 - soit le personnage est un géant et les «petits» êtres ont une taille ordinaire. On peut en déduire à peu près la taille du géant;
 - soit le personnage a une taille ordinaire et les êtres sont minuscules.

- On approche de façon approximative la taille des différents protagonistes dans les deux cas. Les élèves notent leurs hypothèses.
- Ils pourront faire des recherches sur Internet ou en BCD pour connaître la taille réelle des animaux représentés.

REMARQUE

On pourra relier cette séance à la séance «Voir un monde dans un grain de sable et un paradis dans une fleur» (en lien avec le biomorphisme dans la partie Arts plastiques du dossier (p. 36).

★ Que faire face au personnage du géant ?

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre la problématique du récit et faire des hypothèses.

DISPOSITIF

Groupe classe, petits groupes, individuel.

MATÉRIEL

- Album (les doubles-pages 2 et 3, les autres sont refermées par trombone).
- Vidéoprojecteur.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

L'enseignant choisit de **lire** lui-même ou de faire lire à ses élèves le texte de la **double-page 2**. Il fait **se questionner** le groupe classe :

- quels sont les différents contrastes de taille ?
- sommes-nous des géants pour des êtres minuscules ?
- quel problème pose l'arrivée du géant ?
- quelles hypothèses faire sur les décisions que peuvent prendre les Krobz ?

ÉTAPE 2

À l'oral et en petits groupes, par échange et débat, les élèves sont amenés à **imaginer ce qu'éprouvent les Krobz et ce qu'ils peuvent faire face au problème qui leur est posé**.

ÉTAPE 3

Mise en commun : chaque groupe vient **raconter** brièvement ce qu'il a imaginé.

ÉTAPE 4

Lecture par l'enseignant ou par les élèves du texte de la **double-page 3**.

Il questionne le groupe classe sur le vocabulaire :

- expliquer la phrase : « un trio de Krobz courageux se porta volontaire pour partir en exploration » en explicitant les mots « trio, volontaire, courageux » ;
- que décident de faire les Krobz ?
- qu'est-ce qu'une exploration ?

★► Imagine l'exploration des Krobz !

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Utiliser le dessin et le schéma au service de la compréhension et de l'expression.

DISPOSITIF

Individuel puis groupe classe.

MATÉRIEL

- Des feuilles A4.
- Des feutres.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Les élèves écoutent la consigne: «**Tu deviens un des trois Krobz. Imagine et dessine ce que tu vois au cours de ton exploration.** Tu peux ajouter des feuilles les unes aux autres dans le sens que tu veux et ajouter des annotations si c'est nécessaire.»

ÉTAPE 2

Mise en commun des propositions. Certaines peuvent être commentées ou questionnées.

★► Un monde merveilleux : circulez, circulez !

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Acquérir un lexique au service de la lecture d'images, observer, expérimenter.

DISPOSITIF

Classe entière, individuel, petits groupes.

MATÉRIEL

- Des pastels et des craies.
- Le texte des pages doubles-pages 4 et 5.
- Les illustrations des doubles-pages 4 et 5 sans le texte :

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Projeter à la classe entière chaque illustration dont on aura caché le texte, de manière à ne s'attacher qu'aux formes et couleurs.

Pour chaque illustration, préciser les couleurs dominantes, les formes, les lignes.

On remarquera parfois que lorsqu'une ligne de couleur croise une autre couleur, elle se modifie soit en se mélangeant, soit en changeant de valeur (plus claire ou plus foncée), soit simplement en recouvrant la couleur croisée.

Constituer un lexique avec les termes proposés exemplifiés suite à l'échange : fond, forme, ligne, courbe, fine, épaisse, concentrique, recouvrement, superposition, mélange, juxtaposition, valeur...

ÉTAPE 2

En individuel, les élèves reprennent leur premier dessin de l'exploration (voir séance précédente) et l'enrichissent à l'aide des observations et des opérations plastiques repérées sur les trois illustrations.

ÉTAPE 3

En petits groupes, **les élèves lisent les textes** des pages concernées et **font les exercices** suivants :

- sur le schéma du bonhomme, tracer le trajet effectué par les Krobz;
- décrire la façon dont se déplacent les Krobz à l'intérieur du géant;
- relever les termes polysémiques, qui appartiennent à la fois au domaine de la conduite et à celui de la médecine (veine, circulation, artère, moteur, salle des commandes). Pour chaque terme, expliquer sa signification dans les deux champs lexicaux.

La mise en commun s'effectue en classe entière avec confrontation et argumentation.

★► Une fenêtre sur les rêves

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Développer les relations texte-image au service de l'imagination.

DISPOSITIF

Classe entière, individuel, petits groupes.

MATÉRIEL

- Un album pour deux élèves.
- Texte de la double-page 10.
- Des feutres, pastels, craies et crayons de couleurs.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

- **Lecture** de l'album selon les modalités choisies par l'enseignant jusqu'à « soyez prudents ! » (double-page 9)
- **Explication orale** du texte en groupe classe.

ÉTAPE 2

- Chaque élève reçoit le texte sans illustration de la double-page 10.
- Chacun **propose une illustration du rêve du géant**.
- Les dessins sont affichés au tableau.

ÉTAPE 3

- **Confrontation** entre les propositions des élèves et le rêve illustré de la dernière page de l'album : observer les ressemblances et les différences.
- **Questionnement**: quel sentiment laisse ce rêve (bonheur, liberté, légèreté...) ? S'appuyer sur le visuel pour justifier les ressentis (formes, couleurs, expressions, fond...)

ÉTAPE 4

Chaque groupe choisit un des « cerfs-volants », en fait la **description par écrit** et lui donne un nom.

CROISEMENTS DES ENSEIGNEMENTS

SCIENCES

- Observer l'infiniment grand [sortie dans un observatoire] et l'infiniment petit [microscope, loupes].
- La circulation sanguine.
- Le sommeil et les phases du rêve.
- Visionner tout ou partie du film Microcosmos : *Le Peuple de l'herbe* de C. Nuridsany et M. Pérennou (1996).

► HISTOIRE DES ARTS

Pour aborder le surréalisme, soumettre aux élèves la phrase suivante :

« Le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises ». Frida Kahlo, *Lettres*, 1922-1954.

Explorer les différentes techniques comme l'écriture automatique, les cadavres exquis, le rêve éveillé.

Faire découvrir les œuvres de :

- Giorgio De Chirico, *Les Muses inquiétantes*, 1917.
- Salvador Dali, *La Persistance de la mémoire*, 1931; *Le Sommeil*, 1937.
- René Magritte, *La Reproduction interdite*, 1937; *Le Château des Pyrénées*, 1959.

Lire des poèmes de Paul Éluard, André Breton, Louis Aragon, Max Ernst.

★ LITTÉRATURE

On pourra se référer à la liste proposée d'albums pour la jeunesse sur le rêve, et lire quelques extraits.

□ MATHÉMATIQUES

Grandeurs et mesures : notion d'échelle et de rapport entre des objets [le double, la moitié, sensibilisation à la notion de fractions et pourcentages].

★► Les géants dans la littérature

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Connaître un type d'écrit dans le cadre de la construction d'une culture commune : le mythe.

DISPOSITIF

Groupe classe, petits groupes, individuel.

MATÉRIEL

Des extraits de textes littéraires décrivant des géants, par exemple :

- « David et Goliath », deuxième livre de Samuel, Ancien Testament.
- « Ulysse et le cyclope », *L'Odyssée*, Homère, VIe av. J.-C.
- « De l'enfance de Pantagruel », ch. 4, *Pantagruel*, François Rabelais, 1532.
- *Les Voyages de Gulliver*, Jonathan Swift, 1721.
- *Alice au pays des merveilles*, Lewis Carroll, 1865.
- *Les Derniers Géants*, François Place, 1992.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Par petits groupes, les élèves lisent un des extraits et complètent un tableau permettant de **repérer le vocabulaire consacré au géant, les actions de celui-ci (dégâts ou aventures amusantes), les réactions des « petits » face à lui.**

ÉTAPE 2

Ces tableaux sont ensuite mis en commun pour **confronter les réponses avec les actions du géant de l'album** de manière à voir les éléments récurrents par rapports aux textes observés.

▶▶ Les géants en arts plastiques

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Connaître des œuvres du patrimoine en lien avec un thème de littérature.

DISPOSITIF

Petits groupes, groupe classe.

MATÉRIEL

Des reproductions de géants (consulter les exemples de la séance précédente).

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Chaque groupe reçoit une ou plusieurs illustrations de géants cités dans les textes lus en séance précédente et les décrit en insistant sur les éléments relatifs aux différentes échelles et aux moyens plastiques employés pour rendre l'effet de gigantisme : **couleurs, traits, juxtapositions d'éléments, cadrages, points de vue**. On ajoutera également des reproductions du *Colosse* de Goya.

ÉTAPE 2

Ces différentes analyses sont mises en commun pour les **comparer aux illustrations de l'album** en termes de procédés plastiques.

Rencontre avec l'œuvre

► Découvrir l'œuvre *Bleu de ciel*

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Découvrir une œuvre.

DISPOSITIF

Classe entière.

MISE EN ŒUVRE

On pourra s'inspirer de la démarche proposée par le livre de Max-Henri de Larminat, *Kandinsky, Bleu de ciel*. Centre Georges-Pompidou, coll. «L'art en jeu», 1988.

La reproduction est recouverte d'un cache avec une seule petite fenêtre ronde. Les élèves décrivent ce qu'ils voient et font des hypothèses. L'enseignant note les mots-clés. Par une série de caches successifs ménageant à chaque fois une fenêtre plus grande, les **hypothèses, ressentis et interprétations** vont s'enrichir **jusqu'au dévoilement total de l'œuvre**.

On pourra retenir quelques idées-clés :

- Kandinsky a peint des créatures imaginaires dans du bleu qui peut être du ciel, de l'air ou de l'eau;
- ce fond bleu n'est pas uni, il donne une impression d'infini;
- pour créer ces créatures il a pris des morceaux de formes qu'il a assemblés selon sa fantaisie.

►● Situer l'œuvre dans son contexte historique

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Resituer une œuvre et ses caractéristiques dans un contexte historique, géographique et social.

DISPOSITIF

Petits groupes, groupe classe.

MATÉRIEL

Des documents historiques choisis par l'enseignant (appel à la mobilisation, appel du 18 juin...)

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

L'enseignant demande aux élèves de faire **une recherche** par petits groupes sur les événements survenus au moment où Kandinsky réalisait *Bleu de ciel*.

ÉTAPE 2

En groupe classe, installer **un débat** autour des questions: cette œuvre porte-t-elle trace des événements historiques ? Soulève-t-elle un questionnement lié à ces événements ? L'ambiance de l'œuvre ressemble-t-elle à l'ambiance qui régnait à ce moment-là ? Que penser de cet écart ?

►● La création artistique dans les grands conflits du xxe siècle

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Appréhender un contexte historique par les œuvres d'art

DISPOSITIF

Petits groupes, groupe classe.

MATÉRIEL

Reproductions d'œuvres (cf. liste d'œuvres possibles).

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Proposer aux élèves des reproductions d'œuvres d'artistes réalisées durant les conflits du xxe.

ÉTAPE 2

Demander de trier ces œuvres selon qu'elles parlent directement des événements historiques, de manière symbolique ou pas du tout.

Liste d'œuvres possibles

- Fernand Léger, *Verdun, dessins du front ; La Partie de cartes*¹, 1916.
- Otto Dix, *Pragestrasse ; La Tranchée*, 1916 ; *L'Assaut*, 1924; *Portrait d'un prisonnier de guerre*, 1945.
- Marcel Gromaire, *La Guerre*, 1925.
- Pablo Picasso, *Guernica*, 1937.
- Henri Matisse, *Le Rêve*, 1939-1940.
- Boris Taslitzky, *Intérieur du camp de Melun*, 1940.
- Georges Braque, *Les Deux Rougets*, 1940.
- René Magritte, *Les Grandes Espérances*, 1940.
- Max Ernst, *L'Europe après la pluie*, 1940.
- Victor Brauner, *Souffrance, souffrance*, 1941.
- Georges Rouault, *Homo homini lupus* (l'homme est un loup pour l'homme), 1944.
- Joan Miró, *Femme dans la nuit*, 1945.
- Miller Brittain, *Cible nocturne*, 1946.

POUR ALLER PLUS LOIN

On pourra proposer d'observer, dans d'autres genres :

- le travail de Robert Doisneau (le Paris de Doisneau) entre 1940 et 1944 avec les œuvres *Boulangerie à Belleville pendant l'Occupation* (1943), *La Communion de Monique, Montrouge* (1943), *Alerte métro Lamarck* (1944), *Amours et barbelés* (1944);
- différentes affiches du film *Le Dictateur*, Charlie Chaplin, 1939;

¹ On pourra, autour de cette œuvre, consulter l'album *Le Casque d'Opapi* (Géraldine Elschner/Fred Sochard), paru dans la collection « Pont des arts ».

- «*La Colombe poignardée et le jet d'eau*», Guillaume Apollinaire in *Calligrammes*, 1918;
- «*Liberté*» Paul Éluard in *Poésie et vérité*, 1942.

REMARQUE

Les différentes reproductions pourront tout d'abord être données sans les titres de manière à s'attacher surtout au message véhiculé par les choix plastiques. Les élèves pourront également essayer de donner un titre aux œuvres. Les titres officiels seront commentés après ce travail.

► ● CROISEMENT AVEC L'HISTOIRE DES ARTS

Créer pour résister : une visite réelle ou virtuelle peut être faite au site mémorial du Camp des Milles ce qui permettra entre autres de se poser la question de la création et de trouver des éléments de réponse par rapport à des artistes comme Kandinsky. Notons que Max Ernst y fut interné. Kandinsky, au plus noir de la période de guerre, choisit de créer des œuvres oniriques qui mettent en scène des univers plutôt tendres, enfantins, où formes et couleurs s'interpénètrent harmonieusement. C'est sa manière d'affirmer la liberté de rêver, la liberté de l'imagination qui permet de s'évader et de résister à la peur et à l'angoisse. Cette problématique reste tout à fait d'actualité et on pourra sensibiliser les élèves à l'action d'artistes dans des pays et des systèmes où créer peut être dangereux. On pourra parler de l'exemple chinois, Ai Weiwei.

▶▶ L'infini : un recueil des représentations des élèves

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

DISPOSITIF

Classe entière, petits groupes et individuel.

MATÉRIEL

- Un vidéo projecteur.
- Des reproductions d'artistes autour de la représentation de l'infini.
- Des feuilles Canson découpées en carrés de 12 x 12 cm.
- Des pinceaux plats, des pochoirs, des brosses et des éponges.
- De la gouache.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Dans un premier temps, les élèves sont sollicités pour dire ou écrire les mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'on dit «infini», puis quelles images cela évoque pour eux. L'enseignant recueille les propositions. On prélève ensuite les propositions qui auront été formulées afin de les confronter à des recherches chez des artistes.

ÉTAPE 2

Présenter ensuite des démarches d'artistes autour de la représentation de l'infini.

- Autour du ciel et de la mer

- Caspar Friedrich, *Le Moine au bord de la plage*, 1808.
- J.-M. William Turner, *Margate from the sea*, 1835 1840.
- Claude Monet, *La Mer à Pourville*, 1882.
- Vincent van Gogh, *La Nuit étoilée*, 1888.

- Autour des formes et des couleurs

- Constantin Brancusi, *Colonnes sans fin*, 1925.
- Piet Mondrian et l'infini dans la perfection de la forme géométrique : *Composition en rouge, bleu, jaune*, 1930.
- Delaunay et l'orphisme : mouvements tournants, univers en expansion.

- Autour des couleurs et des monochromes

- Icônes byzantines², *Notre-Dame-de-Vladimir*, XIIe siècle.
- Kazimir Malevitch, *Carré blanc sur fond blanc*, 1918.

² À propos des icônes, on pourra consulter l'article à la page : www.perichorese-icônes.org/Blogue/20150618fondoredianepoulinexponyldammaq.html

- Yves Klein, *IKB 3, monochrome bleu*, 1960.
- Marc Rothko, *Untitled [Black, Red over Black, on Red]*, 1964.
- Pierre Soulages, *Brou de noix*, 1947 ; *Peinture* (tryptique), 2009.

ÉTAPE 3

En petits groupes, les élèves vont choisir une couleur qui peut s'associer à l'infini. Si on se réfère aux démarches d'artistes on pourra retenir: le bleu, le noir, le blanc, le doré (qu'on traduira par jaune). Individuellement, chacun peindra un certain nombre de carrés avec la couleur choisie qui devra être à chaque fois différente (plus claire ou plus foncée, légèrement modifiée avec une autre couleur) et passée avec un outil différent chaque fois. On obtiendra ainsi un nombre important de carrés avec lesquels on réalisera un grand patchwork par couleur.

Arts plastiques

ABSTRACTIONS

► «La couleur est perçue optiquement, vécue psychiquement» [Kandinsky]

En préalable à ce travail, on pourra consulter l'excellent dossier du centre Georges-Pompidou à l'adresse : mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Acquérir des éléments du langage plastique : formes et couleurs.

DISPOSITIF

Groupe classe, petits groupes, individuel.

MATÉRIEL

- Des formes géométriques colorées.
- Des feuilles de couleurs.
- Le texte de Kandinsky.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Dans une séance préliminaire, **les élèves auront réalisé des fonds de couleur** (primaires, secondaires avec des valeurs différentes). Cette séance sera l'occasion de revoir les notions de couleurs et de mélanges. Des formes géométriques de tailles différentes seront découpées dans ces fonds.

ÉTAPE 2

- En manipulant les formes, les élèves pourront **prendre conscience de quelques principes énoncés par Kandinsky** dans son livre *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, écrit en 1912 :

«Une couleur a toujours un ton déterminé choisi dans la gamme infinie d'une couleur : par exemple «rouge» se définit par une infinité de valeurs et tonalités. Une couleur est délimitée en surface par rapport à une autre couleur. Ces couleurs exercent une influence modifiante sur les couleurs voisines : par exemple la valeur d'un carré bleu apparaîtra plus claire ou plus foncée selon qu'il sera à proximité de couleurs différentes.»

«La forme (délimitation d'une surface par une autre surface), même abstraite, possède son «propre intérieur». Associée à d'autres formes et orientée différemment ce son s'enrichit, se complexifie : par exemple la direction dans laquelle un triangle est orienté joue un rôle dans la réception.»

«La valeur des couleurs est soulignée ou atténuée par la forme et réciproquement: par exemple un cercle rempli de jaune ou de bleu exercera une action psychique différente sur le spectateur, de même un cercle rouge sera ressenti différemment d'un carré rouge.»

«Le nombre des couleurs et des formes est infini ainsi que leurs combinaisons et leurs effets. Une telle matière est inépuisable.»

- L'enseignant suscite la **réflexion** des élèves par le **questionnement** suivant:

- une même forme remplie de couleur différente semble-t-elle avoir une taille différente ?
- une même forme remplie de couleur différente semble-t-elle prendre des valeurs différentes selon les couleurs dont on la rapproche ou sur lesquelles on la superpose ?
- les formes différentes remplies de la même couleur donnent elles une impression différente ?

★ II Musique et littérature : des correspondances

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Associer divers médiums artistiques au service d'une expression personnelle.

DISPOSITIF

Groupe classe, individuel.

MATÉRIEL

Des extraits de morceaux musicaux, au choix de l'enseignant et dans lesquels différents instruments apparaissent assez nettement: une sonate pour piano (Chopin), un morceau de jazz saxophone, trompette (Louis Armstrong, John Coltrane), une ouverture d'opéra pour des percussions (G. Bizet), un dialogue violon/contrebasse (Franz Schubert), flûte (Wolfgang Amadeus Mozart).

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Écouter différents instruments pour les associer à des couleurs.

Cette idée des correspondances entre différentes sensations apparaît déjà chez Baudelaire dans le poème « Correspondances » (*Les Fleurs du Mal*, 1857):

« ...il est des parfums frais comme des chairs d'enfants
doux comme les hautbois, verts comme les prairies... »,
et chez Rimbaud dans « Voyelles » (*Poésies*, 1883):

« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu... ».

Voici les propositions de Kandinsky:

- bleu clair la flûte, bleu foncé le violoncelle, bleu presque noir la contrebasse;
- rouge clair le violon, rouge foncé tuba et tambours;
- jaune la trompette;
- orange l'alto;
- violet le cor et basson;
- blanc le silence, noir la pause.

ÉTAPE 2

- On pourra jouer à associer différentes couleurs à des percussions et autres petits instruments présents à l'école (flûte, tambourin, claves, métallophone...).
- Une fois ces correspondances établies, faire « écrire » des partitions couleurs et les jouer avec ces instruments.
- On peut également faire associer des couleurs aux voyelles et à certains mots dans le registre des sentiments (joie, rire, peur, colère...).

► « L'abstraction est un vecteur d'âme à âme » [Kandinsky]

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Jouer avec des formes et des couleurs pour réaliser une composition plastique.

DISPOSITIF

Petits groupes, classe entière.

MATÉRIEL

- Les fonds réalisés pour la séance page 30.
- Des feuilles A4.
- De la colle.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Chaque groupe reçoit une trentaine de **formes géométriques simples avec des variations de taille et de couleurs** découpées dans les fonds colorés réalisés par les élèves. Ils devront **réaliser plusieurs compositions** en installant ces formes de manière différente sur une feuille. Les opérations plastiques utilisées sont: juxtaposer, aligner, ranger, croiser, recouvrir, « intersecter », associer/éloigner, orienter, déplacer.

ÉTAPE 2

À l'issue de cette phase, les différentes propositions sont affichées et commentées selon **un lexique évoquant le ressenti**: légèreté/lourdeur, stabilité/instabilité, équilibre/déséquilibre, liberté/enfermement.

▶▶ Formes aléatoires

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Jouer avec des formes et des couleurs pour réaliser une composition plastique.

DISPOSITIF

Binômes, classe entière.

MATÉRIEL

- Les fonds réalisés pour la séance page 30.
- Des grosses billes ou des balles de ping-pong.
- Des ciseaux et de la colle.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Par binôme: installer un morceau de feuille prélevé dans les fonds colorés dans une boîte ou un plateau avec rebord. **Pour réaliser un tracé**, faire **rouler** à l'intérieur **une bille** ou balle de ping-pong trempée dans la peinture.

ÉTAPE 2

Découper certaines des formes déterminées par le trajet de la balle. Renouveler l'opération plusieurs fois avec des feuilles de couleurs différentes.

ÉTAPE 3

Par binôme, **réaliser une composition mêlant formes géométriques et formes aléatoires** sur un support A3 coloré en tenant compte des expérimentations menées en amont.

ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

On pourra montrer à différents moments de la séquence des œuvres de l'abstraction géométrique ou lyrique de manière à nourrir la compréhension de cette démarche:

- František Kupka, *Chute*, 1910-1913;
- Robert Delaunay, *Hommage à Blériot*, 1914;
- Sonia Delaunay, *Prismes électriques*, 1914;
- Kazimir Malevich, *Carré noir*, 1915;
- Paul Klee, *Red Balloon*, 1922;
- Piet Mondrian, *Composition en jaune, rouge, bleu*, 1922;
- Hans Hartung, *Pas-72*, 1948;
- Henri Michaux, *Composition*, 1961;
- Joan Miró, *Bleu II*, 1961.

Consulter le dossier pédagogique de l'exposition «Cercles et carrés» du centre Georges-Pompidou.

✿ CROISEMENT AVEC LES ARTS DU SPECTACLE VIVANT

Kandinsky prônait un art total où les différentes recherches artistiques se répondaient et entraient en correspondance. Il s'interrogeait en particulier sur les sensations kinesthésiques, tactiles, gustatives, olfactives et sonores évoquées par la vision des couleurs, ou encore sur les tensions dynamiques et affectives véhiculées par les dimensions géométriques du point, de la ligne et du plan. Il recherchait « une synthèse des arts où tous les moyens sont « purs » c'est à dire employés de façon totalement abstraite, sans allusion à aucune signification extérieure, obéissant à la seule nécessité intérieure »³.

Dans cette optique, on pourra faire réaliser une mise en scène à partir du tableau *Bleu de ciel* (ou d'autres œuvres de Kandinsky) qui convoqueront les arts du spectacle vivant avec de la chorégraphie, les arts du son avec des recherches musicales instrumentales et vocales, les arts du langage avec de l'écriture poétique et bien sûr les arts plastiques. L'occasion de faire également de l'éducation physique et sportive.

³ *Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, 1911.

ÉCHELLE ET BIOMORPHISME

▶▶ La question du changement d'échelle

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

Narration et témoignage par les images : transformer ou restructurer des images, intervenir sur une image existante, découvrir son fonctionnement, en détourner le sens.

DISPOSITIF

Classe entière.

MATÉRIEL

- Un vidéoprojecteur.
- Des reproductions d'œuvres.
- Des photographies de personnes et objets.
- Des ciseaux et de la colle.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

- Visionner des reproductions des **differentes œuvres**, par exemple:
 - *La Vierge de miséricorde* (polyptyque), Piero Della Francesca 1445 ;
 - *Les Valeurs personnelles*, Magritte, 1952 ;
 - *La Bicyclette ensevelie*, Claes Oldenburg, 1990.
- Faire mettre en évidence **les ressentis** provoqués par ces jeux d'échelle et les moyens plastiques employés.

ÉTAPE 2

- Dans une séance précédente **les élèves se seront photographiés mutuellement sans décor de fond**, en utilisant également les effets de plongée et de contre-plongée, et auront photographié des éléments de l'école ou de l'environnement (bâtiments, voitures...) ainsi que des objets (stylos, verres etc.). Ces photographies auront été tirées en photocopies à des échelles différentes.
- Les élèves réalisent alors un **collage associant des éléments d'échelles différentes** pour donner un sentiment de gigantisme ou d'univers minuscule. Ce travail peut également être réalisé avec un logiciel de photographie (Photofiltre, Gimp, Xnview, Inkscape).

ÉTAPE 3

Rechercher dans les publicités de magazine, d'affichage urbain ou de spots télévisés, **comment les publicistes utilisent les variations d'échelles** au service de la vente d'un produit (par exemple : flacon de parfum ou téléphone portable très grand par rapport à un personnage, point de vue photographique d'une voiture qui paraît immense...).

► « Voir un monde dans un grain de sable et un paradis dans une fleur »
[William Blake]

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Découvrir le monde du vivant et l'infiniment petit.

DISPOSITIF

Groupe classe, petits groupes, individuel.

MATÉRIEL

- Un vidéoprojecteur.
- Des petits animaux et insectes, des feuilles et des fleurs.
- Un microscope, des loupes.
- Des appareils photos.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Lors d'une sortie, **récolter** des feuilles, des fleurs, des écorces d'arbres, des pommes de pins... ainsi que des petits animaux (fourmis, coléoptères, hannetons, coccinelles, vers de terre...).

ÉTAPE 2

Par petits groupes, les élèves sont invités à simplement **observer l'infiniment petit à l'aide de microscopes** (une séance préliminaire à l'utilisation aura été réalisée) et de loupes. Puis ils choisissent de **dessiner une partie du végétal ou de l'animal observé**. On attend un dessin d'observation le plus fidèle possible y compris dans les couleurs. Le dessin sera éventuellement légendé.

ÉTAPE 3

Par binômes, les élèves photographient ces végétaux ou animaux posés sur leur main de manière à **créer un contraste en termes d'échelle**. Photos et dessins pourront être associés et donner lieu à un petit montage diaporama.

► Des êtres étranges venus d'ailleurs

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

DISPOSITIF

Petits groupes, individuel, groupe classe.

MATÉRIEL

- Des ciseaux et de la colle.
- Des crayons de couleurs.
- Des feuilles de papier Canson de couleurs différentes.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Dans chaque groupe, les croquis réalisés (voir la séance précédente) sont photocopiés, mis en commun et utilisés par tous les élèves. Chaque élève prélève dans les croquis de son choix divers éléments qu'il réagencera de manière à **créer des créatures nouvelles**. Il peut ainsi les coloriser en utilisant des couleurs qui ne sont jamais présentes dans les croquis d'observation.

Pour varier les couleurs, on pourra mettre en place un petit jeu en tirant au sort une couleur (éventuellement à l'aide d'un nuancier) ou en établissant des tables de conversion de couleurs qui pourront permettre d'utiliser des connaissances théoriques :

- couleur chaude devient couleur froide ;
- couleur primaire devient couleur secondaire ;
- couleur claire devient couleur foncée.

ÉTAPE 2

Ces créations sont ensuite nommées et qualifiées sur le modèle de fiches documentaires. Les fiches sont collectées et rassemblées en **un recueil imaginaire d'un monde d'infiniment petit**.

► Les tâches de couleur : des formes biomorphes [1]

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Participer à une création collective en apportant sa touche personnelle.

DISPOSITIF

Individuel, petits groupes.

MATÉRIEL

- De la gouache et des encres.
- Des cotons tiges.
- Des compte-gouttes.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Les élèves sont amenés à explorer différentes possibilités de faire des tâches et des coulures de manière à **exploiter l'aléatoire dans la visualisation de formes biomorphes**. Pour cela, faire faire le contour des formes repérées avec un feutre fin ou simplement faire émerger la créature par le simple ajout d'un œil ou des yeux. On peut travailler d'abord avec une seule couleur puis avec deux ou trois de façon à réaliser des mélanges et des superpositions.

ÉTAPE 2

Faire ensuite **varier l'orientation du support** (feuille à plat ou verticale ce qui modifiera les coulures). La nature du support influera également sur les coulures (support lisse, glacé, poreux...).

DÉMARCHE EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

- Henri Michaux (voir *Sans titre*, 1952) pratique le tachisme – avec des coulures et des projections de peintures dans lesquelles on peut lire une sorte d'alphabet ou de bestiaire – issu des aléas du geste de l'artiste.
- Sam Francis (voir *Yellow beam*, 1973) utilise également taches et coulures sans évocation représentative, pour le simple plaisir des juxtapositions de formes et de couleurs.

▶ II Les points et les lignes : des êtres biomorphes [2]

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Associer l'œil et le geste.

DISPOSITIF

Individuel.

MATÉRIEL

- Des feutres.
- Une grande feuille A3.
- Le matériel d'écoute musicale.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Les élèves sont invités à **laisser courir leur feutre sur la feuille en suivant simplement les modulations de la musique entendue**. La contrainte est de ne pas lever le feutre de la feuille tant que la musique joue. On changera de feutre au changement de musique. On pourra choisir par exemple des extraits de *La Nuit transfigurée*, Schönberg, *Le Sacre du printemps*, Stravinsky, l'ouverture de *Tannhäuser*, Wagner, que Kandinsky citait comme exemple de musique utilisant les sons pour traduire une « nécessité intérieure ».

ÉTAPE 2

À l'issue de cette phase, les élèves cherchent dans leurs tracés à **isoler des formes biomorphes**, c'est-à-dire qui pourraient évoquer des êtres microscopiques et les donner à « voir » en les colorisant ou en ajoutant des graphismes.

► O Ils sont partout ! Des êtres biomorphes [3]

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Changer son regard : vers une perception esthétique.

DISPOSITIF

Binômes, individuel.

MATÉRIEL

- Du bois et des pierres.
- Du fil de fer.
- Des appareils photos.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1

Par binômes, les élèves sont invités à **chercher dans les éléments naturels récoltés des êtres biomorphes** qui se dégagent des nervures des feuilles, des jeux d'écorce, des lignes des pierres. Il s'agit simplement de changer son regard de manière à voir au-delà du simple élément naturel et de partager cette vision avec un autre. Cela permet de travailler également **le décentrement et l'empathie dans le cadre de l'EMC**.

ÉTAPE 2

Les photographier de manière à fixer cette vision partagée et **créer un diaporama de classe** ou un mur de photo.

ÉTAPE 3

On pourra également faire tordre simplement du fil de fer souple de manière à créer des formes : la seule contrainte est que la forme globale, même constituée de plusieurs formes, doit être fermée.

ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

Joan Miro, *Le Carnaval d'Arlequin*, 1924.

Alexander Calder, *Mobile*, 1941.

Jackson Pollock, *Convergence*, 1952.

Jean-René Bazaine, *L'Automne en Virginie*, 1953.

Sam Francis, *SF-140*, 1973.

Les artistes du Land Art : Spencer Byles (Forêt de la Colle-sur-Loup), Nils Udo (Nids), et Andy Goldsworthy (Reflets sur l'eau).

Documentation

Éléments biographiques⁴

Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée, Vassili Kandinsky commence par étudier le droit avant de renoncer à sa carrière universitaire pour entrer à l'académie des Beaux-arts de Munich en 1896, après sa découverte de l'impressionnisme – particulièrement le tableau de Monet, *Les Meules*, exposé à Moscou en 1895 –; il y reste quatre ans.

Ses premiers tableaux sont d'essence naturaliste. Cependant ses différents voyages dans toute l'Europe et un séjour à Paris en 1906-1907 lui font découvrir d'autres voies à travers Cézanne, Matisse et Picasso. Ses créations s'organisent alors en «impressions» (dépendant de la réalité extérieure), en «improvisations» et en «compositions» (improvisations plus élaborées, s'appuyant sur des images venues de l'inconscient). *Composition VII*, en 1913, est l'œuvre la plus importante de cette période.

En 1911, il fonde avec Franz Marc et des expressionnistes allemands le groupe Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu). Un an plus tard, ils publient l'*Almanach du Cavalier bleu* qui comprend en particulier un article de Kandinsky sur la question de la forme dans lequel il énonce : «la forme est l'expression extérieure du contenu intérieur» parce qu'une forme n'est *a priori* pas meilleure qu'une autre. La même année, il édite *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier* (traduit en français en 1949) : premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées. Ce rayonnement sera complété par son activité de professeur au Vkhutemas de Moscou de 1918 à 1921, puis au Bauhaus de Weimar à partir de 1922 et de Dessau à partir de 1925. Il rassemble les principes qu'il enseigne dans *Point ligne plan* en 1926. La théorie cependant est chez Kandinsky distincte de sa pratique qui suit son évolution propre : ce sont les textes autobiographiques (*Regards sur le passé – Rückblicke*, 1913) qui permettent l'approche la plus fine de cette dernière.

La guerre signe une crise profonde chez Kandinsky et il ne crée aucun tableau en 1915 et 1918, et peu en 1916 et 1917. Le souffle revient avec la révolution russe durant laquelle il est occupé par de nombreuses fonctions officielles (en particulier la réorganisation des musées pour laquelle il suggère de remplacer l'ordre chronologique par des catégories formelles) et des activités pédagogiques. En 1921, critiqué pour ses actions, notamment pour le programme du Inkhouk – Institut de la culture artistique –, il part en Allemagne pour enseigner au Bauhaus. Sa peinture est alors géométrique et colorée (*Composition VIII*; *Trait transversal*, 1923).

Le Bauhaus aurait pu rendre possible aux yeux de Kandinsky son projet utopique de reconstruction d'un monde placé sous le signe du spirituel : il développera ses recherches dans la théorie comme dans la pratique, mais l'espoir va laisser place dès 1933 à l'Histoire, puisque le Bauhaus sera fermé par les nazis en 1933. *Développement en brun* est le dernier tableau peint par Kandinsky en Allemagne, en août 1933. Il s'installe alors en France, à Neuilly-sur-Seine, où il restera jusqu'à sa mort, en 1944. Il reste le père de l'abstraction et a annoncé l'expressionnisme abstrait.

⁴ Pour plus de précisions, consulter le site de la BnF : <http://expositions.bnf.fr/utopie/cabinets/rep/bio/10.htm>.

Repères chronologiques

VASSILY KANDINSKY	DOMAINES ARTISTIQUES	HISTOIRE ÉVÉNEMENTIELLE ET DES IDÉES
1866 : naissance à Moscou le 16 décembre	1866 : <i>L'Angélus</i> , Millet. 1868 : <i>L'idiot</i> , Dostoïevski. 1869 : <i>Guerre et paix</i> , Tolstoï ; <i>L'Estaque</i> , Cézanne.	1869 : découverte de l'homme de Cro Magnon.
1885 : fait sa faculté de droit à Moscou. 1889 : voyage dans la campagne moscovite, frappé par les contrastes des couleurs. Découvre la série des <i>Meules</i> de Monet. 1892 : obtient son diplôme de droit.	1870 : <i>Le Capital</i> , Marx. 1871 : <i>Les Rougon-Macquart</i> , Zola. 1872 : <i>Les Illuminations</i> , Rimbaud. 1875 : <i>La Classe de danse</i> , Degas. 1876 : <i>Le Moulin de la Galette</i> , Renoir ; <i>Première Symphonie</i> , Brahms.	1870 : guerre franco-allemande. Annexion de l'Alsace-Lorraine
1896 : études de peinture à l'académie des Beaux-Arts de Munich.	1884 : <i>Les Bourgeois de Calais</i> , Rodin. 1889 : Van Gogh peint à Arles.	1889 : fondation de la II ^e Internationale.
1903 : <i>Le Cavalier bleu</i> .	1893 : <i>Symphonie pathétique</i> , Tchaïkovski ; <i>La Cathédrale de Rouen</i> , Monet.	1895 : première projection par les frères Lumière.
1906 : <i>Couple à cheval</i> . 1907 : <i>La Vie mélangée</i> . 1908 : <i>La Montagne bleue</i> . 1909 : <i>L'Arc noir</i> , première œuvre abstraite. Fonde l'association d'artistes Der Blaue Reiter [Le Cavalier bleu]. 1910 : <i>La Vache</i> . 1911 : <i>Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier</i> , ouvrage théorique.	1900 : <i>Les Baigneuses</i> , Cézanne. 1902 : <i>Voyage dans la Lune</i> , Méliès. 1903 : Van de Velde et le modern style 1905 : le fauvisme. 1907 : <i>Les Demoiselles d'Avignon</i> , Picasso. 1909 : Ballets russes, Diaghilev. 1910 : le futurisme.	1900 : <i>Analyse des rêves</i> , Freud. 1902 : échec des révoltes paysannes en Russie.
1913 : <i>Composition VI</i> ; Carrés et cercles concentriques.	1913 : <i>Le Sacre du printemps</i> , Stravinsky.	1912 : <i>Psychopathologie de la vie quotidienne</i> , Freud.
1916 : <i>Une Voix inconnue</i> .	1916 : le mouvement Dada.	1914 : début de la Première Guerre mondiale. Phénoménologie, Husserl.

1918 : retour à Moscou.	1917 : Mondrian fonde <i>De Stijl</i> .	1917 : révolution russe.
1921 : enseigne au Bauhaus en Allemagne.	1919 : Gropius fonde le Bauhaus.	1918 : révolution allemande. L'Allemagne devient une République.
1922 : <i>Sur blanc</i> .		
1923 : <i>Cercles encerclés</i> .	1923 : <i>Manifeste du surréalisme</i> , Breton.	1924 : mort de Lénine.
1925 : <i>Jaune rouge bleu</i> .	1924 : <i>Mein Kampf</i> , Hitler.	1925 : révolution chinoise.
1926 : <i>Point ligne plan</i> [ouvrage théorique] ; <i>Plusieurs cercles</i> .	1925 : <i>Le Cuirassé Potemkine</i> , Eisenstein.	
1927 : <i>Molle rudesse</i> .	1927 : <i>L'Être et le temps</i> , Heidegger.	
1933 : fermeture du Bauhaus.		
1936 : <i>Composition IX</i> .	1936 : <i>Les Temps modernes</i> , Chaplin.	1936 : guerre civile en Espagne.
1939 : émigre en France et obtient la nationalité française. <i>Composition</i> .	1937 : <i>Guernica</i> , Picasso.	
	1940 : découverte des fresques de Lascaux.	
	1943 : <i>L'Être et le néant</i> , Sartre.	
1944 : meurt à Neuilly-sur-Seine.		

Dessins préparatoires de l'illustratrice

On pourra comparer ces travaux préparatoires avec les illustrations finales et/ou observer comment l'illustratrice a construit ses images (en lien avec l'interview).

Double-page 1

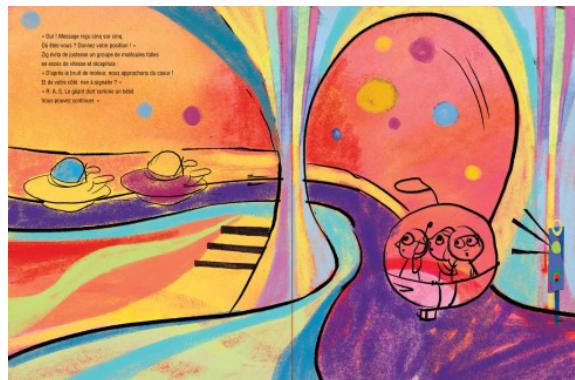
© Peggy Nille

Double-page 2

Double-page 4

Double-page 5

Étude pour les habits
des Krobz explorateurs
© Peggy Nille

Sitographie

SUR L'ŒUVRE BLEU DE CIEL

- Un commentaire du conservateur en chef du patrimoine au centre Georges-Pompidou.
- Une fiche pédagogique (cycles 3 et 4) de l'académie de Poitiers : approches sensible et informative (analyses et thématique et plastique).

SUR KANDINSKY

- Deux dossiers pédagogiques du centre Georges-Pompidou consacrés à l'œuvre de Kandinsky (biographie raisonnée autour des cinq grandes périodes, illustrée par les tableaux et commentée, extraits de textes et de correspondance, bibliographie):
 - collections du centre Georges-Pompidou et de la fondation Kandinsky;
 - exposition Kandinsky, 2009.
- Une vidéo autour de l'exposition Kandinsky au centre Georges-Pompidou en 2009.

SUR L'ART ABSTRAIT

- Une définition de l'art abstrait.
- Une synthèse illustrée sur le passage du figuratif à l'abstraction en peinture.
- Un dossier pédagogique « La naissance de l'art abstrait » du centre Georges-Pompidou (Vassily Kandinsky, Frantisek Kupka, Piet Mondrian, Kasimir Malevitch).
- Sur le passage à l'abstraction, l'article « Paysages et abstraction » autour du tableau *Impression V (Parc)*, 1911, dans le dossier pédagogique « L'œuvre et son espace » du centre Georges-Pompidou.

AUTOUR DE LA COULEUR ET DU DESSIN

Des pistes pédagogiques (cycles 2 et 3) en lien avec les mathématiques, les sciences, le temps, les arts plastiques, l'édition musicale, le français, dans le dossier pédagogique « *Jaune-rouge-bleu*, Kandinsky, 1925 » du centre Georges-Pompidou.

LA COLLECTION PONT DES ARTS

Cliquez sur les vignettes pour accéder aux dossiers pédagogiques gratuits sur reseau-canope.fr ou www.collection-pontdesarts.fr

