

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CHANTAL BLACHE

La Laitière La Dentellière

JOHANNES VERMEER

L'album Anna et Johanna est l'occasion d'amener les élèves à découvrir l'univers de Vermeer. Un univers d'intimité et de silence où le peintre inscrit les petites choses du quotidien, s'attachant à un geste, à un métier ou à un état tout en gravant les personnages et leur mode de vie dans la marche du monde et dans l'histoire. À sa manière, Vermeer est un chroniqueur.

Inspirées de l'artiste, Géraldine Elschner et Florence Koenig — auteure et illustratrice d'*Anna et Johanna* — donnent de *La Dentellière* et de *La Laitière* une nouvelle dimension. Elles tissent autour d'un élément dramatique le destin singulier des deux personnages : deux petites filles qui finiront par devenir actrices de leur vie, une fois levé le secret de leurs origines...

l'élan vert

Sommaire

3	À propos de l'album		
3	Interview croisée		
4	Compétences et connaissances travaillées (nouveaux programmes 2016)		
	DÉCOUVERTE		
6	Entrer dans l'univers de Vermeer		
9	Analyser le récit		
	ARTS PLASTIQUES - HISTOIRE DES ARTS		
13	S'approprier la technique de Vermeer		
14	Découvrir les scènes de genre		
18	Appréhender un matériau : la dentelle		
21	Aborder la nature morte		
24	Travailler la matière vivante		
	DOCUMENTATION		
27	Crayonné et mises en couleurs de l'illustratrice		
28	Repères chronologiques		
29	Sitographie		
30	LA COLLECTION DONT DES ARTS		

À propos de l'album

ANNA ET JOHANNA

L'auteure : Géraldine Elschner. **L'illustratrice :** Florence Koenig.

Niveau: cycles 2 et 3.

Période : deuxième moitié du xvIIIe siècle.

Mouvement: symbolisme.

Genre: peinture.

Artiste: Johannes Vermeer, 1632-1675.

Œuvre: La Dentellière, vers 1669/1670, 24 H x 21 L [en cm].

Lieu de conservation : musée du Louvre, Paris.

Œuvre: La Laitière, 1658, 45,5 H x 41 L [en cm].

Lieu de conservation : Rijksmuseum (musée d'Amsterdam).

Interview croisée

1: Géraldine Elschner, auteure 2: Florence Koenig, illustratrice

Retrouvez la vidéo de l'interview croisée sur le site Canopé académie d'Aix-Marseille*.

Sommaire de l'interview

- 1. Sources et inspirations
- 2. Les ficelles de la création
- 3. Le travail de l'illustratrice
- 4. La collection « Pont des arts »

^{*}Les textes soulignés renvoient à des liens Internet.

Compétences et connaissances travaillées

(nouveaux 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.

Écrire avec un clavier rapidement et efficacement.

► ARTS PLASTIQUES

Expérimenter, produire, créer.

Mettre en œuvre un projet artistique.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

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

► HISTOIRE DES ARTS

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art.

Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles.

Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création.

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques.

S'informer dans le monde du numérique.

Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques.

Découvrir le(s) lieu(x) où j'habite.

O EMC

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.

Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.

♦ SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Matériaux et objets techniques

Identifier les évolutions des besoins et des objets.

Identifier les principales familles de matériaux.

Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constituants.

Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin.

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain; l'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments.

Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.

■ MATHÉMATIQUES

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et figures géométriques.

Découverte

Entrer dans l'univers de Vermeer

▼ DÉCOUVRIR LA LAITIÈRE, ANNA, ET LA DENTELLIÈRE, JOHANNA

Dispositif

Binômes, groupe classe.

Photocopies du texte et des illustrations, vidéo projecteur.

Les œuvres

- La Dentellière, reproduction, détails et notice (musée du Louvre)
- La Laitière, reproduction (Rijksmuseum, Amsterdam)

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Donner le texte de la 1re double-page sans l'illustration.

Par binômes, les élèves lisent le texte et répondent aux questions par écrit.

- De qui parle-t-on?
- Que fait cette personne?
- Quel est son projet?
- 2. Donner le texte de la 2° double-page sans l'illustration.

Poser les mêmes questions.

3. Montrer uniquement les illustrations représentant Anna et Johanna.

Demander de répondre par écrit aux questions sur les personnages et d'émettre des hypothèses.

- Comment sont-elles habillées ?
- Comment sont-elles coiffées ?
- Quelle est leur attitude ?
- À votre avis, quel est leur statut social?
- Quels liens les unissent?
- 4. Demander aux élèves d'associer les textes aux illustrations.
- 5. En groupe classe, mise en commun des propositions : débat, argumentation, validation.
- 6. Montrer ensuite les deux œuvres qui ont inspiré l'album.

Faire retrouver les éléments relevés sur les illustrations. Interroger les élèves.

- Que retrouve-t-on de semblable?
- Quelles différences ?

On peut faire construire un tableau à double entrée pour conserver la trace de ces observations.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

On peut consulter les fiches wikipedia de La Dentellière et La Laitière.

▲ BORDER L'ŒUVRE DE VERMEER

Dispositif

Groupe classe.

Matériel

Vidéoprojecteur.

Les œuvres

- La Liseuse à la fenêtre, 1659, reproduction (Staatliche Kunstsammlungen, Dresde)
- Femme en bleu lisant une lettre, 1663, reproduction (Rijksmuseum, Amsterdam)
- Femme écrivant une lettre, 1666, reproduction (National Gallery of Art, Washington)
- La Maîtresse et la Servante, 1666, reproduction (The Frick Collection, New York)
- -La Lettre d'amour, 1667, reproduction (Rijksmuseum, Amsterdam)

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Présenter les tableaux de Vermeer.

Ils figurent des situations de lecture ou d'écriture de lettres.

- 2. Faire relever les récurrences et différences de situations :
- une femme tournée vers une fenêtre à gauche, lisant ou écrivant ;
- la lumière qui arrive de la même orientation ;
- une servante apportant une lettre à sa maitresse.
- 3. Attirer l'attention des élèves sur les titres des tableaux.

Seul le titre La Lettre d'amour donne une indication qui permet d'inférer le contenu de la lettre ; pour les autres, on peut imaginer ce que l'on veut en fonction du personnage qui lit ou écrit et de

On peut noter les observations dans un tableau à double entrée : titres / personnages, décor, attitudes, couleurs, lumière.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

On peut consulter les fiches wikipedia suivantes.

- La Liseuse à la fenêtre
- Femme en bleu lisant une lettre
- Femme écrivant une lettre
- La Maîtresse et la Servante
- La Lettre d'amour

S'IMMERGER DANS L'UNIVERS DU PEINTRE

Dispositif

Groupe classe, petits groupes.

Matériel

Vidéoprojecteur, reproduction d'œuvres du siècle d'Or hollandais.

Les œuvres

- Le Chardonneret, C. Fabritius, 1654 (musée Mauritshuis, La Haye)
- Jeune fille assoupie, N. Maes, 1656-1657 [The Metropolitan Museum of Art, New York]
- La Chambre à coucher, P. de Hooch, 1658 (Staatliche Kunsthalle de Kalsruhe Allemagne)
- Intérieur avec mère épouillant son enfant, P. de Hooch, 1660 [Rijksmuseum, Amsterdam]
- Vue de Delft, J. Vermeer, 1660-1661 (musée Mauritshuis, La Haye)
- L'Armoire à linge, P. de Hooch, 1663 [Rijksmuseum, Amsterdam]
- La Leçon de musique, J. Vermeer, 1664 (Royal Collection Trust, Londres)
- Le Concert, J. Vermeer, 1665 (Isabella Stewart Garden Museum, Boston, La Haye)

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Étape 1

- 1. Présenter Le Chardonneret et la Vue de Delft aux élèves et les questionner.
- Voit-on le tableau Le Chardonneret dans l'album?
- Pourquoi l'oiseau est-il important?
- 2. En petits groupes, les élèves relèvent les éléments que l'illustratrice a repris du tableau *Vue de Delft* et ce qu'elle a modifié : formes, couleurs, ciel, organisation d'ensemble, bâtiments, personnages.
- 3. Mise en commun en groupe classe.

Étape 2

- 1. Montrer à chaque groupe les autres reproductions d'œuvres du siècle d'Or hollandais. Faire retrouver dans l'album les éléments picturaux repris et transformés par l'illustratrice. Attirer l'attention sur la récurrence des différents motifs :
- fenêtres.
- frises de carrelage (les carreaux de Delft, le carrelage des sols),
- espaces intérieurs imbriqués par le jeu des portes entrouvertes,
- natures mortes.
- vêtements.
- 2. Mise en commun en groupe classe : écrire une synthèse des observations.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

On peut consulter les fiches wikipedia suivantes.

- Le Chardonneret
- Carel Fabritius
- Vue de Delft

Pour nourrir la réflexion sur la couleur chez Vermeer et son emploi par l'illustratrice de l'album, lire le texte de Marcel Proust "le Petit Pan de mur jaune".

Analyser le récit

DÉCOUVRIR LA LETTRE, ÉLÉMENT PERTURBATEUR DU RÉCIT

Dispositif

Groupe classe, petits groupes, individuel.

Matériel

La 4e double-page de l'album, vidéoprojecteur.

En amont de ce travail, on peut proposer une séance sur la lettre, ses normes, sa mise en page, l'objet de la lettre, etc.

C'est aussi l'occasion d'utiliser les outils du numérique, la lettre à rédiger en fin de séance pouvant être écrite en traitement de texte.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. En groupe classe, lire le texte (ou le faire lire aux élèves) de « Joyeux anniversaire » jusqu'à « ce jour-là... ».

Questionner les élèves.

- Que veut dire Wel bedankt? Pourquoi cette façon de dire?
- Que découvrent les filles ?
- Qui a écrit cette lettre?
- Pourquoi est-ce Anna qui va la lire?
- À qui est adressée cette lettre ?
- Pourquoi cette lettre a-t-elle été écrite ?
- 2. En petits groupes et à l'oral : échange et débat. Les élèves essayent d'imaginer ce que raconte la lettre.
- 3. Mise en commun : chaque groupe vient raconter brièvement le secret qu'il a imaginé.
- **4.** Individuellement ou en binômes : à partir d'une des situations proposées par les différents groupes, demander aux élèves de rédiger la lettre.

▲ LES ILLUSTRATIONS AU SERVICE DES HYPOTHÈSES DE LECTURE

Dispositif

Petits groupes, classe entière, individuel.

Matériel

Les illustrations (sans les textes) des 5° et 6° doubles-pages.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. En petits groupes et à l'oral : faire énoncer des hypothèses sur le contenu de la lettre. Des questions peuvent orienter cette lecture d'images.

Illustration de l'explosion.

- Quel évènement peut décrire la lettre (attirer l'attention sur les couleurs et les formes) ?
- Que fait le personnage ? pourquoi ?
- Vers quoi court-il?

Illustration de Peter emportant le panier.

- Comment est composée cette illustration (attirer l'attention sur les couleurs : partie gauche, couleurs sombres, destruction/partie droite, couleurs plus claires et espace ouvert) ?
- Qu'a fait le personnage?
- D'où vient-il? Où va-t-il?
- 2. En groupe classe, mise en commun des hypothèses : argumentation, débat, validation des hypothèses pertinentes.
- 3. Individuellement : les élèves lisent le texte de la lettre et répondent par écrit aux questions.
- Dans quelle ville se passe la scène?
- Quel évènement arrive ce jour-là?
- Comment se nomme le personnage que l'on voit sur l'illustration?
- Pourquoi court-il?
- Qu'est ce qui attire son attention?
- Que découvre-t-il?
- Que va-t-il faire?

Prolongement possible en histoire et géographie

- Faire des recherches sur l'explosion de la poudrière de Delft le 12 octobre 1654 (Explosion de la poudrière de Delft, fiche wikipedia) et comparer l'illustration avec le tableau de Egbert Van Der Poel Explosion de la poudrière qui constitue un document historique.
- Faire des recherches sur les Pays-Bas, historiquement et aujourd'hui, dans le cadre européen. Pourquoi cette dénomination de « Pays-Bas » ? Trouver la situation et les caractéristiques de ce pays.
- Écouter la chanson Le Plat Pays de Jacques Brel.

METTRE EN SCÈNE LA RÉVÉLATION DU SECRET

Dispositif

Petits groupes, groupe classe.

Matériel

L'illustration (sans le texte) de la 7° double-page.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

- 1. En petits groupes : faire observer l'illustration et ouvrir le débat sur la situation afin que les élèves imaginent un dialogue entre Pieter, la femme et peut-être même les bébés et réalisent des phylactères.
- 2. Groupe classe : à l'issue de la production écrite, chaque groupe vient lire son dialogue et peut même le jouer, après théâtralisation.
- 3. Lire (enseignant ou élèves) le texte de l'album et expliciter la situation d'Anna et Johanna.
- **4.** Faire un retour sur le début de la lettre : quel était le secret qui allait être révélé à Anna et Johanna ?

Prolongement possible en EMC

Faire s'exprimer les élèves sur les émotions suscitées par la situation d'abandon, de secret. Ils exercent leur jugement sur la situation d'adoption.

Poursuivre la réflexion en interrogeant les élèves sur les différences qui opposent les deux sœurs jumelles. Pour cela, faire observer la représentation des jeunes filles dans le miroir (neuvième double-page) et lire la description qui en est faite.

- Qu'apprend-on sur elles ?
- Pourquoi/en quoi sont-elles différentes alors qu'elles sont jumelles ?

Arts plastiques Histoire des arts

S'approprier la technique de Vermeer

COMPRENDRE LA PERSPECTIVE ET L'UTILISATION DE LA COULEUR

Dispositif

Groupe classe, petits groupes.

Matériel

Vidéoprojecteur, œuvres de Vermeer, film *La Jeune fille à la perle de Peter Weber*, accès Internet, pigments, matériel de dessin.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Étape 1

- 1. Groupe classe : visionner des extraits du film montrant l'artiste utilisant la camera oscura et préparant les couleurs. Dégager l'intérêt de la camera oscura.
- 2. En groupes : faire une recherche par Internet sur le principe de la chambre noire (camera oscura, page Larousse Encyclopédie ; chambre noire, fiche wikipedia). Réaliser une chambre noire dans le cadre d'une séance scientifique.
- 3. Sensibiliser à la perspective.

Étape 2

- 1. Revenir à l'extrait du film sur la préparation des couleurs et organiser des recherches sur la fabrication des couleurs : la tempera à l'œuf (technique de peinture) ; la peinture l'huile (l'atelier canson).
- 2. Réaliser certaines préparations avec des terres pigmentées.
- 3. Chaque groupe choisit dans un tableau de Vermeer une couleur en particulier (un bleu, un jaune...) et essaie à l'aide de pigments et d'huile de fabriquer la couleur. Ensuite, poser simplement cette couleur à l'aide de spatules sur des feuilles modules (carré 15/15) qui constitueront un patchwork de la palette de Vermeer.

Étape 3

En travail individuel : donner la consigne aux élèves de composer un paysage monochrome (et toutes les nuances de la couleur travaillée précédemment) avec un personnage au premier plan, en soignant la perspective.

Prolongement possible en français

On pourra faire une recherche sur le nom des différents pigments permettant de préparer les couleurs pour la poésie de leurs dénominations.

On pourra également jouer à qualifier les différentes couleurs que l'on rencontre (vert de pomme, vert de mousse, bleu de vague, jaune jonquille, gris de pluie...).

Liste des noms de couleurs, fiche wikipedia.

Découvrir les scènes de genre

▶ ★ ABORDER LES GENRES PICTURAUX

Dispositif

Petits groupes, individuel, groupe classe.

Reproductions de peintures [format A5] de différents genres et différentes périodes, vidéoprojecteur, fiche de visite.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Cet album autour de Vermeer est l'occasion d'aborder la classification des différents genres picturaux. Voici leur classification officielle par l'Académie des beaux-arts du xviie siècle :

- peinture historique (mythologique, religieuse, bataille);
- portrait (en pied, en buste, visage...);
- scène de genre (vie quotidienne);
- pavsage :
- nature morte.
- 1. Demander à chaque groupe de classer, selon les critères de leur choix, les reproductions de tableaux des différents genres énumérés ci-dessus.
- 2. Chaque groupe vient proposer et argumenter sa classification.
- 3. À partir des classifications proposées, orienter les élèves vers une classification qui respecte les genres établis par l'Académie.
- 4. Dans le cahier d'histoire des arts, chaque élève choisit une reproduction à coller pour illustrer chaque genre.
- 5. Groupe classe : visite au musée des Beaux-Arts. C'est l'occasion de découvrir des collections. Une fiche de visite reprenant les différents genres peut être complétée par les élèves à l'aide des cartels d'œuvres.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUGGESTIONS)

Portraits

- Portraits de Frans Hals : se reporter à la séance « Étudier la dentelle » (p. 19)
- Portraits du Fayoum
- Autoportrait avec béret et col droit, Rembrandt, 1659 [National Gallery of art, Washington]
- La Jeune Fille à la perle, J. Vermeer, 1665 (musée Maurithius, La Haye)
- Autoportrait aux deux cercles, Rembrandt, 1665 [Kenwood House, Royaume-Uni]
- Louis XIV, H. Rigaud, 1701 (musée du Louvre)
- Le Sacre ou le Couronnement (détail), J.-L. David, 1806-1807 (musée du Louvre)
- Autoportrait, P.-A. Renoir, 1876 [Harvard Art Museum, Cambridge, Massachussetts]
- Autoportrait, V. Van Gogh, 1887 (Van Gogh Museum, Amsterdam)
- Autoportrait, P. Picasso, 1973 (musée Picasso, Paris)

Scènes historiques

- L'Enlèvement des Sabines, N. Poussin, 1637-1638 (musée du Louvre)
- -Le Serment des Horaces, J.-L. David, 1784 (musée du Louvre)
- Le Sacre ou le Couronnement, J.-L. David, 1806-1807 (musée du Louvre)
- Jupiter et Thétys, J.-A.-D. Ingres, 1811 [musée Granet, Aix-en-Provence]
- -Le Radeau de la Méduse, Th. Géricault, 1819 (musée du Louvre)
- Le 28 Juillet : La Liberté guidant le peuple, E. Delacroix, 1831 (musée du Louvre)
- Caïn, F. Cormon, 1880 (musée d'Orsay)

Scènes de genre

Se reporter à la séance « S'immerger dans l'univers du peintre » [p. 8]

Paysages

- Brigthon Beach, with Colliers, J. Constable, 1824 (Victoria and albert Museum, Londres)
- Les impressionnistes, les fauves, etc.

Natures mortes

Se reporter à la séance « Découvrir des natures mortes » [p. 21]

À consulter aussi

- Liste d'exemples d'œuvres pour l'histoire des arts : Éduscol
- La peinture de genre hollandaise au xvIII siècle : Histoire pour tous
- Sur le site du musée des Beaux-Arts de Toulouse pour télécharger <u>la fiche</u> « Petits formats et peinture de genre aux xvı^e et xvıı^e siècles » du Salon vert.

▶★ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU PASSÉ

Dispositif

Petits groupes, groupe classe.

Matériel

Vidéoprojecteur, reproductions des œuvres format A5 couleur, accès Internet, questionnaire, appa-

Les œuvres

- La Dentellière, détails et notice (musée du Louvre)
- La Laitière (Rijksmuseum, Amsterdam)
- Le Préteur et sa femme, Q. Metsys, 1514 (musée du Louvre)
- Goya et son médecin, F. Goya, 1820 (Minneapolis Institut of Art)
- Labourage nivernais, R. Bonheur, 1849 (musée d'Orsay)
- Les Glaneuses, J.-F. Millet, 1857 (musée d'Orsay)
- La Blanchisseuse, H. Daumier, 1863 [musée d'Orsay]
- Les Raboteurs de parquet, G. Caillebotte, 1875 (musée d'Orsay)
- Le Facteur Roulin, V. V. Gogh, 1889 (Fondation Barnes, Philadelphie)
- La Repasseuse, P. Picasso 1904 (Guggenheim Museum, New York)
- Les Repasseuses, E. Degas, 1924 (musée d'Orsay)
- Les Constructeurs, F. Léger 1950 (musée national Fernand Léger)

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Étape 1

- 1. Petits groupes et groupe classe : les élèves observent des reproductions sans titre.
- On leur demande de nommer le métier représenté sur chaque reproduction et d'argumenter leur choix. Ils prennent conscience de certains métiers disparus et difficiles à identifier.

Attirer l'attention sur la représentation de ces métiers : le geste est magnifié et inscrit dans un espace resserré pour une mise en scène qui sacralise les rites quotidiens de personnes simples.

- 2. Après l'échange, donner les titres : les élèves font des recherches sur Internet sur les métiers inconnus, le vocabulaire,
- 3. Instaurer un débat sur la représentation de ces métiers.
- Pourquoi certains métiers ont disparu?
- Pourquoi les peintres représentent-ils ces métiers ?
- Certains métiers persistent encore aujourd'hui? Pourquoi? Ont-ils pu évoluer?
- Pourquoi les peintres représentent-ils ces métiers ?

Étape 2

1. Sortie dans le quartier : chaque groupe photographie différentes personnes dans le cadre de leur travail (commerçant, postier, facteur, infirmier, garagiste, agriculteur...) ; pose des questions sur le métier (un questionnaire aura été préparé en classe).

Consigne pour les prises de vue : « Le cliché, en noir et blanc, doit rendre compte au mieux d'un des aspects du métier. Ne pas photographier une personne sans lui demander son autorisation et l'informer de l'utilisation de cette photo. »

- 2. Les groupes travaillent à partir des photocopies des photos réalisées.
- Les élèves effectuent un tri pour conserver les photos les plus intéressantes au regard de la consigne ; ils débattent de leur choix et donnent un titre à leurs photos.
- 3. Clore par un affichage des photos légendées avec un titre au travail collectif de chaque groupe.

0	Prolongement possible en EMC
	Le travail fait se confronter les élèves aux règles du droit à l'image.
•	Prolongement possible en Histoire
	Ce peut être l'occasion de construire ou de compléter une frise chronologique pour situer les œuvres dans le temps.
•	Prolongement possible en Géographie
	À l'occasion du reportage photographique, on peut amener les élèves à identifier les caractéristiques de leur lieu de vie et travailler sur leur localisation afin de les situer à différentes échelles.

EXPRIMER SON ESPRIT CRITIQUE À PARTIR DE LA NOTION DE POINT DE VUE

Dispositif

Petits groupe, groupe classe.

Matériel

Vidéoprojecteur, reproductions de photos de Doisneau, appareils photo.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Groupe classe : on projette à l'ensemble de la classe des photos d'enfants à l'école de Robert Doisneau.

Échange collectif à partir de ces photos.

- Que voit-on?
- Quand cela se passe-t-il?
- Que ressent-on?

Attirer l'attention sur l'utilisation du noir et blanc, l'humour, la tendresse, la vie.

On pourra également faire des recherches sur l'artiste photographe.

2. Par groupe de cinq, les élèves font des photos du « métier d'élève ».

Attirer l'attention sur le cadrage, la lumière, le nombre de personnages, le point de vue.

Ils seront amenés à réaliser un *story board* afin d'anticiper les photos qu'ils décideront de réaliser.

Pour cela, ils feront des croquis organisant l'espace de la photo, les personnages, attitudes, accessoires. Ils prendront ensuite les photos les plus conformes à leur projet

- 3. À partir des photocopies des photos réalisées, chaque groupe doit débattre afin de ne conserver que les photos qui répondent le mieux au projet initial et celles qui ont l'aspect esthétique le plus satisfaisant (lumière, cadrage...). Ils donnent un titre à leurs photos.
- **4.** Chaque groupe expose les photographies légendées, justifie son choix de prises de vue et répond aux questions.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUGGESTIONS)

Photos de Robert Doisneau sur le site officiel

- La Dent ; Le Cadran solaire ; L'Information scolaire (1956)
- Les Tabliers de la rue Rivoli [1978]

Appréhender un matériau : la dentelle

▶ ★ ◆

DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE DENTELLIÈRE

Dispositif

Groupe classe.

Matériel

Vidéoprojecteur, vidéos et reproductions d'œuvres.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

- 1. Observer La Dentellière de Vermeer, sans son titre : que fait cette jeune fille ?
- 2. Remarquer la posture, l'attention, la concentration (c'est une tâche délicate, difficile).
- 3. Observer d'autres œuvres représentant des dentellières et les comparer du point de vue de l'attitude et du geste, puis du point de vue technique : que nous apprennent ces tableaux sur ce métier?
- 4. Observer des photos de dentellières : les décrire et repérer la période à laquelle elles ont été faites.

Visionner des vidéos de dentellières : s'attacher au geste, au mouvement et reproduire la posture du corps traduisant la concentration sur l'ouvrage minutieux.

5. Visionner des <u>vidéos de dentelles mécaniques</u> : observer et comparer l'évolution des métiers et des machines.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUGGESTIONS)

- La Dentellière, N. Maes, 1656 [The Metropolitan Museum of Art, New York]
- La Dentellière, C. Netscher, 1662 (The Wallace Collection, Londres)
- La Dentellière, V. A. Tropinine, 1823 [Tretiakov Gallery of Russian Art, Moscou]
- La Dentellière, A. Issupoff, 1889-1957

► ★ • ÉTUDIER LA DENTELLE : ÉLÉMENT VESTIMENTAIRE ET PICTURAL

Dispositif

Groupe classe, individuel.

Matériel

Vidéoprojecteur, reproductions d'œuvres.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

- 1. Observer et comparer les œuvres projetées.
- 2. Répondre aux questions (on pourra agrandir le détail dentelle en projetant les œuvres).

Du point de vue du vêtement.

- Comment est utilisée la dentelle dans l'ornementation des vêtements ?
- Où est-elle placée, comment?
- Comment les artistes font-ils varier ces ornementations en fonction des époques ?

Du point de vue technique.

- Comment les artistes, à différentes périodes de l'histoire des arts, ont-ils donné l'impression de dentelles ?

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUGGESTIONS)

- Fêtards du Mardi Gras, F. Hals, 1616 [The Metropolitan Musuem of art, New York]
- Portrait d'un couple, F. Hals,1622 (Rijksmuseum, Amsterdam)
- -Le Cavalier souriant, F. Hals,1624 [The Wallace Collection, Londres]
- Portrait de Maria de Tassis, A. Van Dyck, 1629-1630 (Lichtenstein, The Princely Collection, Vienne)
- Réunion des officiers et sous-officiers du corps des archers de Saint-Adrien, F. Hals, 1633 (Frans Hals Museum, Harlem)
- Portrait d'un homme, F. Hals, 1635 (Rijksmuseum, Amsterdam)
- Portrait de femme à la mantille, D. Velázquez, 1639
- L'Infante Marie-Marguerite, D. Velázquez, 1653 (musée d'Histoire de l'art, Vienne)
- Portrait de l'infante Marie-Marguerite, D. Velázquez, 1665 (musée du Louvre)
- Portrait de Michel Monet bébé, 1878, C. Monet
- Portrait de Madame Michel Levy, É. Manet, 1882 (National Gallery of Art, Washington)
- Jane Avril dansant, H. de Toulouse-Lautrec, 1892 (musée d'Orsay)

► ► FAIRE DANS LA DENTELLE

Dispositif

Groupe classe, individuel.

Matériel

Morceaux de dentelles de différentes natures, craies et pastels, photos [de soi ou de personnages].

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

- 1. Groupe classe:
- comparer visuellement et tactilement les morceaux ;
- mettre en mot les ressentis ;
- apprendre et réinvestir le vocabulaire de la dentelle (jours, brides, picoté, ruché, fraise...) et des textures (doux, râpeux, fluide...).

Le lexique peut être noté dans le cahier d'histoire des arts.

- 2. Individuel : jouer à faire des empreintes par frottage de différentes dentelles avec des pastels de différentes couleurs. Pour cela, poser une feuille de papier pas trop épais sur le morceau de dentelle et frotter doucement. Utiliser ensuite ces empreintes pour réaliser une œuvre graphique afin d'habiller un personnage dessiné.
- 3. Individuel : choisir une photo (portrait en pied de soi ou de quelqu'un d'autre) et agrémenter (dessin, peinture craie) sa tenue vestimentaire en ajoutant de la dentelle sur les habits, en ajoutant un bonnet, un col, des manchettes, etc.

Les élèves sont amenés à observer les propositions techniques relevées chez les artistes et à les réinvestir : peinture blanche au pinceau, craie blanche, rendu plus ou moins précis selon les périodes de l'art.

- 4. À partir d'un portrait, inclure de la vraie dentelle. Montrer <u>La Petite Danseuse de 14 ans</u> de Degas ou la <u>Nature morte à la chaise cannée</u> de Picasso, deux œuvres qui introduisent de vrais matériaux dans une peinture ou une sculpture.
- **5**. Proposer également de découper des formes dans des feuilles pliées en quatre, ce qui donnera des sortes de dentelles moucharabieh que les élèves pourront découper pour ornementer les habits de leur personnage.

Aborder la nature morte

DÉCOUVRIR DES NATURES MORTES

Dispositif

Classe entière.

Matériel

Vidéoprojecteur, reproductions d'œuvres.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

- 1. Groupe classe : projeter quelques tableaux du siècle d'Or hollandais pour construire un réseau de références en se recentrant plus précisément sur les natures mortes.
- 2. Questionner les élèves.
- Quels sont les objets récurrents, ceux qui reviennent dans tous ces tableaux?
- Que retrouve-t-on de commun entre ces tableaux?
 - objets (verres, carafes, brocs, couteaux...), matières (nappes en tissus, tapis de table...),
 - matériaux (verre, faïences, métal...),
 - fruits, légumes, fleurs, produits de la mer (poissons, coquillages, crabes...).
- 3. Ces observations peuvent donner lieu à un relevé écrit dans le cahier d'histoire des arts, augmenté des questionnements suivants :
- Ont-ils déjà servi (verres à moitié remplis ou renversés, fruits à moitié épluchés, coquilles d'huitres vides et d'autres encore pleines, pain entamé, objets en déséquilibre en bord de table...]?
- À quel moment de leur utilisation sont-ils représentés ?
- Dans quelle situation ou position sont-ils représentés ?
- Pourquoi les peintres hollandais ont-ils choisi de représenter des natures mortes de cette manière et pas « proprement » sur une table bien mise?

Il est intéressant de noter la différence de dénomination entre « nature morte » / still life / still leven : en français, les objets sont considérés comme « sans vie » : en anglais, hollandais et allemand c'est une forme de vie particulière qui est envisagée (« silencieuse » ou « tranquille ») comme si les objets avaient une âme [on peut citer les vers de Lamartine « Objets inanimés, avez-vous une âme / Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? », Milly ou la terre natale /].

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUGGESTIONS)

- Nature morte à la tourte avec une dinde. P. Claezs, 1627 (Rijksmuseum, Amsterdam)
- Still Life Fruit Pie and various Objects, W. C. Heda, 1634 [musée Thyssen-Bornemisza, Madrid]
- Nature morte avec paysage, A. V Beyeren, 1650 (Dallas Museum of Art)
- Nature morte avec coupe Nautilus, W. C. Heda, 1654 (Museum of Fine Arts, Budapest)
- Table avec perroquet, J. D. De Heem, 1655 [Akademie der bilden Kunste Wien, Vienne]
- Nature morte à la cruche d'argent, W. Kalf, 1655-1660 [Rijksmuseum, Amsterdam]
- Nature morte avec ustensiles de cuisine, attribué à Martin Dichtl, 1710

À consulter aussi

Sur la peinture hollandaise et la nature morte : « Le Monde sur un plateau ou "Les Petits Hollandais" dans "le fast-food" mondial » sur le site Chroniques.

COMPOSER UNE NATURE MORTE

Dispositif

Petits groupes, groupe classe, individuel.

Matériel

Objets, crayons gris et de couleurs, pastels secs, vidéoprojecteur et reproductions d'œuvres.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Demander à chaque élève d'apporter deux ou trois objets qui pourraient figurer dans une nature morte hollandaise.

Par groupe : chacun propose l'installation d'une nature morte, à la manière d'un peintre hollandais du xvii préparant son sujet (réutiliser les récurrences relevées dans la séance « Découvrir les natures mortes » p. 21). Le groupe débat pour s'entendre sur une installation conforme à la consigne.

- 2. Groupe classe : prendre connaissance des différentes propositions qui sont commentées et questionnées.
- 3. À la suite de l'échange, chaque élève choisit une des natures mortes qu'il dessinera simplement au crayon gris puis éventuellement avec des pastels.
- **4.** Groupe classe : montrer plusieurs natures mortes à différentes périodes pour en voir l'évolution dans l'histoire des arts.

À travers ces différents exemples qui traversent les siècles, reprendre les questions posées à propos des tableaux hollandais : récurrence des objets et mise en situation.

Attirer l'attention sur la différence entre les « représentations » en peinture et les installations de Duchamp et Spoerri qui utilisent de « vrais » objets.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (SUGGESTIONS)

- Nature morte avec poteries, F. de Zurbaran, 1650 (Museo del Prado)
- Nature morte avec carafe et fruits, J.- S. Chardin, 1728
- Pommes et oranges, P. Cézanne, 1899 (musée d'Orsay)
- Violon et verre : nature morte, J. Gris, 1913 (Centre Pompidou)
- <u>Porte-bouteilles</u>, M. Duchamp, 1914-1964 (Centre Pompidou)
- Le Guéridon rouge, G. Braque, 1939
- Nature morte, G. Morandi, 1939 (musée de Grenoble)
- Nature morte au magnolia, H. Matisse, 1941 (Centre Pompidou)
- Nature morte, pot, verre et orange, P. Picasso, 1944 (musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne)
- La Casserole émaillée, P. Picasso, 1945 (Centre Pompidou)
- Nature morte aux grenades, H. Matisse, 1947 (musée Henri Matisse, Nice)
- Nature morte, G. Morandi, 1949 (Museum of Modern Art, New York)
- -Le Repas hongrois, D. Spoerri, 1963 (Centre Pompidou)

■ RÉALISER UNE NATURE MORTE

Dispositif

Petits groupes, individuel.

Matériel

Objets variés, peinture en bombe, appareils photo.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

1. Individuel : proposer aux élèves de découper différents objets dans des magazines et de réaliser des collages « nature morte ».

Faire remarquer que l'on peut aligner les objets l'un à côté de l'autre comme le fait Morandi par exemple, mais également les installer l'un devant l'autre : dans ce cas, certains objets devront être collés sur un autre, en cachant une partie.

- 2. Petits groupes : pratiquer la technique de l'aérogramme. Les élèves composent sur des feuilles en papier un agencement d'objets de récupération qu'ils auront sélectionnés (objets pouvant apparaitre dans des natures mortes). Une fois leur composition décidée, ils peignent l'ensemble de la feuille à l'aide d'une peinture en bombe. Après le temps de séchage (environ 20 minutes), ils seront invités à retirer les objets de la feuille pour découvrir la composition en négatif de leur aérogramme.
- 3. On peut poursuivre par la pratique photographique de la rayographie utilisée par Man Ray.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Les rayographies de Man Ray
- L'article « Man Ray, la photographie l'envers »
- Prolongement possible en mathématiques

Prévoir une séance en décroché sur les volumes et les proportions.

Travailler la matière vivante

RÉINVENTER L'ŒUVRE ÉPHÉMÈRE

Dispositif

Groupe classe, petits groupes, individuel.

Matériel

Vidéoprojecteur, graines à germer, fruits et légumes, appareils photos

Les œuvres de Michel Blazy

- En page 2 du livret d'accompagnement à l'exposition Métamorphose du FRAC PACA : Les Plinthes [1995] et Spirale [1996]
- Voyage au centre, I, Les Multivers : trois vidéos [2002 et 2003]
- Reportage sur l'exposition au Palais de Tokyo (2007)
- Bar à oranges (2012)

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

- 1. Projection au groupe classe de certaines œuvres plastiques et vidéos de M. Blazy.
- 2. Les élèves sont amenés à échanger autour de l'œuvre.
- Qu'est ce qui est spécifique dans sa démarche (utilisation d'organismes vivants, évolution de l'œuvre non maitrisée par l'artiste mais liée au développement d'organismes vivants) ?
- Avec quoi peut-on créer des œuvres évolutives ?
- 3. Réaliser l'œuvre Spirale [à croiser avec une séquence scientifique sur une culture].
- 4. Réaliser une œuvre évolutive à partir de matières vivantes choisies par les élèves, en étudier la transformation (à croiser aussi avec une étude d'ordre scientifique).

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Le point du vue du critique d'art François Piron, page 4 du livret d'accompagnement à l'exposition Métamorphose du FRAC PACA
- Le dossier pédagogique des Abattoirs, FRAC Midi Pyrénées, sur l'installation <u>Mur de poils de</u> carotte, 2000

Prolongement possible en sciences

Prévoir une séance sur l'origine du lait et les techniques mises en œuvre pour le transformer et le conserver.

►★ RESSUSCITER LA NATURE MORTE

Dispositif

Groupe classe, petits groupes, individuel.

Matériel

Appareil photo, matériel de dessin.

DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Étape 1

- 1. On peut associer ce travail à une sortie au marché afin de découvrir des fruits et légumes et choisir ceux que l'on voudrait rapporter pour des observations et utilisations.
- 2. Ces fruits et légumes sont d'abord observés et décrits verbalement dans leur entier. Puis on pratique des coupes en vertical et en horizontal dans le même fruit ou légume pour en observer les aspects très différents selon la coupe.
- 3. Chaque élève choisit des fruits et des légumes et s'entraine à le dessiner en dessin scientifique d'observation avec des crayons de couleurs.

On photographie également ces différentes coupes.

Ces deux médiums (dessin et photo) offrent des possibilités et des rendus différents qu'il est intéressant de relever avec les élèves. On fera le lien aussi avec le traitement graphique des fruits et légumes des mortes étudiées dans les autres séances.

Étape 2

- 1. Chaque élève réalise une composition à l'aide des végétaux coupés : composition comme un tableau abstrait pour le plaisir des couleurs et des formes.
- 2. On laisse ces productions évoluer en les photographiant régulièrement et en notant les observations [moisissures, dégradation, changement de couleurs...]. Cette étude peut être croisée avec une séance scientifique.

C'est aussi l'occasion de travailler en français le lexique pour parler des matières, de leurs évolutions et ce qu'elles évoquent ou provoquent en chacun.

Documentation

Crayonné et mises en couleurs de l'illustratrice

1, 2 et 3 : *Anna et Johanna*, © Florence Koenig

Repères chronologiques

JOHANNES VERMEER	DOMAINES ARTISTIQUES	HISTOIRE ÉVÉNEMENTIELLE ET DES IDÉES
1632 : naissance à Delft. Famille calviniste.	1633 : <i>La Vie est un songe</i> , C. de la Barca.	1634 : alliance de la France et des Provinces-Unies contre l'Espagne.
	1636 : <i>L'Enlèvement des Sabines</i> , Poussin. <i>Le Cid</i> , Corneille.	1637 : <i>Physique mécanique</i> , Galilée. <i>Discours de la méthode</i> , Descartes.
1640 : apprentissage chez un maitre.	1642 : La Ronde de nuit, Rembrandt.	1640 : <i>Méditations métaphysiques</i> , Descartes.
	1645 : Extase de Sainte Thérèse, Le Bernin.	1648 : le traité de Westphalie reconnait l'indépendance des Provinces-Unies.
1653 : mariage de Vermeer avec Catharina Balnes.	1650 : <i>L'Homme au casque d'or,</i> Rembrandt.	1649 : expérience de Pascal sur la pression atmosphérique.
Conversion au catholicisme qui est la religion de sa femme.	1653 : Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, Jan Steen.	1652-1654 : guerre entre l'Angleterre et les Provinces-Unies.
Admis maitre de la guilde des peintres de Delft.	1654 : Le Chardonneret, Fabritius.	12 octobre 1654 : explosion de la poudrière de Delft.
	1655 : <i>La Vénus au miroir</i> , Vélasquez.	1655 : le jansénisme est condamné
1656 : L'Entremetteuse.	1656 : Les Ménines, Velasquez.	en France
1657 : La Jeune Fille endormie.	Colonnades de la place Saint-Pierre-de- Rome, Le Bernin.	1656 : Les Provinciales, Pascal.
1659 : La Liseuse à la fenêtre.	1658 : <i>La Cour intérieure</i> , De Hooch.	1657 : <i>Orbis pictus</i> de Comenius fonde
1660 : La Laitière.	1660 : Le Vau débute la construction	l'enseignement par les choses.
1661 : Vue de Delft.	du nouveau château de Versailles.	1661 : fondation de la manufacture des Gobelins.
1662 : élu syndic de la guilde de Saint- Luc ; Femme jouant du luth ; Dame avec deux gentilshommes.		Début du pouvoir personnel de Louis XIV.
	4000 - Testriffe Melling	1663 : <i>Maximes</i> , La Rochefoucauld.
1663 : Le Collier de perles ; La Liseuse en bleu.	1663 : <i>Tartuffe</i> , Molière.	
1664 : La Leçon de musique.	1664 : Les Doyens de l'hospice, Hals.	1665 : Newton découvre la loi de la gravitation.
1665 : La Jeune Fille à la perle.	1666 : <i>Le Misanthrope</i> , Molière.	
1666 : Jeune fille écrivant une lettre.		1668 : Triple-Alliance (Angleterre,
1669 : Le Géographe.	1667 : Fables, Lafontaine. 1669 : mort de Rembrandt.	Provinces-Unies, Suède) pour arrêter la France dans sa conquête des Pays-
1670 : La Dentellière.	1000 Fillion do Nombrando	Bas espagnols.
	4070 - Onderice at II	1670 : Pensées, Pascal.
1674 : La Dame à l'épinette.	1672 : Cadmius et Hermione, premier opéra français, Lulli et Quinault.	1672 : guerre de la Hollande contre Louis XIV.
1675 : mort de Vermeer.		

Sitographie

AUTOUR DE LA DENTELLIÈRE

- À propos de l'école de Delft, sur le site Apparences.net
- À propos de l'œuvre, sur le site du musée du Louvre
- Pour aborder l'œuvre sur le site Ekladata.com
- Petites activités sur le site Philotablo
- Autres peintures sur le thème de la dentellière, du xvie au xxe siècle, sur le site live.journal.com
- Vidéo sur la dentelle d'Alençon son histoire et le métier

AUTOUR DE LA LAITIÈRE

- Description de la toile, sur le site du CRDP de Montpellier
- Le contexte, l'auteur et l'œuvre, sur le site de l'académie de Lille
- Le contexte historique et social, sur le site de l'académie de Dijon
- Des pistes pédagogiques, sur le site de l'académie de Rouen
- Le travail d'une école, école primaire Les Cèdres Quetigny
- Une vidéo sur le site.tv
- La publicité de Nestlé et La Laitière, sur le site de l'académie de Guyane

AUTOUR DE L'ŒUVRE DE VERMEER

- Sur la technique de réalisation des tableaux (camera oscura et miroirs), le site du quotidien en ligne Le Temps autour du film Tim's Vermeer de Tim Jenison
- Dossier autour des images de publicité, l'académie de Grenoble
- Dossier « L'étoffe de l'art », sur le site de l'académie de Rouen

Tous les dossiers pédagogiques gratuits en ligne sur www.collection-pontdesarts.fr et bientôt sur reseau-canope.fr

