

SOMMAIRE

Présentation	3
Tentative de définition	4
Les mots du jardin	5
Inven «terres» de jardins	6
Les jardins d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui	7
Les fondements symboliques, mythologiques et bibliques	9
Jeux de mots	12
Les jardins au musée	13
Des images de jardins	14
Des jardins à découvrir	17
Le jardin dans les autres disciplines	19
Le jardin en littérature	20
Le jardin en chanson	20
Le jardin en poésie	21
Bibliographie	24
Une démarche ou service d'une pratique	26
Des pistes de travail	27
- Le musée du jardin	27
- Le jardin et ses représentations	28
- Le jardin, la maison, la ville, le château	32
- Le jardin et l'eau	33
- Le jardinier : son environnement et ses outils	34
- Les fleurs	36
- Les fruits et légumes	38
- Les graines	40
- Les herbes	41
- La botanique	42
- Les habitants du jardin :	43
- les insectes	43
- les animaux	43
- les humains	44
- les statues	44
- les nains de jardin	44
- L'épouvantail	45
- La girouette	46
- Le labyrinthe	47
- La vue aérienne	48
- Le sol, le sous-sol	49
- Les cailloux	50
- Le iardin des mots	51

PRÉSENTATION

«Deux fois par jour, il prenait son arrosoir et le balançait sur les plantes, comme s'il les eût encensées. A mesure qu'elles verdissaient sous l'eau qui tombait en pluie fine, il lui semblait se désaltérer et renaître avec elles. Puis cédant à une ivresse, il arrachait la pomme de l'arrosoir, et versait à plein goulot, copieusement».

GUSTAVE FLAUBERT

«La nature ne fait pas de jardin».

Alain

62 % des français possèdent leur jardin depuis plus de dix ans. Ils consacrent en moyenne quatre heures par semaine ou jardinage.

Source: Promojardin, SOFRES. INSEE

«Il faut cultiver notre jardin».

Voltaire

Le jardin fut peint, chanté, écrit... Nombreux furent les artistes : peintres, poètes, écrivains... qui célébrèrent les jardins d'ici et d'ailleurs, les jardins d'hier et d'aujourd'hui. Les jardins de demain...

Les jardins flattent les sens : la palette des couleurs, des formes, des volumes, des odeurs, des saveurs, des sonorités est riche et subtile. Ils se déclinent de la minuscule parcelle, du lopin de terre au luxuriant parc du château en passant par l'étonnant jardin d'artiste sans oublier le jardin d'Éden...

Les images et représentations du jardin sont nombreuses et variées, toutes chargées d'une forte charge symbolique, elles s'ancrent dans une perspective à la fois philosophique, esthétique, scientifique, artistique, écologique, patrimoniale et sociale.

Ce thème de travail s'enracine dans des pratiques familiales et scolaires. L'enjeu est pour l'enseignant d'y greffer une dimension culturelle. Au delà des représentations habituelles, il s'agit pour l'élève d'en découvrir et d'en construire de nouvelles, étayées par de multiples références artistiques, littéraires, historiques, symboliques, mythologiques...

Nous vous proposons un dossier qui valorise l'approche culturelle du jardin, il vous permettra de découvrir plusieurs pistes de travail qu'il vous appartient d'adapter aux élèves dont vous êtes responsable, aux projets de la classe voire de l'école.

TENTATIVE DE DÉFINITION

Larousse:

«Jardin : Lieu ordinairement enclos où l'on cultive des fleurs (parterre), des légumes (potager), des arbres (fruitier ou verger) ...»

Petit Robert:

«Jardin: 1° Terrain, généralement clos où l'on cultive des végétaux utiles ou d'agrément. «Un vrai jardin, presque un parc, isolait... une vaste villa.» (COLETTE) Jardin de rapport. V. Clos, fruitier, potager, verger, ouche. Jardin de curé, où poussent toutes sortes de plantes. - Pelouses, massifs, plates bandes d'un jardin. Cultiver, soigner son jardin. Aller ou jardin, dans le jardin. - Jardin classique, à la française, formé de parterres, de terrasses, de bassins disposés symétriquement en terrain plat. Jardin baroque, orné de grottes, de rocailles, de cascades, Jardin anglais, jardin pittoresque, Jardins suspendus, étagés, en terrasses. - Chaises, table de jardin. Jardin public : jardin d'agrément, espace vert ménagé dons une ville. V. Parc, square. Jardin botanique pour l'étude scientifique des végétaux. Jardin des plantes, ou Muséum d'histoire naturelle de Paris. - Jardin zoologique. V. Zoo. Loc. fig. Jeter une pierre, des pierres dans le jardin de quelqu'un : l'attaquer directement. C'est une pierre dans son jardin, se dit d'une attaque voilée, d'une allusion désobligeante. Loc. prov. «Il faut cultiver notre jardin» (VOL-TAIRE): travailler sans perdre son temps à des spéculations.

- 2° Jardin d'hiver, pièce vitrée où les plantes sont à l'abri du froid. V. Serre. 3° Jardin japonais, jardin en miniature, récipient décoré de plantes grasses, coquilles, céramiques.
- 4° (1840 ; all. Kindergarten). jardin d'enfants : établissement d'éducation pour les enfants qui sont trop jeunes pour suivre les classes du premier degré. V. Garderie, maternelle.
- 5° Théât. Côté jardin. V. Côté.
- 6° Par métaph. Région riche et fertile. «Au jardin de France : c'est Touraine. » (RABELAIS).
- 7° Fig. et vx (1657). Le jardin des racines grecques, recueil de racines grecques.»

Une définition riche, très riche à enrichir encore avec les élèves, à inventer avec eux...

LES MOTS DU JARDIN

un jardin, un jardinet, un jardinier, une jardinière, une jardinerie, le jardinage, un jardiniste

jardin:

clos, closerie, courtil, enclos, espace vert, hortillonnage, jardinet, parc, parcelle, fruitier, potager, square, carré, verger, serre, etc.

jardinage:

arboriculture, culture maraîchère, horticulture, maraîchage, etc.

jardinier:

arboriculteur, fleuriste, horticulteur, maraîcher, pépiniériste, rosiériste, arboriste, paysagiste, rocailleur, bostongi, etc.

jardiner:

cultiver, bêcher, défricher, sarcler, semer, labourer, essarter, exploiter, faire pousser, fertiliser, semer, ressemer, piquer, dépiquer, repiquer, fumer, terreauter, pincer, planter, déplanter, replanter, transplanter, greffer, enter, argoter, écussonner, marcotter, provigner, tailler, élaguer, ébourgeonner, écuisser, émonder, empoter, dépoter, dessaisonner, détranger, serfouir, sarcler, palisser, ramer, ratisser, écheniller, égravillonner, échardonner, éhouper, émotter, enchausser, drainer, arroser, etc.

la tonnelle, la charmille, la haie, la pergola, le parterre, la gloriette, le bosquet, le jardinet, la treille, la fontaine, la topiaire, la terrasse, le kiosque, la pavillon, la statue, le bassin, la clôture, l'allée, la serre, la véranda, la bagatelle, le banc, la chaise, la chaise longue, le châssis, l'escarpolette, la grille, le labyrinthe, etc.

les végétaux, l'arbre, le bosquet, le bouquet, la broderie, la pelouse, la plate-bande, le semis, le plant, la bouture, la marcotte, l'enture, la greffe, la quillette, etc.

l'arrosoir, le tuyau, le râteau, la pelle, la bêche, le sécateur, la serpe, la faux, la tondeuse, la lance, la pompe, la brouette, la hache, le plantoir, le déplantoir, la pioche, la binette, le sarcloir, le greffoir, le grattoir, l'écussonnoir, l'échenilloir, le cueilloir, la serfouette, la fouchette, le croissant, la crossette, etc.

l'engrais, le fumier, le paillis, le terreau, la terre de bruyère, etc.

le tuteur, l'éventail, la quenouille, l'espalier, l'échelas, l'arceau, l'épouvantail, la girouette, etc.

les ornements architecturaux, les architectures de verdure, etc.

le labyrinthe, le jardin labyrinthique, etc.

INVEN«TERRES» DE JARDINS

Le jardin d'Éden

Le jardin botanique

Le jardin clos médiéval

Les jardins suspendus de Babylone

Le jardin en terrasse

Le jardin de la Renaissance italienne

Le jardin à la française/Le jardin à l'anglaise

Le jardin japonais

Le jardin d'agrément/Le jardin d'utilité - le jardin de rapport

Le jardin égyptien

Le jardin monastique

Le jardin princier

Le Jardin des plantes

Le jardin public

Le jardin de Versailles - les Orangeries

Le jardinet

Le jardin de cottage

Le jardin de curé

Le jardin ouvrier

Le jardin persan

Le jardin contemporain

Le jardin d'artiste

Le jardin d'hiver

Le jardin d'intérieur

Les topiaires

Les labyrinthes

Le jardin d'ornement

Le jardin baroque

Le jardin scientifique

Le jardin exotique

Le jardin tropical

Le jardin fruitier, le verger, le potager

Les serres

Le jardin et le palais du Facteur Cheval ...

JARDINS D'ICI ET D'AILLEURS, D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Au commencement, Dieu créa un jardin : l'Éden...

La description du paradis dans la Bible est celle d'un jardin merveilleux, celle d'un état parfait d'harmonie avec les animaux, avec Dieu. Dans ce jardin, la peine liée au travail, à l'accouchement, à la mort n'existe pas. Avant d'être chassés pour désobéissance, Adam et Ève vivaient au jardin des délices, un lieu clos à l'abri de tous les dangers.

DANS L'ANTIQUITÉ ...

Dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ, les métropoles d'Égypte, de Perse, de Mésopotamie comptent un grand nombre de jardins, ils sont agricoles, funéraires ou ornementaux. Dans ces régions où le climat est difficile, les hommes redoublent d'ingéniosité pour assurer les récoltes, pour pallier le manque d'eau, ils font des prodiges.

Loin d'être figé, le contenu des jardins s'enrichit grâce à l'importation d'arbres, de plantes et de graines d'origine étrangère.

En Égypte, les témoignages picturaux permettent de reconstituer les jardins, loin d'être réservés à l'agrément, ils approvisionnent les populations citadines ou les habitants du désert. Généralement, ces jardins s'organisent autour d'une piscine centrale, sont plantés de palmiers, de vignes, ponctués de pergolas. En Égypte, les morts, eux-mêmes, possédaient leurs jardins.

Les célèbres jardins suspendus de Babylone, créé par Nabuchodonosor, pour sa favorite, nostalgique de ses montagnes et collines perses constituent l'une des sept merveilles de l'Antiquité, ils restent mythiques, mystérieux. Décrits par Joseph Flavius et Diodore de Sicile, nul ne peut néanmoins en déterminer la localisation.

Loin des surenchères des grands empires, les jardins de la Grèce antique sont des vergers ou des sanctuaires offerts aux Dieux, des espaces philosophiques ou sportifs, des lieux d'exercice de la pensée et du corps. Le Lycée d'Aristote, l'Académie de Platon sont des jardins sanctuaires de la banlieue d'Athènes. Néanmoins, Xénophon recueille et garde en mémoire tout ce qui se fait en matière de jardins dans les grands empires. Ces écrits sont une base de données exceptionnelle pour les générations suivantes dans toute l'Europe. Théphraste (disciple d'Aristote) est le fondateur du premier jardin botanique. Épicure lègue son jardin pour en faire un parc public.

Les jardins romains doivent beaucoup aux récits que les grecs ont fait des jardins d'ailleurs. Ces textes exercent une grosse influence sur le développement de tous les jardins d'Europe. Une solide connaissance en agronomie permet le développement important des jardins. Les jardins romains expriment certes la poésie, la communion avec la terre nourricière mais donnent surtout à voir la tradition urbaniste romaine, le prestige, le luxe, l'opulence et la fierté. On joint l'utile à l'agréable, on flatte l'orgueil. Cicéron fait figure de fondateur de tout ce qui constituera les grands jardins italiens de la Renaissance.

AU MOYEN-ÂGE

Durant ces siècles, la mobilisation des hommes se concentre sur la lutte contre la faim. C'est la fin des réalisations démesurées. L'Église fonde son dogme sur la théorie des plans : le minéral, le végétal, l'humain, le divin.

L'étude de la nature se limite à une recherche de connaissances pratiques, à des principes d'exploitation productifs. La beauté du mode végétal est utilisée à des fins symboliques, allégoriques. Les moines transmettent le savoir antique sur les plantes, les monastères inventent le jardin clos, typique du monde végétal. Le pomarius, verger-cimetière entretient les âmes, l'hortus, jardin-potager nourrit, l'herbularius, jardin des herbes médicinales soigne mais n'est plus un lieu de vie. Le jardin a aussi une fonction spirituelle, rappelle par son contenu l'Éden perdu à jamais, invite à la promenade méditative.

Pourtant, le jardin dans la littérature demeure un lieu d'amour, le Roman de la Rose est un exemple célèbre. Le jardin clos devient parallèlement l'équivalent du paradis terrestre : lieu de repli, de paisibilité du corps, de l'âme.

A la fin du Moyen-Âge, l'assouplissement de l'austérité apporte au jardin une forme de renaissance, il s'enrichit d'année en année...

À LA RENAISSANCE

Le jardin affirme son existence. Tous les châteaux, toutes les grandes maisons s'agrémentent de jardins. Le jardin est le lieu des rencontres galantes, des jeux... Les somptueux jardins de la Renaissance italienne se remarquent par la richesse des ornements architecturaux, des statues, des fontaines, etc.

Au XVe siècle, l'activité économique s'intensifie, les progrès technologiques se multiplient, l'art des jardins se développe, il s'inspire du monde antique, de ses priorités, le jardin redevient un lieu où il fait bon vivre. Le jardin devient création artistique qui introduit une complémentarité entre le jardin et la maison, on note l'existence de parterres géométriques ponctués de topiaires, de broderies, l'utilisation de plantes exotiques.

Le jardin devient aussi un lieu où l'architecture, la sculpture se donnent à voir. Peintures, tapisseries, émaux se font l'écho de l'évolution du jardin.

AU XVIIe, Louis XIV veut démontrer sa toute-puissance, il commande des réalisations inégalables qui articulent jeux d'eaux, perspective ouverte, proportions calculées ... Les travaux sont titanesques, l'harmonie poussée à son paroxysme. Le jardin s'ouvre vers l'infini. Le Nôtre sera le maître d'œuvre de l'art baroque des jardins qui va naître en France et bien ailleurs, en Europe, en Russie. Le gigantisme est au rendez-vous. Les préoccupations scientifiques gagnent l'art des jardins : mouvement des astres, effets de lumière, etc.

AILLEURS, très loin...

Le jardin chinois, reflet des croyances religieuses, favorise le contact avec la nature et encourage une certaine sérénité spirituelle. Les jardins miniatures japonais où croissent bonsaïs et arbres nains reproduisent des paysages et des sites célèbres pour leur beauté.

AU XVIIIe ET XIXe SIÈCLE

Le jardin se démocratise, les jardins de cottage et les jardins ouvriers font leur apparition.

AU XXº SIÈCLE

L'âge industriel bouleverse le rapport de l'homme et de la nature. Avec la révolution industrielle, la nature devient un spectacle occasionnel. L'urbanisation des campagnes, l'accroissement des villes, les usines, la fumée, la vitesse, l'acier... offrent un nouveau décor. La nostalgie prend place pour retrouver la qualité de vie d'autrefois, naissent les jardins ouvriers : petits jardins individuels de banlieue. De grands projets d'urbanisme en matière de jardins à l'échelle de la ville verront le jour afin d'améliorer les conditions de vie des citadins. Les espaces verts deviennent les poumons des villes.

AUJOURD'HUI

14,5 millions de ménages français possèdent un jardin extérieur, qu'il s'agisse d'un espace de plain-pied joint à leur habitation, d'une terrasse ou d'un balcon ... SOFRES, Promojardin

> N'oublions pas d'ajouter tous ceux que vous réaliserez avec vos élèves

LES FONDEMENTS SYMBOLIQUES, MYTHOLOGIQUES ET BIBLIQUES

LE JARDIN ET LA SYMBOLIQUE

Dans l'Encyclopédie des symboles, MICHEL CAZENAVE (sous la direction de), La Pochothèque, pages 329-332

«L'évolution qui mène de la forêt sauvage au bois sacré, aboutit finalement au jardin c'est-à-dire à un morceau de nature aménagé par l'homme qui revêt traditionnellement une signification positive. Le jardin du paradis renvoie bien entendu aux premiers temps de la Création où les hommes vivaient dans un lieu clos à l'abri de tous les dangers...

... Les cloîtres des monastères médiévaux abritaient des jardins conçus comme les reflets du paradis perdu...

... Dans l'iconographie chrétienne le jardin clos est un symbole de la virginité en général et celui de Marie en particulier.

L'art du paysage de la Renaissance et de l'époque baroque est souvent considéré comme l'incarnation de la culture, de la vie qui culmine dans le jardin à la française. Le jardin anglais représente, en revanche, un retour à la nature encore sauvage et correspond davantage à un état d'esprit romantique. L'art japonais du paysage obéit à des lois précises. Il trouve sa source dans la symbolique chinoise du jardin pour laquelle les objets de la nature sont la manifestation concrète d'essences divines... La symbolique chinoise traditionnelle des jardins est encore aujourd'hui bien vivante, elle n'incite pas seulement à la promenade, mais surtout à la méditation sur l'harmonie à instaurer entre le calme et l'agitation du monde.

- ... Le jardin tient aussi une grande place dans la tradition islamique...
- ... L'art perse des tapis utilise souvent le thème du jardin quadrillé par des
- ... Le jardin revêt enfin une signification positive dans la symbolique du rêve. «C'est le lieu de la croissance et de la culture des phénomènes intérieurs» selon Aeppli.

Dans Le Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, page 422

«Le jardin est un symbole du paradis terrestre, du Cosmos dont il est le centre, du Paradis céleste dont il est la figure...

... Le paradis terrestre de la Genèse était un jardin... Adam cultivait ce jardin ce qui correspond à la prédominance du règne végétal au début d'une ère cyclique...

Il a pu être dit des jardins de la Rome antique qu'ils étaient les souvenirs du paradis perdu...

Le jardin d'Extrême-Orient, c'est le monde en petit.

Le cloître des monastères, le jardin clos des maisons musulmanes avec sa fontaine centrale sont des images du Paradis...

Les Romains ont poussé jusqu'aux raffinements les plus complexes mêlant architectures, statues, escaliers, sources, grottes, fontaines et jets d'eau aux charmes colorés d'une végétation obéissant aux lois et à la volonté de l'homme.

... Le jardin se révélait ainsi comme un symbole de la puissance de l'homme, et en particulier, de son pouvoir sur une nature domestiquée.

... En Perse... le jardin prit une signification non seulement cosmique comme au Japon mais aussi métaphysique et mystique.

... Le bassin du jardin est un miroir.

Les jardins persans sont toujours ceints de murs : intimité protégée...

... Il est le lieu de la connaissance, de la culture des phénomènes vitaux et intérieurs. Le déroulement des saisons s'y accomplit au moyen de formes ordonnées...»

LE JARDIN ET LA MYTHOLOGIE

La mythologie grecque foisonne de jardins : Le jardin des Hespérides dans lequel les filles d'Atlas gardent les pommes d'or d'Héra, les roseraies de Midas. Ces lieux magiques sont distincts du reste de la nature.

Les mystères de la culture ont nourri l'esprit grec et ont amené les grecs à imaginer des croyances qui expliquent les forces vitales de la vie et de la mort : c'est Déméter qui donne le secret des récoltes aux hommes, Perséphone qui assure le cycle des saisons en revenant sur terre.

DE NOMBREUSES DIVINITÉS

FLORE : divinité des fleurs et du printemps (attributs : les fleurs)

Représentations:

BOTTICELLI : *Printemps,* 1477, les Offices, Florence TITIEN : *La Flore,* 1515, Les Offices, Florence

Poussin : Le Triomphe de Flore, vers 1627, Le Louvre, Paris Poussin : L'Empire de Flore, 1631, Gemaldegalerie, Dresde

CARPEAUX: Flore, 1870

CARPEAUX : Le Triomphe de Flore, bas relief, terre cuite, 1863, musée des

Beaux-Arts, Valenciennes

CARPEAUX: Le Pavillon de Flore, 1873, le Louvre, Paris

POMONE : divinité des fruits (attributs : les pommes)

Représentation:

MAILLOL: Pomone drapée, 1921, musée d'Orsay, Paris

DÉMÉTER : divinité du blé, de la récolte (attributs : l'épi ou la couronne de blé, serpent, torches)

Représentation :

RAPHAËL : Vénus, Junon et Cérès (équivalent de Déméter dans la mythologie

romaine), vers 1517, fresque, Farnésie, Rome

PERSÉPHONE : divinité des enfers (attribut : la grenade)

Représentation:

GIRARDON : L'Enlèvement de Proserpine (équivalent de Perséphone dans la

mythologie romaine), fin XVIIe, Versailles

DES HÉROS MÉTAMORPHOSÉS EN FLEURS

Narcisse

Crocus

Hyacinthe

Adonis devient une anémone

Ajax -> un oeillet

Smilax -> un liseron

Clytie -> un tournesol

Ajax le Grand -> un pied d'alouette

Daphné -> un laurier

Mais aussi pour le labyrinthe...

Dédale architecte (attribut : ailes, bonnet d'artisan, vache)

Icare, le Minotaure

Et pour les jardins ...

les jardins des Hespérides les roseraies de Midas

Consulter : Héros et Dieux de l'Antiquité, IRÈNE AGHION, CLAIRE BARBILLON, FRANÇOIS LISSARAGUE, Guide iconographique, Tout l'art, Flammarion

LE JARDIN ET LA BIBLE

L'évocation de ces jardins se justifie dans la mesure où ils s'inscrivent dans le fondement même de notre civilisation judéo-chrétienne.

LE JARDIN D'ÉDEN

Yahweh forme l'homme «de la poussière du sol», il crée le paradis terrestre, y installe l'homme pour le cultiver et le garder. » Adam peut y manger «tous les fruits du jardin, sauf ceux de l'arbre de la science du bien et du mal. »

Ensuite Ève est créée à partir d'une côte d'Adam. Tentée par le serpent, la femme croque la pomme et la partage avec Adam ... «Alors leurs yeux s'ouvrirent...» Représentations :

BOSCH : Triptyque du jardin des délices, 1503-1504, huile sur panneau, 220 x 195 cm, musée du Prado, Madrid

LE JARDIN DES OLIVIERS

Après la Cène, Jésus se rend au jardin des Oliviers, il laisse ses disciples à l'entrée du jardin, il entre avec Pierre, Jacques et Jean. Il prie. Jésus est en proie à une angoisse mortelle mais il fait confiance à son Père. Malgré les requêtes du Christ, Pierre, Jacques et jean s'endorment... Le Christ est seul.

Mantegna : Le Christ au jardin des Oliviers, 1459-1460, musée des Beaux-Arts. Tours

Consulter: La Bible et les Saints, GASTON DUCHET-SUCHAUX, MICHEL PASTOUREAU, Guide iconographique, Tout l'art, Flammarion

JEUX DE MOTS

DICTONS, PROVERBES, EXPRESSIONS

Jeter des pierres dans le jardin de quelqu'un

C'est une pierre dans son jardin

Travailler pour des prunes

Envoyer sur les roses

Filer du mauvais coton

Faire une fleur à quelqu'un

C'est la fin des haricots

Ramener sa fraise

En avoir gros sur la patate

Avoir la tête comme une pastèque

C'est bête comme chou

Tomber dans les pommes

Raconter des salades

Il est bon comme la romaine

Avoir du jus de navet dans les veines

Prendre un marron

Faire chou blanc

Un sourire mi-fique, mi-raisin

Une vieille branche

Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin

Il n'y a pas de rose sans épines

C'est la plus belle rose de son chapeau

Faire le poirier

C'est la fin des haricots

Il est frais comme une rose

Il est jaune comme un coing

Prendre de la graine

Prendre racine

Rouge comme une pivoine, un coquelicot, un cerise, une tomate

Ce n'est pas pour des prunes

Il faut garder une poire pour la soif

Oignon à trois pelures : signe de froidure

Année de noisettes, année de disette

Arroseur arrosé

Bête comme chou

Bout de chou

Avoir un cœur d'artichaut

Envoyer sur les roses

Conter fleurette

Quand fleurs en mars il y aura, guère de fruits ne mangeras

LES JARDINS AU MUSÉE

PARCOURS POSSIBLES DANS NOS MUSÉES

Au musée de la Chartreuse de Douai

Pour les jardins

- Anonyme Florentin: Jardin d'amour, vers 1370
- D'après Le Maître de la Flémalle (actif à Tournai vers 1420-1430) : La Vierge de l'Apocalypse, vers 1506
- Barthel Bruyn Wesel (1493-1555) : Saint-Jérôme pénitent
- JEAN-BAPTISTE MONNOYER (1636 ?-1699) : Bouquet de fleurs
- CAMILLE PISSARO (1830-1903) : La Sente du chou, 1878
- HENRI-EDMOND CROSS (1856-1910): Jardin de roses à Monaco, 1884
- HENRI LE SIDANER (1862-19 39) : Le Dimanche, 1898

Pour les fleurs et les fruits : les natures mortes

- BALTHASAR VAN DER AST (1593-1657) : Nature morte
- ABRAHAM MIGNON (1640-1679): Nature morte

DES IMAGES EN JARDIN

LES PEINTRES DES JARDINS

Jean-Honoré Fragonard, Hubert Robert, Camille Corot, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissaro, Vincent Van Gogh, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, le Douanier Rousseau, Maurice Denis, Gustave Caillebotte, Berthe Morisot, Guiseppe Arcimboldo, Bruegel l'ancien, Paul Cézanne, Albrecht Dürer, Hokusaï, Jérôme Bosch, Henri Matisse, Emil Nolde, François Boucher, Edouard Monet, Odilon Redon, etc.

Consulter les catalogues d'exposition et monographies : Jardins d'artistes Joseph Beuys, Michel Blazy, Paul-Armand Gette, Hans Haacke, Bertrand Lavier, Jean-Pierre Raynaud

Regarder des images de jardin : référents artistiques

- Jardin et bassin ornemental, peinture murale de la tombe de Nébomon, Thèbes, 1400 av. J.-C.
- La Tapisserie de la dame à la Licorne, Millefleurs, 1484-1500
- LES FRÈRES LIMBOURG : Les Très Riches Heures du duc de Berry, 1503-1504, huile sur panneau, 220 x 195 cm, musée du Prado, Madrid
- JÉRÔME BOSCH : Le Triptyque du jardin des délices, 1503-1504, huile sur panneau, 220 x 195 cm, musée du Prado, Madrid
- GUSTO UTENS : Le Palais Pitti et les jardins Boboli, 1599-1602, musée topographique, Florence
- JAN Bruegel: Botte de fleurs dans un vase bleu, huile sur toile, 1590
- THOMAS ROBINS: Un pavillon anglochinois, XVIIIe siècle
- Gustave Klimt : Jardin aux Tournesols
- VNCENT VAN GOGH: Le Verger, huile sur toile, 1888,
- VNCENT VAN GOGH: Verger ou Printemps, huile sur toile, 1888
- VNCENT VAN GOGH: Les Iris, huile sur toile, 1889
- Hundertwasser: Le Jardin des morts heureux, Saint-Maurice/Seine, 1953
- CLAUDE MONET: Les Nymphéas,
- CLAUDE MONET: Bassin aux nymphéas,
- CLAUDE MONET: Le Jardin de Giverny,
- CLAUDE MONET : La Pie,
- CLAUDE MONET : Femme à l'ombrelle dons un jardin
- JOAN MIRO: Le Potager à l'âne, huile sur toile, 1918
- PAUL KLEE: Jardins tunisiens du Sud, aquarelle, 1919
- PAUL KLEE: Jardin oriental, pastel sur coton, 1937
- JEAN DUBUFFET : Jardin nacré, ailes de papillons, 1955
- JEAN DUBUFFET: Abondante végétation, éléments botaniques, 1959
- JEAN DUBUFFET : Topographie blonde, Dormition du sol, huile sur toile, assemblage, 1955
- JEAN DUBUFFET: Texturologie VII, ombreuse et rousse, huile sur toile, 1957
- JEAN DUBUFFET: Texturologie XIVI, aux clartés nacrées, huile sur toile, 1958
- PIERRE ALECHINSKI: Les Hautes Herbes, huile sur toile, 1951
- MARIO MERZ: Tovola, installation, 1976
- JOSEPH CORNELL: Les Herbes Hautes, six lithographies, 1977
- JEAN-PIERRE RAYNAUD : Pot+Sol, pot en terre, bois gravier dorés à la feuille, 1989
- JEAN-PIERRE RAYNAUD : Serre-Pot, sculpture, 1985
- PERO GILARDI: Tournesols, tapis nature en résine polyuréthonnique, 1990

DES REPRODUCTIONS À DONNER À VOIR AUX ÉLÈVES

Dans les dossiers diapositives disponibles au C. R. D. P. de Lille

- Jardins et Peinture, Actualité des arts plastiques numéro 62
- Jardins miroirs des arts et des civilisations, Actualité des arts plastiques numéro
 48
- Jardins de Chine et du Japon, Conception et organisation de l'espace, Actualité des arts plastiques numéro 102
- A la découverte de Van Gogh, Radiovision 154 :

Les Petits Jardins à Montmartre, 1887

Le Jardin du docteur Gachet, 1890

- La Nouvelle Figuration, Actualité des arts plastiques numéro 37 :

Samuel Buri : La Famille Monet, lierre et crépuscule, 1976-1977

- Les Nabis, Actualités des arts plastiques numéro 89

ÉDOUARD VUILLARD : Les Jardins publics, 1894

- La Peinture romantique allemande, Actualité des arts plastiques numéro 83

CARL BLECHEN: L'Intérieur de la Palmeraie, 1832

CARL BLECHEN: Vue sur des toits et des jardins, vers 1835

- La Peinture française des XVIe et XVIIe siècles, Actualité des arts plastiques :

J. M. MONNOYER: Fleurs

- Musée Peintures, Musée d'Orsay 1 :

CLAUDE MONET: Jardin en fleurs

GUSTAVE KLIMT: Rosiers sous les arbres

- Musée Peintures, Musée d'Orsay 2 :

ODILON REDON: Bouquet de fleurs des champs

PAUL CÉZANNE : Le Vase bleu

ÉDOUARD VUILLARD: Jardins publics, trois panneaux

- Peintures - École française, Musée du Louvre :

JACQUES LINARD : Corbeille de fleurs

- Claude Monet, Nymphéas, Musée de l'orangerie des Tuileries
- Claude Monet, Dialouvre:

CLAUDE MONET : Chrysanthèmes
CLAUDE MONET : Repas sous les lilas
CLAUDE MONET : Jardin en fleurs

Dans les livres de la collection : «Regards sur la peinture»

- CAMILLE PISSARO : La Brouette, 1881
- Camille Pissaro : Ramasseuses de pommes, 1881
- Camille Pissaro : L'Ermitage à Pontoise, 1878
- Maurice Utrillo : La Maison de Berlioz et Pavillon de chasse d'Henri IV, 1917
- MAURICE UTRILLO: Le Jardin à Montmagny, 1909
- ÉDOUARD MANET : Branches de pivoines blanches et Sécateur, 1864
- LE DOUANIER ROUSSEAU : Fleurs de poète, 1890
- Gustave Klimt: Jardin italien, 1916-1918
- Gustave Klimt : Jardin rustique, 1905-1906
- Gustave Klimt : Champ de coquelicots, 1907
- Gustave Klimt : Le Pommier, 1916
- Gustave Klimt : Jardin aux tournesols, 1905-1906
- Gustave Klimt: Le Tournesol, 1906-1907

Dans la valise-musée Lagoutte - Anonyme : L'Été, XVIIIe siècle

PIERRE-AUGUSTE RENOIR : Bouquet de chrysanthèmes, 1884
CLAUDE MONET : Nymphéas au crépuscule, 1914-1918

Dans la valise-atelier Lagoutte

- PAUL KLEE: Jardin zoologique, 1918

Dans la valise L'Image de l'art

- CLAUDE MONET : Pont au-dessus d'un bassin de nénuphars, 1899, livre 1 - CAMILLE PISSARO : La Cueillette des pommes, Éragny sur Epte, 1888, livre 2

Dans la valise Les arts décollent - cycle I

- VINCENT VAN GOGH: Champs de fleurs en Hollande, 1883

Dans la valise les arts décollent - cycles 2 et 3

- ANDY GOLDSWORTHY : Feuilles d'iris assemblées et maintenues par des épines, les cinq sections sont remplies de baies rouges, 29 août 1981

Mais aussi... pourquoi pas d'autres horizons avec le livre de photographies de YANN ARTHUS BERTRAND, La Terre vue du ciel

- Palmeraie ou sud du Caire, Vallée du Nil, Égypte
- Cultures maraîchères aux environs de Tombouctou, Mali
- Parterres de broderies du Château de Vaux-le-Vicomte, France
- Cultures en terrasses aux environs de Shiik Abdal Areo, Somalie

DES JARDINS À DÉCOUVRIR

DANS LA RÉGION NORD/PAS-DE-CALAIS

Houplin-Ancoisne Mosaïc.

> Le Jardin des Cultures 03.20.58.08.61

Bailleul: 03.28.49.27.40 Le jardin de Mélusine Bondues: Le jardin du Vert Bois 03.20.46.23.16 Buire-le-sec Le labyrinthe des 7 vallées 03.21.86.19.19 Dunkerque: Le jardin des sculptures 03.28.59.21.65 Erquinghem-sur-Lys Le jardin d'Edwige 03.20.35.25.22 Grande-Synthe Le verger du Puyihouck 03.28.21.64.24 Le coin des grenouilles Grande-Synthe 03.28.21.64.24 HernicourtSautricourt Botanica 03.21.04.04.03 Le parc de la Falaise Le Portel: 03.21.31.38.90 Roubaix: Le parc Barbieux 03.20.66.46.00 Saint-Omer: Le parc des fortifications 03.21.98.70.00 Valloires Le jardin des cina sens 03.22.23.53.55 03.27.78.50.65 Vaucelles Le parc de l'abbaye Wargnies-le-Grand 03.27.49.75.07 Les cinq continents

Mais aussi...

Bailleul: Centre de phytosociologique Le jardin des pharmaciens

et la bibliothèque scientifique botanique

contact : Office du tourisme de Bailleul

03.28.43.81 .00

PARCS À PARIS ET EN ÎLE DE FRANCE

Jardin des serres d'Auteuil **Paris**

Parc floral **Paris**

Paris Parc André Citroën **Paris** Jardin des plantes **Paris** Jardin atlantique **Paris** Parc de Bercy

Paris Jardin Héloïse et Abélard Les jardins Albert Kahn Boulogne-Billancourt Breteuil Le parc du château Chambourcy Désert de Retz Le parc du château Chantilly Compiègne Le parc du château Courson-Monteloup Parc du Château

Ferrières-en-Brie Le parc du château de Ferrières

Les jardins Fontainebleau Haÿ-les-Roses La roseraie

Maincy Les jardins de Vaux-le-Vicomte Milly-la-Forêt Parc du château de Courances

Rambouillet Le parc du château Saint Cloud Le parc de Saint Cloud Saint-Jean-de-Beauregard Le potager du château

Versailles Les jardins du château, Le potager du roi

mais aussi ailleurs...

n'oublions pas les parcs et jardins des Châteaux de la Loire

EN NORMANDIE

Giverny : Le jardin de la fondation Monet
Saint-Juste : Le parc du château de Saint-Just
Etaimpuis/seine Le Clos du Coudray, parc floral
Auffray/Seine Le parc du château de Bosmelet

EN DORDOGNE

Salignac Le jardin du manoir d'Eyrignac Vézac Le parc du château de Marquessac

Hautefort Jardins du Château

DANS LE CHER

Villiers Les jardins du château Guerche sur l'Aubois Parc floral d'Apremont

EN INDRE ET LOIRE

Villandry Château de Villandry
Chançay Les jardins de Valmer

EN PROVENCE

Hautes-Rives Le palais idéal du facteur Cheval

Beaumont-Monteux Les jardins d'Erik Borja

Grasse La Villa Noailles
Gourdon Les jardins du château

Les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild

ET AUSSI

Mulhouse Le jardin des senteurs Saint Brisson Herbularium du Morvan

Roscoff Le jardin exotique Kerguéhennec Le parc du domaine Chaumont-sur-Loire Le parc du château

Rocquencourt l'arboretum de Chèvreloup

LE JARDIN DANS LES AUTRES DISCIPLINES

FRANCAIS

Découvrir des textes littéraires, des poésies, des comptines, des contes, des légendes, des textes de littérature jeunesse

Étudier le vocabulaire spécifique

Produire des écrits en liaison avec le projet

ÉDUCATION MUSICALE

Mémoriser des comptines, des chansons traditionnelles Écouter des paysages sonores, des extraits musicaux

DÉCOUVERTE DU MONDE - SCIENCES-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Découvrir et explorer des milieux, des espaces, des paysages différents

Découvrir les manifestations de la vie végétale, de la vie animale, les fonctions du vivant

Découvrir des espaces humains : le travail des hommes

S'éduquer à l'environnement

Découvrir le patrimoine : visiter des sites, des lieux, des milieux, étudier des documents iconographiques et textuels

TECHNOLOGIE

Utiliser des objets technologiques

MATHÉMATIQUES

Se repérer, s'orienter, mesurer

«... la serre chaude, pareille à une nef d'église, et dont de minces colonnettes de fer montaient d'un jet soutenir le vitrail cintré, étalait ses végétations grasses, ses nappes de feuilles puissantes, ses fusées épanouies de verdure.

Au milieu, dans un bassin ovale,... vivait de la vie mystérieuse et glauque des plantes d'eau, toute la flore aquatique des pays du soleil... et, à fleur d'eau dans la tiédeur de la nappe dormante doucement chauffée des Nymphéas ouvraient leurs étoiles roses...»

ÉMILE ZOLA: La Curée, 1871

JARDIN EN LITTÉRATURE

Des œuvres à redécouvrir avec l'œil du jardinier

- Les Mille et une Nuits, Trente-sixième nuit
- GUILLAUME DE LORRIS, JEAN DE MEUNG : Le Roman de la Rose
- Gustave Flaubert : Bouvard et Pécuchet
- LEWIS CARROLL : Alice ou pays des merveilles
- ÉMILE ZOLA : La Curée
- MARCEL PROUST : A l'ombre des jeunes filles en fleurs
- MARCEL PROUST: A la recherche du temps perdu
- ALAIN FOURNIER: Le Grand Meaulnes
- SAINT-EXUPÉRY : Le Petit Prince
- HENRI CUECO: Dialogue avec mon jardinier

JARDIN EN CHANSONS

Chansons traditionnelles

- Nous n'irons plus au bois
- J'ai descendu dons mon jardin
- Savez-vous planter des choux ?

Triolet 2

- L. Buc : Qui aime la pluie
- J. RENÉ : Le Ver de terre
- G. Tudy: Joli champignon
- R. REVIL, F. LEMARQUE: Le Millepattes
- A. DEVYNCK, M. COLLACHE: Pour un Arbre

Triolet 3

Traditionnel: Pimprenille

- D. Couvreur: Monsieur Coq

Triolet 4

- Traditionnel : Pommier d'or

- Traditionnel: Les Pigeons sont blancs

- C. Merveille : Un Petit Caillou - S. Waring : Rougequeue

- P. LALO, J. L. DESCAMPS: J'suis docteur, j'suis jardinier

Variétés

M. CHEVALIER: Ma Pomme

C. TRENET : Le Jardin extraordinaire G. Brassens : Auprès de mon arbre

Y. Duteil: Un Lilas pour Eulalie, Au Parc Monceau M. Leforestier: Comme un arbre dans la ville

LE JARDIN EN POÉSIE

LE JARDIN AU CLAIR DE LUNE

Un chat noir, parmi les roses, Phlox, lilas voilé sous la lune à son premier quartier, les odeurs douces de l'héliotrope et les giroflées odeur de nuit. Le jardin est très calme ; Il est ébloui par le clair de lune, Heureux de ses parfums, Rêvant les rêves d'opium de ses pavots repliés. Les lucioles s'allument et s'éteignent, Là-haut comme les derniers bourgeons de la lueur dorée, Là-bas comme à mes pieds les corbeilles d'or. Miroitement de la lune sur les feuilles et les treillis, Épis de la lune qui transpercent les boules-de-neige, Seul le petit visage des sabots de vénus est alerte et attentif ; Seul le chat, qui marche à pas feutrés parmi les roses, . Secoue un branchage et brise la marqueterie, Comme l'eau est brisée par la chute d'une feuille. Vous arrivez alors, Et vous êtes calme comme le jardin, Et blanc comme les fleurs des corbeilles d'or, Et beau comme les étincelles silencieuses des lucioles. Ah, mon Aimé, voyez-vous ces lis orange ? Ils ont connu ma mère.

Amy Lowell Anthologie de la poésie américaine, Stock

LE JARDIN DU CURÉ EN FIN DE JOUR

Mais qui connaîtront-ils, m'appartenant,

Quand je ne serai plus là ?

Piqué sur une feuille verte, le papillon vert a mi-clos ses quatre ailes d'abord offertes aux myosotis de l'enclos : elles palpitent à vrai dire ces ailes couleur d'espérance, elles respirent l'air de France, à l'heure où le curé soupire, doigt sur la Bible où son tabac voltige au nez de Rébecca, cependant que l'enclos respire, comme un sein de femme soupire, et que vénus, première étoile, bat de l'aile et qu'au ciel sans voile, à ses yeux, de notre univers palpite le papillon vert.

PAUL FORT, Ballades limousines, Flammarion

C'est un jardin secret et tranquille où s'amassent Les iris blancs et les hautes touffes d'asters Et les tapis serrés de campanules basses. Aucun vent n'y pénètre du ciel grand ouvert ; Les voix mêmes des oiseaux passants se sont tues Qui volent vite et très haut dons le ciel clair.

PATRICE DE LA TOUR DU PIN

AU VERGER

Simone, allons au verger
Avec un panier d'osier,
Nous dirons à nos pommiers
En entrant dans le verger :
Voici la saison des pommes,
Allons au verger,
Simone, allons au verger.
Tu auras l'odeur des pommes
Sur ta robe et sur tes mains,
Et tes cheveux seront pleins
Du parfum doux de l'automne.
Les pommiers sont pleins de pommes,
Allons au verger, Simone,
Allons au verger,

RÉMY DE COURMONT

L'AMOUR DE MOI

L'amour de moi ci est enclose Dedans un joli jardinet Où croit la rose et le muguet Et aussi fait la passerose.

Ce jardin est bel et plaisant : Il est garni de toutes fleurs ; On y prend son ébattement Autant la nuit comme le jour

Hélas! Il n'est si douce chose Que de ce doux rossignolet Qui chante au soir, ou matinet : Quand il est las, il se repose.

Je la vis l'autre jour cueillir la violette en un vert pré : La plus belle qu'oncques ne vis, Et la plus plaisante à mon gré.

Je la regardais une pose : Elle était blanche comme lait Et douce comme un agnelet, Vermeillette comme une rose.

Chanson populaire

LE JARDIN MYSTÉRIEUX

Coquilles d'ailes ! feuilles mortes entr'ouvrez-vous, lèvres d'insectes roux, ce n'était pas des feuilles au pas de la porte, c'est des insectes couleur d'acajou parleront-ils ? s'élèveront-ils de la terre et sur des briques vont-ils monter ? Il a plu ! il a plu autour du presbytère, J'attends ! j'entends les pas des cavaliers. (...) Le palmier nain se défend avec ses lances au jour trop clair d'approcher deux poiriers. Qui donc a ri dans le soir qui s'offense ? On a chanté. Ce doit être les menuisiers. O vie ! ô mort ! ô mystérieuse terre Que caches-tu que révèlent les soirs ? Que de trésors es-tu la trésorière ? O vie ! ô mort ! où sont tes réservoirs ? On a chanté! autour du petit orgue, des filles chantres du chant grégorien qui tous les soirs ou milieu du pré d'orge mêlent leur âme au poème chrétien. L'une a le livre et l'autre la pédale. J'attends I j'entends que la plante me parle. J'attends un regard des fleurs qui vont mourir. Pétale! j'attends un oeil sur votre perle Que l'ombre ne peut assombrir.

Max Jacob, Les Pénitents en maillots roses, Gallimard

LE JARDIN MOUILLÉ

La croisée est ouverte, il pleut Comme minutieusement, A petit bruit et peu à peu, Sur le jardin frais et dormant.

Feuille à feuille la pluie éveille L'arbre poudreux qu'elle verdit ; Au mur, on dirait que la treille S'étire d'un geste engourdi.

L'herbe frémit, le gravier tiède Crépite et l'on croirait là-bas Entendre sur le sable et l'herbe Comme d'imperceptibles pas.

Le jardin chuchote et tressaille, Furtif et confidentiel ; L'averse semble maille à maille Tisser la terre avec le ciel...

Henri de Régnier

Les Médailles d'Argile, Mercure de France

LE BOUQUET

Pour toi pour moi Loin de moi près de toi Avec toi contre moi Chaque battement de mon coeur Est une fleur arrosée par ton sang Chaque battement c'est le tien Chaque battement le mien Par tous les temps la vie est une fleuriste La mort un jardinier Mais la fleuriste n'est pas triste Le jardinier n'est pas méchant Le bouquet est trop rouge Et le sang trop vivant La fleuriste sourit Le jardinier attend Et dit Vous avez le temps! Chaque battement de nos coeurs Est une fleur arrosée par le sang Par le tien par le mien Par le même en même temps.

> JACQUES PRÉVERT, Choses et autres, La Pléïade, tome II, Gallimard

ANNIE

Sur la côte du Texas
Entre Mobile et Galvestan
il y a un grand jardin tout plein de roses
il contient aussi une villa
Qui est une grande rose
Une femme se promène souvent
Dans le jardin toute seule
Et quand je passe sur le route bordée de tilleuls
Nous nous regardons
Comme cette femme est mennonite
Ses rosiers et ses vêtements n'ont pas de boutons
Il en manque deux à mon veston
La dame et moi suivons presque le même rite

GUILLAUME APOLLINAIRE, Alcools

FLEURS

D'un gradin d'or - parmi les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil- je vois la digitale s'ouvrir sur un tapis de filigranes d'argent, d'yeux et de chevelures

Des pièces d'or jaunes semées sur l'agate, des piliers d'acajou supportant un dôme d'émeraudes, des bouquets de salin et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau. Tels qu'un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses.

ARTHUR RIMBAUD, Illuminations

UNE NOUVELLE FLEUR

Va-t-en tu m'embêtes
Dit le liseron
Au papillon perché sur sa clochette
Liseron t'es bête
Dit le papillon
Vois plutôt comme mes couleurs
S'accordent bien à ta blancheur
A nous deux ne sommes-nous point
La merveille de ce jardin, ?
Je me repose et tu y gagnes.
Le liseron dit oui et s'en trouve très bien :
Venu pour l'arracher le jardinier l'épargne
Et s'en va le menteur
se dire l'inventeur
D'une nouvelle fleur.

Jean Rousselot, Petits Poèmes pour cœur pas cuits, SGDP

LA PLUS BELLE

Je suis la plus belle des roses,
Chantait une rose à ses soeurs.
Sache garder tes lèvres closes,
Conseillait-on avec douceur,
On ne te cherche point querelle,
mais sois plus modeste, font-elles.
Et voilà qu'au matin nouveau,
La belle crie encore plus haut.
Denise, qui par là se trouve,
Entend l'orgueilleuse clameur.
« C'est vrai! » dit-elle et le lui prouve
D'un joli coup de sécateur.

NORGE, Le Canard de ma tante

LES ROSES DE SAADI

J'ai voulu ce matin te rapporter des roses ;
Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les noeuds trop serrés n'ont pu les contenir.
Les nœuds ont éclaté.
Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s'en sont toutes allées,

Dans le vent, à la mer s'en sont toutes allées, Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir ; La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée...

Respires-en sur moi l'odorant souvenir

Marceline Desborde-Valmore

LE HANNETON

Hanneton, vole, vole, vole, Ton mari est à l'école ; Il m'a dit que si tu volais, Tu aurais de la soupe au lait ; Et que si tu ne volais pas, Tu aurais la tête en bas, Hanneton, vole, vole, vole, Hanneton, vole, vole, donc!

LE ROUGE-GORGE ET LES MOINEAUX

«Au feu! au feu! crièrent les moineaux. Au feu! son plastron brûle! Qu'on déverse sur lui le seau de la petite Ursule!» Mais calmement, le rouge-gorge Continuait à remuer Les pattes, la queue, le gosier Sans voir qu'il faisait flamboyer Autour de lui, l'hiver entier

FOLKLORE

Maurice Carême

LE LÉZARD

Le lézard a dit : « Oui, Je voudrais être une abeille ». Mais il a trop dormi Dans les bras du soleil. ll a pris peu à peu La couleur de la pierre, Lui qui était de feu, De menthe et de lumière, Lui qui glissait léger Comme un fil de clarté. Le voilà plus obscur Que la fente du mur. Le lézard a dit : « Oui, Je voudrais être abeille.» Mais il s'est rendormi Dans les bras du soleil.

Maurice Carême

LES ESCARGOTS

Les escargots, la larme aux yeux Silencieux rentrent chez eux Les salsifis tout déconfits Au riz confient tous leurs soucis Et la scarole à l'huile d'olive A pris la pâleur de l'endive.

Boris Vian

... Quand je serai mort dans la terre Dit l'escargot à son frère Pour toi, finie la misère Mon cher colimaçon, Je te laisserai ma maison.

Gisèle Prassinos

L'ESCARGOT

Pin port d'or.
Le soleil brille
Et moi je dors
Dans ma coquille:
Pin pon gris.
Pin pon gris.
A petit bruit
Tombe la pluie
Et moi je sors Pin pon d'or.

Pierre Menanteau

LA LUCIOLE

Le vent d'automne est frais, la lune tendre. Je vole à travers l'ombre du platane. Si j'étais comme tous les insectes, Me reconnaîtrait-on dans le noir.

Kuo Chen

L'ALOUETTE

L'oiseau des champs par excellence, l'oiseau du laboureur, c'est l'alouette, sa compagne assidue, qu'il retrouve partout dans son sillon pénible, pour l'encourager, le soutenir, lui chanter l'espérance. Espoir, c'est la vieille devise de nos Gaulois, et c'est pour cela qu'ils avaient pris comme oiseau national cet humble oiseau si pauvrement vêtu, mais si riche de coeur et de chant. Quelle vie précaire, aventurée au moment où elle couve ! Que de soucis ! que d'inquiétudes ! A peine une motte de gazon dérobe au chien, au milan, au faucon, le doux trésor de cette mère. Elle couve à la hâte la tremblante couvée. Qui ne croirait que cette infortunée participera à la mélancolie de son triste voisin, le lièvre ?

Mais le contraire a lieu par un miracle inattendu de gaîté et d'oubli facile, de légèreté, si l'on veut, et d'insouciance française : l'oiseau national, à peine hors de danger, retrouve toute sa sérénité, son chant, son indomptable joie.

C'est la fille du jour. Dès qu'elle commence, quand l'horizon s'empourpre et que le soleil va paraître, elle part du sillon comme une flèche, porte au ciel son hymne de joie. Sa voix sonore, puissante, donne le signal aux moissonneurs. « il faut partir, dit le père, n'entendezvous pas l'alouette ? ». Elle les suit, leur dit d'avoir du courage ; aux chaudes heures, les invite au sommeil, écarte les insectes. Sur la tête penchée de la jeune fille à demi éveillée, elle verse des torrents d'harmonie

Jules Michelet

LE LAPIN

En allant chercher mon pain Je rencontre trois lapins, Je les mets dans mon panier, Ils me boivent tout mon lait; Je les mets dans mon placard, Ils me mangent tout mon lard; Je les mets au coin du feu, Ils me font trois petits oeufs, Bleu, blanc, rouge.

FOLKLORE

BIBLIOGRAPHIE

CATALOGUES D'EXPOSITION

- N. COMBET : Feuilles et Feuillages, Collection Révélateur, un premier regard sur la photographie, Atelier des enfants, Centre Georges Pompidou
- Catalogue d'exposition : Le Sidaner en son Jardin de Gerberoy

LIVRES D'ART

- E. LUCIE-SMITH : Les Fleurs, les Jardins et les Plantes dans l'art et la littérature, Evergreen
- Jardin des Tuileries, Réunion des Musées Nationaux
- Jardins du Carrousel et des Tuileries, Réunion des Musées Nationaux
- D. BOULOGNE : Actualité du mur peint, Éditions Syros
- J. LE FOLL : La Peinture de fleurs, Hazan

DOCUMENTAIRES

- A. ZESENISS DE THUIN (sous la direction de), C. DE TURKHEIM : Les Jardins éphémères, Minerve
- G. REMON : Les Jardins de l'Antiquité à nos jours, Flammarion
- M. CONAN : Dictionnaire de l'art des jardins, Hazan
- M. HADFIELD: Les Jardins, Hachette
- J DE CHIMAY: Les Jardins à travers le monde, Hachette
- P. GRIMAUD : Encyclopédie des jardins, Flammarion
- É. PRADINE : Jardins ouvriers, Jardins zen, Jardins de curé, L'Art et la Manière, La maison rustique, Flammarion
- J. P. COLLAERT, É. PRADINE: L'Art du potager carré, Les Nouveaux Jardiniers
- C. LLOYD: Les Jardins champêtres, Hatier
- A. PAUL, Y. REES: Jardins d'eau, Nathan
- Les Jardins, Mémoire de photographes, La Martinière
- J. F. CARRIC: Le Jardin des statues, Herscher
- D. ET J. P. LE DANTEC: Splendeur des jardins de Paris, Flammarion
- Le Parc André Citroën, Mairie de Paris
- W. WHEELER, L. TOUSSAINT : Le Chou, Histoire, petites Histoires et Recettes, Éditions du Chêne
- D. GOEFFROY-DECHAUME : Les Jardins du Rayol, Carnets du littoral, Conservatoire du littoral, Gallimard
- S. Pattin : Jardins d'hier et d'aujourd'hui, Musée d'Orsay, Réunion des Musées Nationaux
- P. WESTLAND : Jardins miniatures, Éditions du lierre
- J. Barret, P. Bertholin, X. Marié: Terrasses Jardins
- A. QUINONES : Symboles végétaux, La flore sculptée dans l'art médiéval, Desclée de Brouwer
- H. HADDAD : Le Jardin des peintres, Hazan
- J. GODEAU, M. VOLCOUVE: Les Mots du jardin, Paris Musées, Actes Sud
- J. PIGEAT : Festival des jardins, Chêne
- J. PIGEAT : Les Jardins du futur, Chêne

PÉDAGOGIE

- A. Rutily : Esthétique et Environnement, Vivre à la maternelle, Nathan pédagogie
- Jardiner, Herboriser à l'école, C. R. D. P.
- Jardins et Peinture, C. N. D. P.
- Parcs et Jardins, Documentation par l'image, numéro 18, mai-juin 1991
- Les Jardins, L'Atelier des images, numéro 3, novembre 1996, Éducation enfantine, Nathan
- TDC numéro 8 : L'Art des jardins
- TDC numéro 103 : Le Jardin poésie pour tous
- TDC numéro 123 : Les Quatre Saisons du jardin
- TDC numéro 319 : Le Verger

OUVRAGES DE RECHERCHE

- M. CAZENAVE (sous la direction de) Encyclopédie des symboles, Encyclopédies d'aujourd'hui, Le livre de poche, La Pochothèque
- G. Duchet-Suchaux : La Bible et les Saints, Guide iconogrophique, Tout l'art encyclopédie, Flammarion
- I. AGHION, C. BARBILLON, F. LISSARAGUE : Les Mythes, Guide iconogrophique, Tout l'art encyclopédie, Flammarion

ŒUVRES DE LITTÉRATURE JEUNESSE

- C. Ash: L'Agenda de mon jardin, Solar
- A. ROSENTHIEHL : Les Fleurs que j'aime, Cyclopédie, Larousse
- A. Browne : Histoire à quatre voix, Pastel
- A. DELATAILLE : Un Radis rond rose à bout blanc, Flammarion
- C. Voltz: Toujours Rien, Éditions du Rouergue
- C. Van Alsburg : Le Jardin d'Abdul Gasazi, L'École des loisirs
- M. DEBUQUY: Jasmin le jardinier, Casterman
- C. Albaut, A. Thiollet: Les Deux Jardins, La Farandole
- Y. Pommaux : Le Potiron de Madame Potier, Sorbier
- C. ET J. HELD: Poivravechiche, Grasset
- M. SEGUIN-FONTES : Les Légumes, Gautier Languereau
- BLECH : L'Année du jardin, L'École des loisirs
- Bossart : Le Printemps au jardin, L'École des loisirs
- C. PONTI: L'Arbre sans fin, L'École des loisirs
- M. Druon: Tistou les pouces verts, Le livre de poche
- N. Maymat : Le Gong des chenilles rouges, Ipomée, Albin Michel
- C. DESNOËTTES : Le Musée des potagers, RMN
- J. CHARPENTREAU: Haïku des guatre saisons, L'École des loisirs
- Nature et paysages dans la peinture du monde entier, Fleurus idées
- C. BÖRK : Le Jardin de Monet, Casterman
- Les Jardins, Magnard écoles
- La Main verte, Carterman
- Le Jardin des cing sens, Diffusion Flammarion
- M. F. Boyer, C. Varieras : Le Livre des fleurs, Découverte Cadet, Gallimard
- Explore la nature avec tes cinq sens, Nathan
- Un Jardin dans la ville, Éditions Milan
- G. DECHAUME: Les Jardins de Rayoz, Gallimard
- G. BLONDEAU, A. NOUIAHAT: Des Traces dans le jardin, Éditions Épigones

REVUES DE LITTÉRATURE JEUNESSE

DADA numéro 73, Jardins d'artistes, Mango Le Petit Léonard numéros 6, 36, 38, 48, 49

DOCUMENTAIRES:

- G. Van Zuylen : Tous les Jardins du monde, numéro 207, Découvertes Gallimard
- J. T. WHITE, É. THOMAS: Le Long des haies au fil du temps, Gallimard
- R. KAYSER, N. VOGEL: Le Jardin des fleurs, Carnet de nature. Milan,
- M. VIAL, M. A. BONNETERRE : Le Jardin des fleurs, Capucine, Fleurus Idées
- N. GONMORI : Aimez-vous le nectar ? Archimède, L'École des loisirs
- M. VIAL, M. A. BONNETERRE: Le Jardin potager, Capucine, Fleurus Idées.
- R. KAYSER, N. VOGEL : Le Jardinage, les Légumes, Carnet de nature, Milan.

DOCUMENTAIRES D'ART:

- La Nature, Tralal'art, Nathan
- L'Atelier mimosa, L'art en jeu, Centre G. Pompidou
- H. COMTE: Nature et artistes, Circonflexe
- H. PEKY : Fruits et Gourmandises, Dragon d'or

UNE DÉMARCHE AU SERVICE D'UNE PRATIQUE

Dans le cadre de ce type de recherche, il est essentiel de privilégier l'alternance des phases de production et de réception. Les unes interagissent avec les autres et donnent tout son sens au travail de recherche. Les phases de réception permettent de constater, avec les élèves, les effets produits et de dégager, avec eux, de nouvelles pistes de travail mais aussi de leur présenter des œuvres d'artistes pour alimenter leurs recherches et enrichir leurs productions.

DES OBJECTIFS INCONTOURNABLES:

- Sentir, percevoir, Regarder
- Réaliser une production
- Agir
- Découvrir et explorer des techniques
- Découvrir et explorer des procédés
- Acquérir une culture
- Évaluer

DES ÉTAPES À PRIVILÉGIER :

- le tâtonnement, l'expérimentation
- la mise en œuvre du projet personnel ou collectif
- l'exploration et l'application de techniques
- la confrontation des réalisations des élèves avec les œuvres des artistes
- l'observation des réalisations et l'analyse des démarches
- la découverte d'œuvres d'art
- la recherche d'images, de documentation
- l'enrichissement du musée personnel et du musée de classe
- la présentation et l'exposition des réalisations

Pour cela, il faut :

- Varier les situations et les formes de travail
- Varier les supports :
 - bruts ou manufacturés.
 - intégraux ou fragmentaires, en varier les formes, les formats, les textures, les couleurs,
- Varier les médiums : peinture à la détrempe, à l'huile, acrylique, encre colorée, encre de Chine, encre d'imprimerie, émail vitrail, teintures, barbotine, etc :
 - médium sec, épais, visqueux, liquide,
 - médium épaissi de colle, de sable, de farine, de sel, de lait en poudre, de sucre, d'amidon, de produit de lessive ...
- Varier les outils :
 - les mains, les doigts, etc.
 - les outils classiques de toutes tailles, de toutes formes, etc.
 - les pinceaux, brosses, rouleaux, couteaux, pulvérisateurs, etc.
 - les outils de récupération : raclette, carton fort, peigne, chiffons, éponge, bâtonnets, outils qui laissent des traces variées et énigmatiques, etc.
- Varier les plans de travail : horizontal (sur table, ou sol), vertical, incliné, etc.
- Varier les actions : appliquer, appuyer, arroser, asperger, faire couler, dégouliner, déposer, écraser, effleurer, étaler, frotter, glisser, gratter, griffer, juxtaposer, lancer, pointiller, poser, pousser, presser, racler, saupoudrer, tamponner, taper, tapoter, tirer, verser, etc.

LE MUSÉE DU JARDIN

Les musées personnels et musées de classe permettent aux élèves de :

- vivre une approche à la fois sensible, cognitive et culturelle fondée sur l'éducation du regard,
- aborder une réflexion muséologique,
- investir un espace de liberté, un espace de transition entre eux et le monde.

Ils s'inscrivent dans une démarche qui articule un va-et-vient permanent entre ce qui se fait et ce qui se regarde. Le musée personnel et le musée de classe sont vivants, ils se nourrissent du travail et des recherches des élèves.

Le processus en est simple, il s'engage de la manière suivante :

REGARDER

Regarder les choses, les objets, les images. Apprendre à les considérer autrement, pour eux-mêmes, pour leurs qualités plastiques ou affectives : C'est le papier d'un bonbon au goût si doux, le petit coquillage des vacances dernières...

Choisir

Choisir des choses des objets, des images sans pour autant dans un premier temps sélectionner en fonction d'un thème, d'une question, d'une idée, d'une notion... Le coup de cœur par exemple...

REGROUPER

Regrouper des choses, des images, des objets. Regrouper, c'est récupérer, amasser, comparer, trier... dans un simple tiroir, une boîte ...

Compléter

Compléter avec les réalisations des élèves parce qu'une collection ne se limite pas aux choses, objets ou images trouvés, déjà existants.

Présenter

Présenter un ou plusieurs éléments, les collections doivent être mises en valeur pour capter l'attention d'un hypothétique visiteur.

EXPOSER VOIRE S'EXPOSER

Exposer en installant dans un espace choisi pour donner à voir.

Communiquer

Foire découvrir aux autres sa quête en témoignant de sa volonté de l'enrichir.

Il est intéressant d'expliciter des démarches d'artistes qui ont fait de leur musée personnel leur production artistique..

Annette Messager, Christian Boltanski, Marcel Broodthaers... par exemple.

Consulter:

GILBERT LASCAUX : Le Musée personnel comme production artistique, Actualité des arts plastiques numéro 43, C.N.D.P.

Dans le cadre du musée de classe, il sera pertinent pour le projet intitulé «Jardins» d'accumuler des images (photographies, reproductions d'œuvres d'art, productions d'élèves, images de catalogues, de produits, de publicité, etc), des objets ou fragments d'objets susceptibles d'évoquer le jardin sous ses formes les plus multiples, mais aussi le jardinier, ses outils, les arbres, les fleurs, les insectes du jardin, les fontaines, les statues...

LE JARDIN

Voici la sauterelle agile Qui s'élance dans le matin; Voici le banc rustique où monte Le houblon aux limbes rugueux Et l'hirondelle qui raconte Son voyage au prunier gommeux. Entre deux plantes d'ancolie Le fil de la vierge est tendu Et la calotte sertie La fraise enfle un museau dodu. Sur l'herbe humide le passage Du soleil émet des vapeurs Qui sont parfum de repassage; Une eau monte aux lèvres des fleurs. lci des guêpes chamailleuses Dépècent un ver en tronçons, Les fèves ont des pucerons. Mais dans leurs gousses pelucheuses Le grain qui dort est potelé. Vois, Ronsard, la rose est déclose, La pêche a déjà pommelé. Le miel poisse, l'ombre se pose Et bougeotte sous l'aubépin.

CÉCILE SAUVAGE, Tandis que la terre tourne

LE JARDIN ET SES REPRÉSENTATIONS

RÉALISER DES COLLECTIONS D'IMAGES

- Collecter des images de jardins : photographies, reproductions d'œuvres d'art pour enrichir le musée de classe.
- Essayer de regrouper tous types d'images de :
 - jardins de l'Antiquité,
 - jardins romains,
 - jardins de Florence, de Versailles, de Chaumont sur Loire, d'Érignac,
 - jardins de Chine et du Japon,
 - jardins du Moyen-Âge (Roman de la Rose),
 - jardins de la Renaissance, jardins du XVIIIe siècle au XIXe siècle,
 - jardins contemporains, etc.
- Collecter des reproductions d'œuvres d'artistes de toutes les époques et de tous les styles... les œuvres de Claude Monet à Giverny par exemple.

VISITER DES JARDINS

- Explorer des parcs et divers jardins. Réaliser des collectes au moment des visites de jardins. Photographier, dessiner, garder des traces et des témoignages. Réaliser des empreintes, des frottages. Utiliser le carnet de croquis pour croquer mais aussi noter. Trier, classer. Présenter l'ensemble des éléments pour caractériser le lieu visité. Rencontrer les ouvriers des espaces verts de la ville, un jardinier, un pépiniériste, un botaniste, etc. S'intéresser à l'organisation des parcs et jardins publics (végétation, plantations, aménagements, architectures, etc.).

OBSERVER AU FIL DES JOURS

- Choisir un paysage de jardin. Observer sa transformation (couleurs, ombres, formes, etc.) au cours des heures de la journée. Peindre sur le motif. Conserver les sensations éphémères et les changements de lumières.

- Choisir un lieu. Photographier avec une rotation de 360°. Multiplier les points de vue. Varier les conditions lumineuses : soleil, grand soleil, pluie, brouillard, neige, etc.

DÉCOUVRIR D'AUTRES TYPES DE JARDINS

- Tenter de définir en les comparant les jardins d'utilité, les jardins d'agrément, le jardin potager, le jardin fruitier, le jardin d'herbes, le jardin ouvrier, le jardin de curé, le jardin en terrasses, le jardinet, les parterres, les bosquets, les parcs... et leur organisation...

CRÉER UN JARDIN DANS L'ÉCOLE

- Entretenir un jardin dans l'école ou un coin culture dons la classe (germination, plantation, etc.).

EXPLOITER LES COLLECTES

- Réaliser des installations, des collages, des maquettes.

REPRÉSENTER DES JARDINS

Sur le motif :

- Dessiner, utiliser le carnet de croquis en veillant à varier les lieux, les situations, les points de vue. Choisir des cadrages pertinents, insolites, utiliser pour cela des petites fenêtres en carton. Encourager une exécution rapide (croquis, esquisses). Multiplier les prises de croquis.
- Présenter les perceptions différentes et communes des élèves d'un même lieu.
- Sensibiliser à la première impression, la sensation visuelle, la lumière, l'ambiance. Photographier un paysage à des moments différents de la journée, de la semaine, du mois... au cours des saisons... mais aussi le matin, le midi, aprèsmidi, le soir, la nuit... un jour de brouillard, de pluie, de neige, de grand soleil, etc. Retenir un cadrage et un point de vue identiques. Repérer la place du photographe. Présenter la série de photographies.
- Dessiner, peindre un même lieu à des moments différents, observer et traduire les changements (couleurs, lumière, etc.).
- Montrer des carnets d'artistes aux élèves.

Référent culturel:

Loustal et ses carnets de voyage

- Peindre des jardins à la manière des impressionnistes, des néo-impressionnistes, des fauves directement sur un support choisi ou encore sur un support photocopié que l'on retravaille à la gouache. Sensibiliser aux œuvres d'artistes avant mais aussi pendant les activités. Par exemple, expérimenter la touche picturale. Travailler la fragmentation de la touche : touches séparées, divisées, rapprochées, superposées, juxtaposées, rapides. Varier les qualités de la touche (empâtement ou non), sa direction, son sens. Présenter les échantillons peints.

Référents culturels :

SEURAT, RENOIR, MONET, CROSS...

- Traduire des effets d'ombre et de lumière. Analyser le phénomène naturel (l'ombre des arbres dans la cour de récréation. Expérimenter des sources lumineuses artificielles. Varier les situations. Photographier.
- Photographier en plongée les ombres portées des arbres, des arbustes, des murs, des aménagements. Photocopier les photographies. Agrandir. Retravailler à la couleur (couleur/touche picturale).
- Observer dans la nature les effets de l'ombre et de la lumière. Fixer l'impression d'un moment. Photographier. Présenter les photographies.
- Travailler les ombres. Matérialiser les ombres au sol (recouvrir de...). Photographier.

JOUER AVEC DES IMAGES EXISTANTES

- Transposer une technique. Choisir une reproduction d'image de jardin. Changer de technique
 - en dessinant : aux crayons de couleur; à la craie d'art, au pastel, à l'huile, à la sanguine, au fusain ...
 - en réalisant un collage de fragments de papiers déchirés ou découpés.
 - en peignant, etc.
- Transformer un jardin au fil des heures et des saisons. Photocopier une reproduction d'œuvre. Retravailler la photocopie à la couleur (pastel à l'huile, pastel sec). Varier les gammes colorées pour traduire sensations et impressions.
- Déstructurer plusieurs images de jardin, détourer les éléments pour les associer, les assembler, les rapprocher, les imbriquer dans une nouvelle composition de jardin. Retravailler à la couleur pour unifier.
- Proposer un fragment d'image. La coller sur un support. Poursuivre l'image. Réaliser la partie manquante. Utiliser des pastels à l'huile, des craies d'art. Ajouter des personnages : habitants du jardins, promeneurs, jardiniers, soi-même dans un rôle à définir.
- Utiliser des images de jardin. Tresser deux images différentes. Découper en puzzle.
- Inventer un jardin. Photocopier différentes reproductions d'œuvres d'artistes. Isoler et découper des éléments. Recomposer et coller pour inventer un jardin. Retravailler à la couleur (pastel sec, pastel à l'huile).
- Cadrer et isoler un fragment d'œuvre avec une fenêtre de carton. Reproduire la partie cadrée en copiant les couleurs et la touche picturale. Travailler les mélanges colorés à la palette (gouache, brosses). Rapprocher la réalisation plastique de la reproduction de l'œuvre.
- Transformer des images de jardin par photomontage en y ajoutant des éléments de végétation : arbustes, parterres, plantations, des éléments d'architecture, du mobilier de jardin, etc. Les éléments peuvent être découpés dans des magazines ou dessinés puis découpés et associés.

RÉALISER DES INSTALLATIONS, DES ARRANGEMENTS IN SITU

 S'intéresser aux jardins d'artistes et aux interventions in-situ (Land-Art). Associer végétaux : fleurs, feuilles, branchages... cailloux, sable, terre pour réaliser des formes simples.

Référents culturels :

NILS UDO, BOB VERSCHUREN

RÉALISER UN VRAI JARDIN MINIATURE

- Utiliser des contenants de tailles et de formes diverses pour organiser un vrai jardin en semant des graines, en repiquant des plantes, en utilisant des mousses naturelles, des végétaux.
- Associer des architectures de jardin que l'on pourra réaliser en utilisant la technique du moulage en plâtre par exemple : barrière, tour, mur, porte, vasque. Garder une trace photographique des jardins éphémères. Jouer sur les éclairages pour créer des atmosphères avant clichés.

RÉALISER UNE BOÎTE-JARDIN

Utiliser des emballages, boîtes de tailles et de formes diverses pour réaliser un jardin (un jardin, la nuit, un jardin sous la neige, etc.). Organiser différents plans et agencer les éléments de composition : parterres, arbustes, plantes grimpantes, arbres... mais aussi bancs, chaises, tables voire maison. Présenter sa réalisation.

Variante: Jouer sur des oppositions naturel/artificiel.

RÉALISER DES JARDINS DE COULEUR... UN JARDIN À THÈME Un jardin blanc, etc.

RÉALISER DES JARDINS FANTASTIQUES

Un jardin à déguster, un jardin de sorcière, un jardin précieux, un jardin des délices, un jardin des quatre saisons, un jardin extraordinaire.

Référent culturel :

Le jardin de Palerme, Italie, début XIXe siècle

RÉALISER DES JARDINS MINIATURES

Réaliser un mini-jardin, en étudier le caractère évolutif et éphémère. Photographier l'évolution, les changements. Garder une mémoire photographique. Présenter.

RÉALISER UN JARDIN SECRET

- Engager les élèves dans une recherche personnelle. Quelle forme donner à son jardin, quels objets y insérer, quelles interventions y mener, quels choix pour dire, se dire ?

RÉALISER UN JARDIN EN POTS

Référent culturel : JEAN-PIERRE RAYNAUD

MODELER UN JARDIN EN TERRE

Référent culturel:

LES POIRIER

RÉALISER UN JARDIN SOUS FORME D'UN BAS-RELIEF

RÉALISER DES SCULPTURES VÉGÉTALES

OBSERVER ET PHOTOGRAPHIER L'UTILISATION DE LA VÉGÉTATION

- S'intéresser au vocabulaire végétal utilisé dans l'architecture, l'écriture.

Référent culturel:

l'Art nouveau

RÉALISER DES COLLECTIONS OLFACTIVES ET GUSTATIVES.

- Concevoir un jardin des cinq sens.

EXPLOITER LE THÈME DE LA FENÊTRE : INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Représenter des fenêtres intérieures qui s'ouvrent sur des extérieurs, sur des jardins ou le contraire. Varier les techniques de représentation : dessin, peinture, photomontage, collage, techniques mixtes.

Variante

Réaliser une installation avec un vrai châssis. Créer un jardin en trois dimensions. Référent culturel :

MATISSE

LE JARDIN, LA MAISON, LA VILLE, LE CHÂTEAU

RÉALISER DES COLLECTIONS DE MAISONS, DE CHÂTEAUX, DE JARDINS Collecter des images de maisons, de châteaux, de jardins de toutes époques et de tous lieux, les regarder, les décrire.

REPRÉSENTER DES MAISONS, DES CHÂTEAUX, DES JARDINS

- Dessiner, peindre, réaliser des photomontages de maisons, de châteaux avec leurs jardins respectifs.
- Photographier, dessiner ou peindre une ou plusieurs maisons et leurs jardins au fil des saisons.
- Photocopier la photographie d'une maison et de son jardin, d'un château et de son jardin ... Transformer l'image :
 - par la couleur : retravailler l'image avec des craies, des pastels, des fusains, des sanguines, de la peinture... Varier les ambiances colorées,
 - par la forme : jouer avec les contours pour changer la forme des végétaux présents dans l'architecture et le jardin,
 - par ajout de papier-matières.

PRODUIRE DES IMAGES

 Choisir des images de jardins, de maisons ou de châteaux ou encore des fragments d'architecture. Choisir, isoler, associer, combiner, imbriquer et unifier deux images sélectionnées dans un souci de produire une image conventionnelle ou inhabituelle, insolite.

CONSTRUIRE DES MAQUETTES DE MAISONS OU DES CHÂTEAUX

- Rechercher dans des images de maisons, de châteaux, de jardins de toutes époques et de tous lieux, des idées pour produire la maquette d'une habitation.
- Réaliser une maquette à deux ou plusieurs, d'une maison ou d'un château, en inventer le jardin en miniature.
- Collecter des éléments naturels pour faire le jardin, insister sur la variété et la cohérence des suggestions des élèves : parterres, allées, fontaines, bosquets, labyrinthes, topiaires.

S'INSCRIRE AU CONCOURS DES ÉCOLES, DES MAISONS, DES RUES, DES QUARTIERS, DES VILLAGES, DES VILLES FLEURIES

- Intervenir, agir dans l'environnement pour «embellir» des lieux déterminés. Élaborer des projets de transformation des lieux. Trier les projets envisageables, les faire aboutir.
- Pour les projets «irréalistes», travailler sur des documents iconographiques : photographies, plans, photocopies. Varier les techniques. Ajouter des fleurs, des balconnières...

«des sources sont [...] sous bois dans la longueur et largeur, rempli d'un bois en futaie dont les arbres sont séparés l'un de l'autre, qui ont donné moyen de faire de petits canaux qui vont serpentant sans ordre et tombent dans les places vides autour des arbres, avec des jets d'eau inégalement placés, et tous les canaux se séparent et se tiennent, touchant l'un dans l'autre par une pente que tout le bois est formé insensiblement. Des deux côtés dans le bois sont deux coulettes qui tombent en petites nappes et dedans des jets d'eau de douze pieds de haut et finissent dans deux gouffres d'eau qui se perdent dans le terre. Je ne saurais assez vous écrire la beauté de ce lieu, c'est d'un frais où les dames vont travailler, jouer, faire la collation et beauté de ce lieu».

ÉRIC ORSENNA: Portrait d'un homme heureux, Fayard

LE JARDIN ET L'EAU

RÉALISER DES COLLECTIONS D'IMAGES DE FONTAINES

- Collecter des images de fontaines de toutes époques et de tous lieux, les regarder, les décrire.

REPRÉSENTER DES FONTAINES

- Photographier, dessiner, peindre, réaliser des photomontages de fontaines dans leur jardin respectif ou isolées de leur jardin d'origine.

S'INTÉRESSER AUX FONTAINES ET BASSINS DE VERSAILLES

- Photographier, dessiner si possible. Visionner des vidéos sur le Château de Versailles, sur André Le Nôtre.

CONCEVOIR DES PROJETS DE FONTAINES

- Choisir des images de jardin ou de parc. Imaginer et croquer la fontaine qui est en symbiose ou en rupture avec l'environnement en faisant des choix de formes, de couleurs, de matériaux judicieux.
- Réaliser des projets de fontaines sur carnet de croquis sur des thèmes tels que l'animal, l'humain, le végétal.
- Choisir un projet de fontaine, le réaliser.

REPRÉSENTER DES BASSINS, DES JETS D'EAU, DES CASCADES

- Choisir des images de bassins, étudier les reflets de l'eau et les reflets dans l'eau. Analyser des œuvres de Claude Monet : Les Nymphéas

Référents culturels :

CLAUDE MONET et Giverny

RÉALISER DES INSTALLATIONS

Installer des bassins dans des jardins. Utiliser des contenants. Associer plantations et architectures.

LA PETITE MAISON

Ainsi toi, humble créature, cette petite maison, cette bicoque, tellement petite, te suffit, et rien de plus tu ne désires.

Devant ta maison assis, en voyant passer les hommes au visage tourmenté, tu dis :

«Ô insensés, après quoi courez-vous ?»

PIERRE-ALBERT BIROT

LE JARDINIER : SON ENVIRONNEMENT ET SES OUTILS

- Collectionner des images de jardiniers, jardiniers d'ici, d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui... Rechercher toutes les représentations possibles : photographies dans les magazines, illustrations de livres, reproductions d'œuvres d'art, etc. Réaliser un mur d'images ou un catalogue.
- Mimer des attitudes, des postures, des actions, des gestuelles. Se mettre en scène, adopter une attitude, jouer ou peintre et son modèle : dessiner, croquer, esquisser, peindre.

Variante : ajouter des accessoires.

- Réaliser des tableaux vivants, mimer de scènes, se référer aux œuvres de Millet, Van Gogh (dessins, peinture ...). Garder une trace : dessiner, photographier.
- Dans une collection d'images représentant des jardins et des jardiniers :
 - choisir le jardinier qui correspond au contexte proposé dans un souci de cohérence,
 - associer deux images pour créer une image insolite : placer le jardinier dans un contexte irréel, décalé.

SON COSTUME

- Collectionner des images de costumes de jardinier.
- Constituer le catalogue des costumes du parfait petit jardinier : le costume du jardinier du parc du château, le costume du jardinier du jardin public.
- Agir avec les accessoires du jardinier : les gants, le chapeau, les bottes ou les sabots, le tablier. Mettre en scène, réaliser des installations.

Variante : Associer accessoires, outils, fruits et légumes pour composer des natures mortes.

- Sélectionner quelques costumes, les réaliser, les porter. Mettre en place un défilé.

SA CABANE

- Collectionner des images de cabanes. Étudier leurs caractéristiques : la cabane du berger, la hutte du chasseur, la cabane à lapins, etc. S'intéresser à la cabane du jardinier, à ses spécificités : l'inventivité de la récupération, son utilité. Rechercher des textes évoquant la diversité et la fonction de la cabane.
- Collecter des images de jardin d'utilité : jardins ouvriers, potagers Référents culturels :

Les Trois Petits Cochons, Robinson Crusoé, Le Baron perché

- Représenter des cabanes, dessiner, peindre.
- Réaliser des projets de construction : dessin, schémas, croquis annotés.
- Transformer des images : installer des représentations de cabanes (des images, photocopies ou des réalisations d'élèves) dans des jardins. Respecter l'échelle ou jouer sur la démesure.

 Construire des cabanes de jardin. Utiliser des matériaux de récupération divers en feuille, en plaque ou des matériaux textiles, des volumes, des contenants (cartons... des éléments naturels (branchages, etc.). Découvrir et exploiter des techniques d'assemblage.

SES CULTURES

- Faire l'inventaire des fruits, des légumes cultivables. S'intéresser aux légumes d'autrefois.
- Représenter les fruits avec différentes techniques : dessin, peinture, modelage, collage.
- Visiter des jardins, rencontrer des jardiniers professionnels ou amateurs.
- Étudier le cycle des cultures, la configuration d'un jardin potager dans l'espace et au fil des saisons. S'intéresser aux almanachs, agendas du jardinier, aux dictons du jardinier.
- Réaliser des plantations dans le jardin de l'école ou en classe en utilisant des contenants appropriés. Ensemencer, planter. Observer, garder des traces sur un carnet de croquis.

Imaginer le jardinier de demain, son costume, ses cultures, son équipement... Pourquoi pas un jardinier lunaire ?

SES OUTILS

- Collectionner des images d'outils de jardinier.
- Faire l'inventaire des outils du jardinier français, des jardiniers d'ailleurs.
- Nommer les outils, les représenter.
- Constituer des pages de catalogue avec des outils transformés : la forme, la couleur, la texture, changer leur fonction.

Référent culturel:

CARELMAN: Catalogue des objets insolites

- Reproduire la forme d'outils (copier, calquer, photocopier des images d'outils ou tracer le contour, dessiner la silhouette des outils réels). Réaliser des patrons (forme pleine) ou des pochoirs (forme évidée)...
 - Reproduire les formes, les agencer sur des supports images représentant des jardins.
 - Reproduire les formes, les multiplier, les répéter... les agencer, juxtaposer, superposer, accumuler pour réaliser une composition de formes sur un support neutre ou sur une image de jardin.
- Collecter des outils, les transformer en engageant des actions diverses. En faire des outils :
 - introuvables,
 - insolites,
 - inutilisables... de part leur nouveau statut d'objet plastique.
- Réaliser des sculptures d'outils par association, par accumulation. Expérimenter des techniques d'assemblage : ligaturer, nouer, coller, etc.

Référent culturel : ARMAN

- Imaginer l'outillage d'une peuplade inconnue chez qui pousseraient des plantes peu ordinaires. Dessiner, peindre, réaliser des photomontages.
- Sélectionner quelques outils, les réaliser en trois dimensions.

Référent culturel : DEZEUZE et ses objets de cueillette

LA TULIPE

Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande
Et telle est ma beauté, que l'avare flamand
Paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant
Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande
Mon air est féodal, et comme une Yolande
Dans ma jupe à longs plis étoffée amplement,
Je porte des blasons peints sur mon vêtement,
Gueules fascé d'argent, or avec pourpre en bande.
Le jardinier divin a filé de ses doigts
Les rayons de soleil et la pourpre des rois
Pour me faire une robe à trame douce et fine
Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur,
Mais la nature, hélas! n'a pas versé d'odeur
Dans mon calice fait comme un vase de Chine.

THÉOPHILE GAUTIER, Poésies complètes

LES FLEURS

RÉALISER DES COLLECTIONS D'IMAGES DE FLEURS

- Collecter des fleurs :
 - des fleurs naturelles, artificielles,
 - des fleurs séchées,
 - des photographies dans les catalogues, les livres... des dessins, des cartes postales, des posters, des reproductions d'œuvres d'art, des reproductions de peintures de fleurs,

les donner à voir, les montrer, les exposer, trouver des stratégies de présentation pour mettre en évidence leurs différences, leurs points communs : leurs formes, couleurs, textures, grosseurs... Rechercher le nom des fleurs d'une nature morte dons des catalogues, des herbiers... puis réaliser un mur d'images ...

Référent culturel possible :

MARCEL BROOTHAERS, Le Département des aigles

REPRÉSENTER DES FLEURS

Représenter, le plus fidèlement possible, les fleurs collectées: observer, représenter, la fleur, dessiner ou crayon graphite, avec des crayons de couleurs, mais aussi avec des fusains, des sanguines, des craies d'art, des pastels, sur des supports variés. Réaliser des planches botaniques. S'intéresser aux fleurs des jardins d'agrément mais aussi à d'autres plantes fleuries: médicinales, aromatiques

... PUIS COMPLÉTER OU RECOMPOSER LE MUR D'IMAGES AVEC LES PRODUC-TIONS DES ÉLÈVES ...

Référent culturel possible :

Planches de botanique

REPRÉSENTER LES ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION D'UNE FLEUR

- Réaliser des images séquentielles représentant la fleur en bouton, la fleur éclose, la fleur fanée...

Référent culturel possible :

Natures mortes de tous styles, de toutes époques

REPRÉSENTER DES FLEURS EN BOUQUET

- Composer un bouquet, le représenter : dessiner, peindre en variant les outils, les médiums, les supports, photographier... en variant les points de vue, l'éclairage.

Référent culturel possible :

VAN GOGH: Tournesols, 1888

REPRÉSENTER DES FLEURS EN VOLUME

- Modeler des fleurs : papiétage, plâtre, bande plâtrée, terre, etc.

RÉALISER DES «COLLAGES ARCIMBOLDO»

- Utiliser des images de fleurs découpées dans des catalogues, des revues. Associer par juxtaposition, superposition, chevauchement. les fleurs pour réaliser un collage. Varier les représentations figuratives.

Référent culturel:

ARCHIMBOLDO: Printemps, 1572, Le Printemps, 1573

RÉALISER DES COLLAGES ASSEMBLAGES VOIRE DES MAQUETTES

 Utiliser des fleurs séchées, fleurs artificielles, fleurs découpées dans des catalogues, des revues... mais aussi des éléments naturels : des mousses, des branchages, des écorces, des herbes. Associer par juxtaposition, superposition, chevauchement les éléments. Composer des tableaux ou des maquettes de parterres, des organisations de jardins, d'espaces, etc.

RÉALISER DES INSTALLATIONS, DES ARRANGEMENTS

- Utiliser des fleurs naturelles ou artificielles pour réaliser des arrangements éphémères dans la cour, le jardin.

Référent culturel:

NILS UDO

REPRÉSENTER LA DÉESSE FLORE

- Représenter la déesse en variant les techniques : dessin, peinture, collage, photomontage. Puis collecter des représentations de la déesse Flore : dessins, peintures, sculptures, gravures.
- Se transformer en déesse Flore. Agir sur son portrait en pied par ajout de dessins, par collage, par ajout de peinture, d'éléments floraux, etc.
- Se déguiser en Flore. Inventer le costume de Flore. Imaginer celui de son compagnon, de leurs enfants, de la fée du jardin : Hortésie, etc.

Référent culturel:

J. B. CARPEAUX

ARCIMBOLDO: Flore, vers 1591

REPRÉSENTER LA SUCCESSION DES ÉTAPES DE LA MÉTAMORPHOSE DES HÉROS MYTHOLOGIQUES TRANSFORMÉS EN FLEURS

- Représenter le héros en reprenant une illustration de livre (par photocopie, par calque ou un portrait quelconque). Reproduire dans un documentaire la fleur : état final de la transformation. Représenter les étapes intermédiaires qui mènent d'un état à l'autre.

Référents culturels :

les métamorphoses d'un insecte

Frédéric Clément : Méthylène, Albin Michel

FRUITS

Où sont, Nathanaël, dans nos voyages,
De nouveaux fruits pour nous donner d'autres désirs ?
Il y en a que nous mangerons sur des terrasses,
Devant la mer et devant le soleil couchant.
il y en a que l'on confit dans la glace
Sucrée avec un peu de liqueur dedans.
il y en a que l'on cueille sur les arbres
de jardins réservés, enclos de murs,
Et que l'on mange à l'ombre dans la saison tropicale
On disposera de petites tables
les fruits tomberont tout autour de nous
Dès qu'on agitera les branches
Où les mouches engourdies se réveilleront...

André Gide

LES FRUITS ET LÉGUMES

RÉALISER DES COLLECTIONS D'IMAGES DE FRUITS, DE LÉGUMES

- Collecter des fruits, des légumes :
 - des fruits, des légumes naturels, artificiels,
 - des fruits, des légumes séchés,
 - des photographies dans les catalogues, les livres... des dessins, des cartes postales, des posters, des reproductions d'œuvres d'art ...
- Les donner à voir, les montrer, les exposer, trouver des stratégies de présentation pour mettre en évidence leurs différences, leurs points communs.
- Pointer les formes, couleurs, textures, grosseurs.
- S'intéresser aux fruits exotiques, aux légumes d'autrefois. Découvrir des saveurs (perceptions gustatives).

PUIS RÉALISER UN MUR D'IMAGES.

Référent culturel possible :

MARCEL BROOTHAERS : Le Département des aigles

REPRÉSENTER DES FRUITS, DES LÉGUMES

- Représenter, le plus fidèlement possible, les fruits et légumes collectés : observer, représenter le ou les fruits et légumes, dessiner au crayon graphite, avec des crayons de couleurs, mais aussi avec des fusains, des sanguines, des craies d'art, des pastels... sur des supports variés. Réaliser des planches scientifiques.

COMPLÉTER OU RECOMPOSER LE MUR D'IMAGES AVEC LES PRODUCTIONS DES ÉLÈVES ...

Référent culturel possible :

Planches de botanique

REPRÉSENTER LES ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION DE LA FLEUR AU FRUIT

Réaliser des images séquentielles représentant la fleur en bouton, la fleur éclose, la fleur fanée... le fruit.

RÉALISER DES NATURES MORTES AVEC DES FRUITS ET DES LÉGUMES RÉELS, LES REPRÉSENTER.

- Faire l'inventaire des fruits, des légumes et des objets utilisables dans les natures mortes.
- Choisir des fruits, des légumes et des objets dans le musée de classe ou demander aux élèves d'en rapporter. Les mettre en scène. Composer individuellement, à deux, à trois, une composition sur des chaises, des tabourets hauts, des sellettes, des tables, etc. Utiliser différents contenants : panier, cageot, compotier...

- Analyser les choix d'objets, les différentes mises en scène et mises en lumière.
- Croquer, dessiner, peindre sur différents supports, varier les médiums et les outils...
 S'interroger... Comment traduire les matières ? Rechercher comment rendre des effets de matité, de brillance, etc.
- Photographier les compositions en variant les points de vue... Expérimenter un logiciel de traitement de l'image si les photographies sont numériques. Transformer les perceptions.
- Modeler des fruits, des légumes dans des matériaux divers : pâte à papier, terre, plâtre. Varier les compositions. Installer.
- Expérimenter d'autres mises en espace des objets. Privilégier les opérations plastiques : isoler et associer dans toutes leurs déclinaisons (accumuler, juxtaposer, imbriquer, chevaucher, superposer). Repérer en quoi les mises en espaces sont porteuses de sens.
- Réaliser des natures mortes mettant en évidence des contrastes de matières, de formes, de couleurs, de sens.

Référents culturels :

C. MALFRAY (1887-1940] : Le Citron, non daté

É. MANET: L'Asperge, 1880

Les peintres de nature morte : PAUL CÉZANNE, par exemple

REPRÉSENTER DES FRUITS ET DES LÉGUMES EN VOLUME

Modeler des fruits et des légumes : papiétoge, plâtre, bande plâtrée, terre. Expérimenter des stratégies de présentation : réaliser des étals, composer le panier de lo ménagère.

RÉALISER DES «COLLAGES ARCIMBOLDO»

- Utiliser des images de fruits, de légumes découpées dans des catalogues, des revues. Associer par juxtaposition, superposition, chevauchement, les fruits pour réaliser un profil.

Référents culturels :

ARCIMBOLDO : L'Été, 1573, L'Automne, 1573, Le Jardinier, vers 1590, Vertumne, vers 1590

TRANSFORMER DES IMAGES

- Photocopier des images : photographies, reproductions d'œuvres d'art. Les coloriser : craie d'art, pastel à l'huile.

Variantes:

- Transformer des images de potagers ou de vergers par la couleur.
- Réaliser des photomontages en associant des fragments d'images de potagers et/ou de vergers.
- Cadrer des fragments d'images à l'aide d'une fenêtre. Représenter ce fragment le plus fidèlement possible.

RÉALISER UN LIVRE DE RECETTES

- Inventer des recettes de soupes, de potages, de compotes et confitures. Illustrer.

COMPOSER UNE NATURE MORTE, L'OBSERVER AU FIL DES JOURS

- Inviter les élèves à composer avec des fruits et légumes voire quelques objets une nature morte. Observer régulièrement leur évolution. Sensibiliser à la dessication.

J'AI PLANTÉ UN GRAIN DE BLÉ

J'ai planté un grain de blé
J'ai récolté
du pain doré
J'ai planté un pépin de raisin
J'ai récolté
un tonneau de vin
J'ai planté un noyau d'olivier
J'ai récolté
un rameau de la paix
J'ai planté un germe de cœur
J'ai récolté
une forêt d'amour,

ROBERT FABBRI, Arbroiseaux

LES GRAINES

RÉALISER DES COLLECTIONS DE GRAINES

- Collecter des graines trouvées à l'occasion d'une sortie ou encore chez le grainetier. Les regarder, les décrire. Les donner à voir, les montrer, les exposer, trouver des stratégies de présentation pour mettre en évidence leurs différences, leurs points communs : forme, couleur, texture, grosseur.

RÉALISER DES PLANTATIONS, CRÉER DES INSTALLATIONS

- Récupérer des matériaux, des objets susceptibles de contenir de la terre. Couvrir ou remplir de terre. Ensemencer ou planter des graines. Laisser pousser.
- Étudier l'évolution des graines et la transformation de l'installation. Insister sur la qualité de regard nécessaire pour l'appréciation du caractère évolutif et éphémère du dispositif.
- Garder des traces, en dessinant, en photographiant régulièrement l'installation. Utiliser le carnet de croquis.

Référents culturels possibles :

HEATHER ACKROYD, DANIEL HARVEY, etc.

IMAGINER ET DESSINER DES HISTOIRES

- Imaginer l'histoire d'une petite graine.
- Imaginer l'histoire d'une petite graine, dont la croissance est perturbée par un événement : l'arrivée d'un insecte ou autre.
- Imaginer la graine d'une fleur extraordinaire.
- Imaginer la transformation insolite d'une graine en...

Référent culturel possible :

Des bandes dessinées

CONCEVOIR DES PAQUETS DE GRAINES

 Réaliser une collection de paquets de graines (légumes, fleurs). S'intéresser aux explications concernant les plantations. Inventer des paquets de graines imaginaires.

CHAQUE BRIN D'HERBE ÉCOUTE

Chaque brin d'herbe écoute la rumeur assoupie du jour le soleil s'appuie un moment sur l'épaule de la colline. C'est l'heure où viennent à sa rencontre avec ses branches lasses toute la solitude du monde

JEAN-VINCENT VERDONNET

LES HERBES

RÉALISER DES COLLECTIONS D'HERBES, DE GRAMINÉES, DE MAUVAISES HERBES... FAIRE UN HERBIER

- Collecter des herbes, des représentations de ces herbes (scientifiques, botaniques, artistiques, etc.), les regarder, les décrire. Les montrer, les exposer, trouver des stratégies de présentation pour mettre en évidence leurs différences, leurs points communs.
- Composer ces herbes par assemblage : assemblages classiques (bouquets, fagots, etc.), figuratifs (insectes, etc.) ou abstraits... à plat ou en relief. Installer les productions au mur, sur socle.
- Garder des traces des réalisations : en dessinant, en photographiant, en réalisant des photocopies, en réalisant des photomontages.

RÉALISER DES ENROULEMENTS, DES TRESSAGES OU DES TISSAGES D'HERBES

 Collecter des herbes, les enrouler, les tresser, les tisser. Utiliser du raphia, de la cordelette, de la corde pour réaliser les trames tendues sur des cadres de bois.
 Tresser, tisser. Installer les productions. Regarder les productions, les analyser.

Référent culturel possible :

MARINETTE CUECO

COMPLÉTER DES TISSAGES

- Collecter des herbes :
 - insérer les herbes à des trames de grillages, de filets, de textiles grossiers,
 - les intégrer à des trames de textiles usagers, troués : serpillières, torchons, pièces de cotonnade... à des cageots.
- Constater les effets produits, analyser les productions.

Référent culturel possible :

MARINETTE CUECO

RÉALISER DES COMPOSITIONS

- Récupérer des matériaux naturels les associer aux herbes collectées pour produire des compositions variées, figuratives ou pas.

RÉALISER DES COMPOSITIONS

- Récupérer des éléments, les transformer en structures portantes ou récupérer des objets : rouleaux, manches à balai, branches. Les transformer par l'utilisation d'herbes de tous types.

LA BOTANIQUE

RÉALISER UN HERBIER

- Au cours d'une sortie, cueillir avec les racines, des plantes de toutes sortes : plantes médicinales, herbes aromatiques, plantes à fleurs, graminées... Les faire sécher avec précaution entre deux feuilles de papier (journal ou buvard) et mettre sous presse. Présenter les planches : coller les plantes séchées avec des petits morceaux de ruban adhésif sur du papier à dessin relativement épais ou sur du papier spécial «herbier» (feuilles ou cahier). Associer des représentations variées des plantes : des études d'après nature (dessins, aquarelles), des photographies (en totalité ou en fragment), des reproductions de dessins, de peintures. Observer attentivement et reproduire le plus fidèlement possible (aspect scientifique). Faire des recherches documentaires : nom latin, origine géographique, milieu de vie, etc. Réaliser l'étiquette. Calligraphier les étiquettes.

RÉALISER UN RECUEIL DE RECETTES

- Inventer de nouvelles plantes, leur donner un nom, les représenter (dessin, peinture, photomontage, collage, technique mixte, volume). Imaginer leurs caractéristiques et leurs vertus. Imaginer le plan du jardin clos (type monastique) dans lequel seraient cultivées les plantes médicinales qui soignent maux et maladies imaginaires (le mal de ventre du lundi matin par exemple).
- Inventer et garder trace des recettes de tisanes, de pommades, de décoctions, d'infusions, les illustrer, les rassembler dans un recueil.

PROPOSER DES IMAGES INSOLITES

- Réaliser des photographies : travailler particulièrement la macro-photographie. Étudier des cadrages, des points de vue et des gros plans insolites.

RENDRE COMPTE DE LA RÉALITÉ

- Réaliser des planches botaniques, des dessins scientifiques.
- S'intéresser à l'œuvre de Celestino Mutis, de Pierre-Joseph Redouté, d'Albrecht Dürer, etc.

LES INSECTES

Sur la glycine en fleurs que la rosée humecte. Rouges, verts, bleus, jaunes, bistres, vermeils, Les mille insectes Bougent et butinent dans le soleil. O la merveille de leurs ailes qui brillent Et leur corps fin comme une aiguille Et leurs pattes et leurs antennes Et leur toilette quotidienne Sur un brin d'herbe ou de roseau! Sont-ils précis, sont-ils agiles! Leur corselet d'émail fragile Est plus changeant que les courants d'eau ; Grâce à mes yeux qui les reflètent Je les sens vivre et pénétrer en moi Un peu; O leurs émeutes et leurs jeux Et leurs amours et leurs émois Et leur bataille, autour des grappes violettes!

ÉMILE VERHAEREN, Multiple Splendeur, Mercure de France

LE JARDIN ET SES HABITANTS

LES INSECTES

- Observer, photographier, dessiner des insectes.
- Réaliser une boîte d'insectes : insectes réels ou dessins, collages.

Variante:

Associer insectes réels et représentés

- Réaliser des études d'insectes, les intégrer dans des images de jardin en jouant sur les changements d'échelle (insectes géants par exemple).
- Réaliser un bestiaire d'insectes imaginaires : transformer des images d'insectes, combiner, associer des fragments. Jouer sur le changement d'échelle.
- Réaliser une planche d'insectes, rédiger la fiche d'identité de chacun avec son nom, ses mode et lieu de vie.
- Réaliser les insectes en trois dimensions (assemblage de matériaux divers ou d'éléments naturels, modelage en terre, en fil de fer, etc.). Les installer dans des boîtes-jardins.
- Fabriquer des insectes géants, les installer dans un jardin. Photographier. Voir et représenter le monde à travers la perception d'un insecte. Se référer au film : Chérie, j'ai rétréci les gosses !

Variante :

Produire un bestiaire de parasites imaginaires, imaginer les végétaux sensibles à ceux-ci, les symptômes visibles, les traitements possibles.

- en donnant les noms de parasites réels : altise, anguillule, anthonome, carpocapse, cécidomye, charançon, cherme, doryphore, hyponomeute, mineuse, nostuelle, puceron, tarsonème, tenthrème, tenthrède, thrips...
- en imaginant les noms des parasites.
- Produire un livre des maladies possibles des plantes, des végétaux sensibles, des symptômes et traitements possibles.

LES ANIMAUX

- Réaliser le bestiaire des animaux du jardin : collecter des images, dessiner, peindre, modeler les rongeurs, les oiseaux, les reptiles...

- Réaliser un jardin et y associer des animaux de différents types : des animaux hybrides constitués de morceaux de plusieurs autres.
- Installer les animaux dans le jardin en variant les mises en relation : intégration ou au contraire rupture. Jouer avec l'insolite.
- S'intéresser aux animaux qui vivent dans le sous-sol, les représenter dans leur milieu de vie (la taupe, le ver de terre, etc.)

LES HUMAINS

- Observer les habitants du jardin. En fonction du type de jardin choisi, repérer les visiteurs, promeneurs, travailleurs. Photographier, garder des traces.
- Choisir un type de jardin, sélectionner des images. Retenir un type de jardin, insérer des personnages en action ou au repos : promeneurs, jardiniers, sportifs, en fonction du type de jardin retenu.
- Se mettre en scène dans un jardin : insérer son portrait en pied dans une image.
- Composer des scènes de la vie quotidienne.
- Imaginer dans un jardin public les visiteurs probables, inattendus, insolites selon l'heure du jour ou de la nuit. Photographier, les dessiner ou coller des représentations sur une ou plusieurs images de jardin.

LES STATUES

- Visiter des jardins publics, repérer les sculptures, les photographier.
- Collecter des images de parcs de châteaux, de jardins publics. S'intéresser à la statuaire.
- Choisir des images de chefs d'œuvres sculptés, les reproduire, les détourer, les installer dans des jardins (associer les deux images).
- Réaliser des sculptures susceptibles d'être installées dons un jardin public par photomontage. Dessiner des esquisses, des croquis. Photographier des sculptures existantes, détourer dessins et photographies, les intégrer à une image de jardin, jouer sur le changement d'échelle.
- Fabriquer une sculpture de petite taille, choisir la technique (assemblage, modelage...). Installer dans un jardin miniature ou dans une boîte-jardin.

LES NAINS DE JARDIN

Attention!

Il est indispensable avant d'engager ce travail de sensibiliser les élèves à la dimension humoristique, au fondement traditionnel et culturel, aux aspects légendaires, à la technique de fabrication, mais aussi à la connotation kitsch que prend le nain de jardin actuellement.

- Fabriquer des nains de jardin. Réaliser des projets dessinés, peints. Produire les nains en trois dimensions : en les modelant, en réalisant des assemblages.
- Simuler par photomontage l'installation de nains dons des parcs ou jardins célèbres. Installer les nains dans le jardin de l'école.
- Inventer et réaliser l'univers des nains ou cœur d'un jardin...

Référents culturels :

Blanche-neige et les sept Nains, Présence Panchounette

Définition : kitsch ou kitch

«Synonyme de baroque, de provoquant et de mauvais goût. Se dit d'un style ou d'une attitude esthétique, caractérisée par l'usage détourné ou non d'éléments démodés ou populaires issus de la société industrielle de consommation et considérés comme de mauvais goût. Notion qui traverse tout l'art contemporain depuis le début du siècle». Groupes, Mouvements, Tendances de l'art contemporain depuis 1945, École nationale des Beaux-arts

L'ÉPOUVANTAIL

Je connaissais un épouvantail qui n'avait qu'une crainte : effrayer les oiseaux ! Parce que, ici, dans l'imaginaire, les épouvantails sont des êtres à part... entière Alors, pour ne pas apeurer les oiseaux. Il restait coi. Il ne bronchait pas. Il ne remuait même pas le petit doigt. Et puis un jour, il a rendu son dernier souffle. Aussitôt, on l'a empaillé et on l'a expédié dans l'autre monde, le réel. Où, paraît-il les oiseaux ne peuvent plus l'approcher tant il épouvante. Ouf I Il était temps. La lueur de la bougie vacillait.

- Hou! Hou! Je lève la tête.

Et je vois mon mainate qui avait pris la silhouette d'un épouvantail. - Je vous fais peur, hein? Ah! celui-là! Il fallait toujours qu'il ramène l'attention du lecteur sur lui!

RAYMOND DEVOS: Extravagances numéro 8

L'ÉPOUVANTAIL

- Collectionner des images d'épouvantails : des photographies de magazines. En observer si possible in situ, les photographier, les dessiner.
- Observer et faire l'inventaire des matériaux utilisés, utilisables.
- Raconter des histoires. Réfléchir à la fonction de l'épouvantail (épouvanter, effrayer)
- Produire une collection de spécimens. Décliner des costumes en fonction du lieu à investir (plantations de blé, de lin, de choux...), des animaux ou autres êtres vivants à effrayer (des oiseaux aux humains en passant par les vers de terre, etc.).
- Choisir quelques spécimens à fabriquer en trois dimensions après avoir dessiner un croquis annoté spécifiant :
 - le nom,
 - les caractéristiques,
 - les matériaux nécessaires à la fabrication de l'objet, etc.
- Réaliser une fiche technique précisant les différentes étapes de fabrication.
- Réaliser des épouvantails de petite taille à installer dans des jardins miniatures ou dans des boîtes-jardins.
- Fabriquer des épouvantails à taille réelle, les installer dans un jardin. Concevoir un itinéraire de découverte.
- Exploiter des thèmes :
 - le sonore,
 - les cina sens,
 - la lumière,
 - le végétal,
 - le fantastique,
 - le mouvement, etc.
- Se déguiser en épouvantail.
- Imaginer des histoires d'épouvantails.Écrire l'histoire de l'épouvantail trouvé à la benne qui raconte son histoire à la première personne.

Référent culturel : Grégie de Mayer : Jules, Mango

VILLE ET CŒUR

La ville sérieuse avec ses girouettes Sur le chaos figé du toit de ses maisons Ressemble au cour figé, mois divers, du poète. Avec les tournoiements stridents des déraisons. O ville comme un coeur tu es déraisonnable Contre ma pomme, j'ai senti les battements De la ville et du cœur : de la ville imprenable Et de mon cœur surpris de vie, énormément.

GUILLAUME APOLLINAIRE

LA GIROUETTE

Sensibiliser à la dimension traditionnelle et populaire, historique, artisanale et artistique. Se référer ou catalogue d'exposition *Girouettes* (Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis).

- Observer des girouettes, découvrir leurs fonction et fonctionnement.
- Explorer les aspects techniques et technologiques liés à la réalisation.
- Réaliser des prototypes de girouettes. Dessiner des croquis, des schémas annotés. Présenter les réalisations. Réaliser un catalogue de girouettes figuratives ou non.
- Utiliser des images de jardin, de paysages ou des réalisations des élèves pour y intégrer les girouettes.
- Réaliser un jardin de girouettes, de moulinets. Produire un croquis du projet.
 Concevoir un prototype, l'expérimenter, s'assurer du bon fonctionnement. Produire l'objet final. Réaliser une fiche technique de fabrication. Réaliser plusieurs exemplaires. Installer. Photographier.
- Fabriquer des girouettes. Concevoir des objets technologiques. Tirer parti des compétences des spécialistes.
- Réaliser une collection de girouettes non fonctionnelles sur un thème : le bestiaire, le végétal, l'humain. Découper les formes dans du carton, du polystyrène extrudé. Les planter sur des tourillons. Installer.

L'ANNEAU DE MŒBIUS

Le chemin sur lequel je cours

Ne sera pas le même quand je ferai demi-tour
J'ai beau le suivre tout droit

Il me ramène à un autre endroit

Je tourne en rond mais le ciel change
Hier j'étais un enfant
je suis un homme maintenant
Le monde est une drôle de chose
Et la rose parmi les roses

Ne ressemble pas à une autre rose

ROBERT DESNOS

LE LABYRINTHE

- Dessiner des labyrinthes au sol dans la cour.
- Modeler des colombins de terre pour représenter un chemin destiné à conduire à un objet mystérieux (associer les fausses pistes à la bonne voie).
- Dessiner des labyrinthes en reprenant des organisations existantes, en les aménageant.
- Transformer un espace architectural (salle de classe, préau) :
 - en inventant un pavage-labyrinthe au sol,
 - en tendant des textiles d'un pylône à l'autre.
 - en réalisant des accumulations d'objets : boîtes, cageots, etc. pour baliser des cheminements.

Variante : agencer un labyrinthe dans l'espace d'un jardin, organiser des passages obligés et des cheminements matérialisés au sol. Dessiner au cordeau, tendre des cordes entre les arbres. Expérimenter physiquement. Photographier.

- Ensemencer des carrés de terre dans le jardin de l'école (en utilisant par exemple du blé d'hiver). Étudier les différents parcours réalisables sur des carrés de papier. Choisir un projet, le réaliser. Produire des labyrinthes végétaux miniatures.
- Réaliser un labyrinthe en organisant dans l'espace des alignements de pots de fleurs.
- Fabriquer un jeu de l'oie à caractère initiatique.

LA VUE AÉRIENNE

RÉALISER DES JARDINS VUS DU CIEL

- Collecter puis réaliser des vues aériennes, des cartes, des plans, des maquettes. Varier les représentations de types de jardin : jardin clos, jardinet, potager, jardin en terrasse.

FABRIQUER DES VUES AÉRIENNES

- Sur un support, organiser des parcelles plantées, cultivées, etc. des allées, des architectures. Composer. Installer le travail ou sol. Photographier du haut d'un escabeau.

Référent culturel:

Y. A. BERTRAND: La Terre vue du ciel

INVENTER DES PLANS DE JARDINS

- Organiser l'espace d'un jardin, prévoir des massifs, des parterres, des pièces d'eau, des architectures, des passages. Rechercher des motifs graphiques pour représenter de manière décorative chacun des éléments.

EXPLOITER DES VUES AÉRIENNES

- Isoler des fragments de vues aériennes : choisir à l'aide d'une fenêtre une parcelle de carte, la continuer...
- Associer des vues aériennes : choisir deux fragments de cartes, les associer et créer des liens plastiques entre elles.
- Transformer des vues aériennes :
 - par ajout de couleurs,
 - par ajout de graphismes,
 - par ajout d'éléments divers (papiers gouachés, papiers encrés, papier magazine, sable, terre, etc. jusqu'à en faire un support en relief.
- Réaliser des cartes du tendre

LE SOL, LE SOUS-SOL

RÉALISER UN PHOTOMONTAGE

- Découper dans des images des fragments de sols différents (jardins variés). Assembler pour composer une nouvelle image. Envisager des rapprochements cohérents ou au contraire accepter des rencontres insolites.

PHOTOGRAPHIER DES GROS PLANS, DES DÉTAILS

- Retenir des points de vue et des cadrages particuliers.

TRANSFORMER UN SOL EN JARDIN

Choisir un espace particulier : cour de récréation, couloir de l'école. Transformer pour donner à voir un fragment de jardin. Agir sur le sol. Transformation éphémère. Choisir des procédés plastiques. Agir directement sur le sol avec des matériaux qui peuvent s'effacer ou agir sur des supports qui seront fixés au sol.

INTERVENIR DANS UN JARDIN

- Réaliser des installations éphémères (référence aux artistes du land-art). Transformer, modifier le paysage par ajouts ou en changeant l'ordre établi. Matérialiser des chemins. Mettre en évidence certains espaces : installer des objets, des matériaux. Réaliser des mises en scène. Conserver des témoignages : photographier, filmer (attention ! aucune dégradation ne peut être tolérée).

RÉALISER DES FOUILLES

Étudier le sous-sol, la partie cachée du jardin. S'approprier un espace délimité.
 Utiliser des outils pour creuser, gratter, soulever (pelle, rateau de pelle, cuillère, louche, etc.). Découvrir la nature du sol. Conserver et présenter les richesses de la fouille.

RÉALISER DES GALETTES OU DES PLAQUES DE TERRE

- Graver. Réaliser des inclusions de matériaux en liaison avec le jardin. Installer. Choisir une mise en espace.

METTRE EN RELATION ÉLÉMENTS NATURELS ET ENVIRONNEMENT

- Choisir un élément naturel dans un jardin : caillou, pierre, racine, le coller sur un support. Créer autour de lui un environnement cohérent. Varier les techniques.

RÉALISER DES VUES AÉRIENNES

- Utiliser des cartes, des vues aériennes existantes, transformer par ajout de couleurs, de graphismes, par collages d'éléments divers. Réaliser des strates, des épaisseurs pour créer des effets de relief.

EXPLOITER LES ASPECTS DÉCORATIFS DE CERTAINS SOLS

- Reproduire des compositions, des agencements de parterres, d'allées. S'inspirer des principes d'organisation des jardins, des parcs : répétition, symétrie, alternance, translation. Réaliser des compositions.

Référents culturels :

les artistes du Land-Art

Dubuffet : Les Topologies, Les Matériologies, Les Texturologies, Les Lieux cursifs

TIRER PARTI DES RACINES

- Récupérer des racines, les nettoyer, les présenter. Varier les compositions.
- Réaliser des sculptures de racines par assemblage.
- Dessiner pour traduire les effets de matière.

LES CAILLOUX FONT CE QU'ILS PEUVENT

Si tu vois un escargot en panne, n'interviens pos
Il s'en tirera tout seul.
Tu pourrais le vexer.
Ou bien - qui sait ? - le rendre malade.
Même conseil en ce qui concerne les étoiles.
Si tu en vois une qui n'est pas à sa place
sur les étagères du ciel.
dis-toi qu'elle doit avoir ses raisons.
Il n'est pas recommandé non plus de pousser la rivière
dans le dos pour qu'elle aille plus vite :
elle fait son possible.
Ah, j'oubliais : les cailloux font ce qu'ils peuvent, eux aussi.
en attendant d'aller dons la bétonneuse.
Évite donc de leur donner des coups de pied,
même en douce.

JEAN ROUSSELOT, Petits Poèmes pour cœurs pas cuits

LES CAILLOUX

RÉALISER DES COLLECTIONS DE CAILLOUX

- Collecter des cailloux, des pierres, des roches de natures différentes et présentant des formes, des couleurs, des textures, des tailles différentes. Les regarder, les décrire. Présenter les collections, trouver des stratégies de présentation pour mettre en valeur leurs différences, leurs points communs. Utiliser des petites boîtes, des socles, etc. Proposer des séries, des classements. Réaliser des compositions.

Référent culturel possible :

Bertholin, Œuvres, dossier A. A. P. numéro 43

TRANSFORMER DES CAILLOUX

- Transformer la couleur. Peindre, bomber, tremper dans la peinture les cailloux.
- Transformer la texture. Tremper les cailloux dans du plâtre, des barbotines, des enduits ...
- Transformer la forme. Envelopper, emballer, recouvrir de papier encollé, de bandelettes de tissu, de ficelle, d'herbes, de mousses, de feuilles.

RÉALISER DES INSTALLATIONS, DES ARRANGEMENTS

- Investir l'environnement.
- Aligner, juxtaposer des cailloux pour dessiner des lignes ou des formes simples qui permettent une redécouverte de l'environnement.
- Superposer, accumuler, entasser ... Composer des volumes de cailloux, des sculptures de cailloux qui ponctuent l'environnement :
 - à caractère éphémère, si on ne fixe pas les éléments entre eux,
 - à caractère plus définitif, si on utilise du ciment, de l'enduit, du plâtre pour assembler les cailloux entre eux.

Référent culturel possible :

RICHARD LONG, ANDY GOLDWORTHY

LE JARDIN DES MOTS

RÉALISER DES AFFICHES

- Produire des affiches annonçant les événements «jardins» de l'année scolaire.

RÉALISER UNE SÉRIE DE CARTES POSTALES, D'ENVELOPPES

- Produire des séries de cartes postales et d'enveloppes qui soient des témoignages des recherches en cours. On peut imaginer des séries «fruits», «légumes», «natures mortes», «jardin d'utilité», «broderies».

Référent culturel :

Le Mail art, l'art postal

ILLUSTRER LES EXPRESSIONS CITÉES PAGE 12 DU DOSSIER

- Illustrer les expressions, dictons ou proverbes au pied de la lettre (exemple : Tomber dans les pommes, etc.)

REPRÉSENTER DES JARDINS

- Représenter des jardins à partir de la lecture d'extraits littéraires. Traduire des ambiances, des impressions ... Être sensible à des détails d'une description et les représenter.

PRODUIRE DES ALBUMS

- Produire des albums narratifs...
- Produire des albums documentaires sur les jardins...
- Produire des livres-objets, des livres-jardins (transformer des livres, des catalogues, des annuaires).

INVENTER UN JEU DE L'OIE

- à petite ou grande échelle.