

LE JOUR DE LA PEINTURE

Introduction

La peinture est une forme d'art merveilleuse qui permet à l'artiste d'exprimer ses pensées et ses émotions à l'aide d'un pinceau et de peinture. Bien que tout le monde puisse s'essayer à la peinture, les professionnels distinguent plusieurs genres de peinture, ce qui permet de classer toutes les peintures et de leur donner une place à part. Souvent, un même tableau peut correspondre à plusieurs de ces genres, mais la plupart du temps, les tableaux ne sont classés que dans l'un d'entre eux.

Genres de peinture : peinture d'histoire ; peinture de portrait ; peinture de paysage ; peinture de la vie quotidienne ; peinture animalière ; peinture de nature morte ; portrait ; nu ; composition figurative : représentation sacrée, représentation mythologique, représentation de batailles, représentation animalière.

Techniques de peinture : peinture à l'huile ; tempera ; aquarelle ; encaustique ; email ; pastel ; fresque ; peinture acrylique ; peinture à la colle ; gouache.

Matériel nécessaire

En fonction de l'activité - papier, crayons de couleur, crayons ordinaires, gomme, crayons de couleur, feutres, ciseaux, papier de couleur, matériel de peinture : pinceaux, peintures, encre, gobelets, papier de peinture - carton bristol, magazines de couleur, colle

Tableau blanc, projecteur, écran OU ordinateur pour montrer la vidéo, haut-parleurs

Instructions étape par étape et exemples de pays européens et d'autres pays

Grèce

Activité n° 1

1. Les élèves ont l'occasion d'écouter la composition de Vivaldi "les quatre saisons" et plus particulièrement l'été [Vivaldi - Les quatre saisons de l'été \(FULL\) - Classical Music HD - YouTube](#)
2. L'enseignant demande aux élèves quelles associations ils font en écoutant la musique. Toutes les réponses sont les bienvenues. L'enseignant écrit toutes les réponses au tableau.
3. L'enseignant rejoue la musique et montre la vidéo.
4. L'enseignant demande aux élèves : "Quelle est la saison dans cette vidéo ?". Ensemble, ils concluent que c'est l'été.
5. L'enseignant demande aux élèves en quoi consiste leur matinée un jour de semaine donné et ce qu'il en est en été. En quoi un jour de l'année où tout le monde va au travail et où ils vont à l'école diffère-t-il d'une journée d'été insouciant ? Les élèves ont la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont vu, vécu et entendu.

6. L'enseignant lit la description aux élèves :

"Une promenade en montagne et une promenade sur la plage nous rappellent des souvenirs pleins de couleurs, d'arômes, de saveurs et de mélodies. L'été est plein d'aventures, d'explorations, d'histoires étranges et de moments heureux que nous vivons avec nos amis. L'été est synonyme d'insouciance, près de la mer, dans les champs, loin de l'école. L'été est synonyme de chansons, de danses et de voyages. Tout cela peut-il tenir dans une boîte et nous tenir compagnie pendant le reste de l'année ?

*Il suffit d'ouvrir la boîte et de sentir l'odeur du jasmin,
les vagues de la mer, le sable chaud,
les coquillages et les étoiles de mer, les photos,
la musique et les amis surgiront de l'intérieur.*

Argyro Pipini

7. Le professeur montre une photo du tableau de Konstantinos Maleas.

Pantanassa, Naxos par Konstantinos Maleas / Wikipedia Commons

Nous discutons de l'image et décrivons, avec l'aide des élèves, son paysage et les émotions que nous ressentons en la regardant.

L'image est très positive, tant par son motif que par ses couleurs.

8. L'enseignant demande : "Quelles émotions cette peinture vous fait-elle ressentir ?" les élèves expriment leurs pensées.

9. Une petite histoire sur le tableau et son auteur :

Constantine Maleas (Constantinople, 1879 - 4 avril 1928) est l'un des plus importants peintres grecs post-impressionnistes du début du XXe siècle. Avec Constantine Parthenis, il est considéré comme le "père de l'art moderne en Grèce" et comme l'un des premiers "artistes de plein air".

Maleas est considéré comme le novateur de la peinture grecque et l'artiste qui, avec Konstantinos Parthenis, a remis en question l'académisme de la génération artistique précédente, calquée sur l'école dite de Munich, ouvrant ainsi la voie à l'émergence des peintres de la génération des années 30, dont beaucoup ont été considérablement influencés par lui.

L'apprentissage de Maleas à Paris, où il est entré en contact avec les courants impressionnistes et post-impressionnistes, auxquels il est resté fidèle tout au long de sa carrière artistique, a joué un rôle important dans la formation du style de Maleas. Il s'est principalement consacré à la peinture de paysages et a été l'un des premiers peintres paysagistes grecs. Il utilise des couleurs légères, fortes et claires. Dans les années 1910, il établit en Grèce la représentation plane, qui est un principe de base de l'art moderne. La valeur de l'œuvre de Maleas a été reconnue très tôt et honorée en conséquence : en 1923, il a reçu le prix des lettres et des arts.

Ce tableau s'intitule *Pantanassa naxos* (v. 1924-1928). Il s'agit d'une peinture à l'huile sur carton, de 53 cm x 69 cm. Elle est exposée à la Galerie nationale de Grèce - Musée Alexandros Soutzos.

10. L'enseignant montre aux élèves l'image découpée en 6 carrés. L'enseignant a déjà découpé l'image de façon à ce que chaque élève de la classe ait sa propre partie de l'image. L'enseignant invite chaque élève à examiner l'un des morceaux.

Lorsque chaque élève a un morceau de l'image sur son bureau, l'enseignant encourage les élèves à essayer de la dessiner sur la feuille A4. Une fois les croquis réalisés, les élèves utilisent des couleurs pastel et gouache pour peindre une représentation aussi fidèle que possible de l'original. L'enseignant a déjà discuté en classe et expliqué aux élèves comment mélanger les couleurs de gouache pour obtenir la bonne nuance de couleur. Les élèves peignent les objets avec des crayons pastel et le fond avec des couleurs gouache.

11. Lorsque les élèves ont terminé leur travail, l'enseignant crée un grand tableau réunissant les dessins des six élèves. Il y aura ainsi 3 à 4 grandes reproductions du tableau original dans la classe.

Activité n° 2

Lien entre la poésie et la peinture

Thourios est un hymne patriotique, œuvre de [Rigas Velestinlis](#), qu'il avait écrit en [1797](#) et qu'il chantait dans les réunions révolutionnaires grecques, afin d'encourager les Grecs.

Il s'agit de la troisième partie du pamphlet politique révolutionnaire *de la Nouvelle administration politique des habitants de Roumeli en Asie mineure, dans les îles méditerranéennes et en Valachie*. Il s'agit d'un hymne comportant de nombreux éléments narratifs, à travers lequel Rigas cherche à transmettre et à rendre compréhensibles les idées abstraites de "l'homme juste" et de "l'acte législatif". Le nom Thourios a été choisi pour déterminer l'atmosphère qu'il cherche à cultiver avec cette œuvre. Le choix du titre de l'hymne révolutionnaire révèle le lien interne de son œuvre avec le climat idéologique du classicisme révolutionnaire de son époque. Avec cette œuvre, il devient le "*barde national*".

1. L'enseignant lit une partie de Thourion aux élèves et leur demande de discuter des sentiments et des images qu'ils ressentent.
2. L'enseignant distribue une feuille d'aquarelle aux élèves et leur demande, tout en lisant Thourion, de dessiner au crayon et de capturer à l'aquarelle les images qui leur viennent à l'esprit en l'écoutant.
3. L'enseignant montre des tableaux représentant la révolution grecque et demande aux élèves de trouver et de noter les similitudes et les différences entre leur propre empreinte et celle des tableaux.
4. Les peintures des élèves sont exposées dans un endroit bien visible de l'école, tandis qu'une exposition de peintures est organisée (idéalement pour accompagner la célébration du mois de mars^{25th}) au cours de laquelle l'enregistrement de Thourion est entendu en tant que source d'inspiration pour ces peintures.

[LE THOURIOS DE RIGAS L'ENSEMBLE DE L'ESTIE THÉÂTRE D'ÉRINEOS - YouTube](#)

Activité n° 3

L'ARTISTE

Exikias était un angiographe et un potier de vases attiques, dont l'œuvre s'est épanouie entre 560 et 530 avant J.-C. à Athènes. Exikias et le "peintre d'Amasis" sont considérés comme les artisans les plus importants du style attique à figures noires, tel qu'il s'est formé au milieu du VIe siècle, et représentent deux tendances différentes de l'époque. La plupart de ses œuvres ont été exportées vers les villes côtières de la Méditerranée, comme l'Étrurie, tandis que d'autres sont restées à Athènes. On pense que son élève était le peintre d'Andokidis.

Exikias peint principalement des thèmes mythologiques et parvient à attribuer à chaque héros une personnalité particulière. Il travaille sur des anciens, mais crée aussi de nouvelles formes. Son œuvre se caractérise par la subtilité du dessin, l'amour du détail, la composition calculée et surtout l'intensité dramatique.

LE PROJET

Les œuvres qui ont survécu sont principalement des kylikes et des amphores (pots anciens), qui se trouvent aujourd'hui dans divers musées en Europe. Les fouilles effectuées ont permis de découvrir 11 récipients.

Ses meilleures œuvres sont :

- l'amphore du Vatican, dont l'une des faces représente Achille et Ajax jouant aux piliers et l'autre le retour des Dioscures à la maison familiale.
- le kylix de Munich, dans lequel Dionysos est représenté voyageant dans la mer, allongé sur un bateau, tandis qu'autour de lui nagent les pirates transformés en dauphins
- l'amphore avec Achille qui tue Hector avec un javelot
- l'amphore du British Museum avec la représentation d'Achille qui tue l'amazone Penthésilée
- la célèbre amphore de Bouloni (France), qui représente avec une magnificence tragique le suicide d'Ajax
- L'œuvre d'Exekias est également un groupe de plaques d'argile avec des thèmes mentionnés dans les funérailles du défunt, qui ornaient un monument funéraire.

Dionysos Oinopion d'Exekias © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Achille et Ajax engagés dans un jeu par Exekias © Sailko / Wikimedia Commons

1. L'enseignant présente les œuvres d'Exikia à la classe à l'aide du tableau blanc interactif.
2. Chaque élève choisit un bonhomme du vase et tente de le redessiner sur des rouleaux de papier d'un mètre de large (rouleau de papier kraft), au fusain ou au crayon. Dès que le dessin des personnages est terminé, les élèves travaillent en équipe pour capturer l'arrière-plan à l'aide de pastels à l'huile.
3. Les œuvres d'art créées par les élèves sont ensuite enroulées autour d'une colonne, comme sur une amphore, ou placées sur un mur de l'école.

France

Activité 1

1. Les élèves ont l'occasion d'écouter un morceau de musique.

<https://youtu.be/nT5ivdEon18> Debussy - Printemps

2. L'enseignant demande aux élèves quelles associations ils font en écoutant la musique. Que ressentez-vous en écoutant cette musique ? L'enseignant écrit toutes les réponses au tableau.
3. L'enseignant demande aux élèves : "Quelle est la saison dans cette vidéo ?". Ensemble, ils concluent que c'est le printemps.
4. L'enseignant demande aux élèves quelles sont les caractéristiques du printemps dans la musique qu'ils ont entendue.
5. L'enseignant montre une image du tableau Le Printemps de Claude Monet.

Le printemps par Claude Monet / Wikipedia Commons

6. Nous discutons de l'image et décrivons, avec l'aide des élèves, son paysage et les émotions que nous ressentons en la regardant.

L'image est très positive, tant par son motif que par ses couleurs.

7. L'enseignant demande : "Quelles émotions cette peinture vous fait-elle ressentir ?" les élèves expriment leurs pensées.
8. Une petite histoire sur le tableau et son auteur :

Claude Monet est un peintre français du XIXe siècle. Il est le fondateur de la peinture impressionniste.

"Né à Paris le 14 novembre 1840, il passe son enfance dans la ville du Havre (Normandie) où sa famille déménage lorsqu'il a cinq ans. Monet développe sa passion au fil du temps, en commençant par la caricature puis, encouragé par son père, par la peinture qu'il étudie à Paris en 1859 à l'Académie suisse." extrait de : <https://www.pariscityvision.com/en/giverny/claude-monet-biography>

Peintre de la couleur et du plein air, Monet incarne le passage de la tradition à la modernité. Il est surtout connu pour être le chef de file de l'école impressionniste. Artiste en marge de l'enseignement académique, il voit son nom triompher dans l'histoire de l'art moderne au début du XXe siècle et est considéré par les expressionnistes abstraits américains comme l'un des précurseurs de l'abstraction.

La dernière chose à savoir sur Claude Monet, c'est qu'il a complètement renouvelé l'histoire de l'art. Il est le démiurge du mouvement impressionniste. Avant lui, les grands peintres peignaient principalement en atelier. Ils recherchaient un résultat totalement irréaliste dans leurs tableaux en reproduisant les sujets individuellement comme s'ils étaient appuyés sur des statues. Claude Monet, quant à lui, cherche à reproduire la lumière, la forme et la couleur telles que son œil les perçoit. Il faut dire que la pratique a été facilitée par deux inventions. Grâce à la peinture en tube et au chevalet, la peinture en plein air est facilitée. C'est donc à Claude Monet que l'on doit les plus grandes œuvres des XIXe et XXe siècles, celles de Pissarro, Degas et Manet...

Vidéo de la maison et du jardin de Monet à Giverny <https://youtu.be/wdbwdawVlo>

9. L'enseignant montre aux élèves l'image de la peinture de Monet et une discussion s'engage sur cette question : Quelles sont les caractéristiques des peintures de Monet ?

Impression, lever de soleil par Claude Monet / Wikimedia Commons

Coquelicots par Claude Monet / Wikimedia Commons

Le jardin de l'artiste à Giverny par Claude Monet / Wikimedia Commons

Nymphéas de Claude Monet / Wikimedia Commons

Lettonie

1. Les élèves ont l'occasion d'écouter une mélodie printanière : <https://www.youtube.com/watch?v=u4pQ7O8uQRw>
2. L'enseignant demande aux élèves quelles sont les associations qu'ils ont faites en écoutant cette mélodie. L'enseignant note au tableau toutes les associations nommées par les élèves.
3. Le professeur montre une image du tableau de Vilhelms Purvītis "Au printemps (temps des fleurs)" : https://artsandculture.google.com/asset/qQERxr_Fzg2F7g?hl=fr
4. L'enseignant demande : "Que pensez-vous de cette peinture ?" Les élèves expriment leurs pensées.
5. Petite histoire de l'enseignant sur cette peinture et son auteur :

Né en 1872 dans une famille de paysans-charpentiers, **Vilhelms Kārlis Purvītis a grandi** dans une région très pittoresque, la paroisse de Jaunpils (aujourd'hui Zaube), dans le district de Riga. C'est peut-être là qu'est né son intérêt inépuisable pour la splendeur de la nature en différentes saisons. De 1890 à 1897, Purvītis étudie à l'Académie impériale des arts de Saint-Pétersbourg, où il obtient son diplôme avec mention. Le jeune peintre est très respecté par la société artistique de Saint-Pétersbourg - il est consulté sur des questions artistiques à l'Académie des arts de Saint-Pétersbourg et même à la cour du tsar russe - mais en 1899, Purvītis retourne à Riga. Il continua à peindre activement et jeta les bases non seulement du canon de la peinture de paysage lettone, mais aussi de l'école de peinture lettone et de la reconnaissance internationale de la peinture lettone. Les paysages lettons qu'il a peints ont été très appréciés lors d'expositions à Paris, Saint-Pétersbourg, Lyon et Munich. Avec la fondation de la République de Lettonie, il devient le recteur de la nouvelle Académie lettone des arts (1919-1934) et le directeur du Musée d'art de Riga (1919-1944). En outre, à l'Académie, Purvītis dirige un atelier de paysage, dont les diplômés sont inclus dans l'histoire de l'art letton à l'école Purvītis. À la fin de la période de création, l'artiste a continué à expérimenter et à se concentrer

sur le thème de la ville. La vie de Vilhelms Purvītis s'est achevée en 1945, alors qu'il était réfugié en Allemagne.

En hommage à l'œuvre de l'artiste Vilhelms Purvītis dans l'art letton, le prix Purvītis a été créé en 2008 et est décerné tous les deux ans. Il est décerné à des œuvres qui reflètent les événements de l'époque et dans lesquelles le lien entre la vie moderne et les idéaux spirituels ou les valeurs absolues est perceptible.

Les œuvres de Purvītis sont conservées au musée national d'art de Lettonie à Riga, au musée d'histoire et d'art de Liepāja, au musée d'art de Tukums, au musée d'État d'art russe de Saint-Pétersbourg et dans des collections privées.

Le tableau "Au printemps (période de floraison)" a été peint en 1933-1934. Dans ce tableau, on peut presque sentir la nature renaissante du printemps - des centaines de petits coups de pinceau en pointillés forment des fleurs individuelles et créent une forte impression d'arbres en fleurs dans la nature. Cette peinture semble éteindre et chanter la beauté de la nature et rayonne de la joie et de l'admiration de Purvītis pour elle.

6. L'enseignant montre l'image coupée en deux. L'enseignant a découpé cette image à l'avance pour que chaque élève de la classe ait son propre fragment d'image. L'enseignant demande à chaque élève de sortir un de ses fragments. Lorsque chaque élève a un fragment de l'image sur la table, l'enseignant encourage les élèves à essayer de le placer sur leur feuille A4. Une fois les croquis réalisés, il faut peindre à la gouache en se rapprochant de l'original. L'enseignant a préalablement expliqué aux élèves comment mélanger les couleurs de la gouache pour obtenir la nuance de couleur appropriée. Les fleurs sont colorées/pointillées à l'aide de cotons-tiges.

7. Lorsque les élèves ont terminé leur travail, l'enseignant crée un grand tableau en rassemblant les dessins de quatre élèves. La classe disposera ainsi de 3 à 4 grandes reproductions du tableau.

Pologne

L'atelier fait référence à l'art du peintre polonais Jacek Yerka et s'inspire de la musique du duo polonais Marek et Wacek, initiant ainsi les participants à la culture polonaise.

Jacek Yerka (né **Jacek Kowalski** en 1952) est un peintre surréaliste polonais originaire de Toruń. Les œuvres de Yerka ont été exposées en Pologne, en Allemagne, à Monaco, en France et aux États-Unis, et se trouvent dans les musées de Pologne.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacek_Yerka

Yerka a commencé à travailler à plein temps en tant qu'artiste en 1980. Il cite Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Cagliostro, Jan van Eyck et Hugo van der Goes comme influences formatrices de son travail. Ses sujets vont des bêtes bizarres aux paysages fantaisistes intégrant une architecture extraordinaire, en passant par des images glanées dans son enfance, comme la cuisine de sa grand-mère. En 1990, Yerka a reçu un contrat du producteur hollywoodien Renée Daalder pour concevoir des personnages, des machines-monstres et des paysages surréalistes pour le film de science-fiction Strawberry Fields. Le film prévoyait de combiner l'œuvre de Yerka avec des chansons des Beatles et Yerka a participé à la première phase de sa production. Le travail évolue généralement d'une esquisse au graphite, à un dessin au crayon, puis à un pastel et enfin à une peinture acrylique. <https://www.wikiart.org/en/jacek-yerka>

L'artiste a également inspiré à l'auteur fantastique Harlon Ellison 30 nouvelles qui, avec les peintures de Yerka, ont été publiées sous le titre "Mind Fields". La même maison d'édition américaine "Morpheus International" a publié l'album "The Fantastic Art of Jacek Yerka". En 1995, l'artiste a remporté le prestigieux World Fantasy Award. L'art de Jacek Yerka stimule

l'imagination et inspire, c'est pourquoi il sera utilisé dans l'atelier.

<https://desa.pl/pl/artysci/jacek-yerka/>

Pour en savoir plus sur l'artiste : <https://www.yerkaland.com/language/en/>

Marek i Wacek - un duo de pianistes fondé par Waclaw Kisielowski (1943-1986) et Marek Tomaszewski. Le duo a créé de nombreuses compositions intéressantes et innovantes, notamment "Rhythm of Time", "Melody for Susie", "Summer". Il a également interprété de nombreuses œuvres de Moniuszko, Chopin ou Liszt, entre autres. En 1967, le duo remporte le Grand Prix, l'Hermine d'or, au festival des Variétés de Rennes. Waclaw Kisielowski meurt le 12 juillet 1986 à l'hôpital de Wyszaków des suites des blessures subies dans un accident de voiture. L'activité du duo est terminée. <https://www.last.fm/pl/music/Marek+i+Wacek/+wiki>

Activité n° 1 - Yerkaland - peinture

Au début, l'enseignant présente aux élèves des exemples de peintures de Jacek Yerka. Les élèves se familiarisent avec l'idée de l'art grâce à yerkaland :

<https://www.yerkaland.com/language/en/>

Les élèves regardent les reproductions sur un projecteur et notent leurs associations avec chaque peinture, ce qui leur rappelle la peinture. Ils choisissent les 4 exemples de peinture les plus intéressants et leur inventent une histoire.

Questions :

- Comment pouvons-nous créer notre propre monde ? Quel rôle joue le fantastique dans la construction d'un tel monde ?
- Pourquoi avons-nous besoin de notre propre monde ?
- Avez-vous des moments où vous voulez être dans votre monde imaginaire et personnel ?
- Qu'en pensez-vous ? D'autres personnes ont-elles aussi leur propre monde, aimeriez-vous le connaître ? Aimeriez-vous montrer votre monde créé par la fantaisie et l'imagination ?

Activité n° 2 Quel est ton monde ?

Il s'agit d'un travail créatif dans lequel les élèves créent individuellement leur propre tableau intitulé Peignez / créez votre monde et donnez-lui un nom (adamland, annaland, kamilaland, magdaland, etc.). Le matériel nécessaire à la création du monde est du carton A3, des crayons de couleur, des marqueurs, des crayons, des stylos - il peut également s'agir d'un travail de peinture ou d'un collage à l'aide de magazines colorés. Dans le cas d'un travail en ligne, l'enseignant peut proposer une image numérique dans laquelle les élèves combinent différentes images d'Internet avec leur dessin (par exemple via l'outil nearpod). Lors de la création des images, les élèves écoutent la musique de Marek et Wack intitulée 1 Atlantis 2 Follow Me

<https://www.youtube.com/watch?v=bXrkGX-5PA4>

L'enseignant demande :

Parlez-moi de votre monde :

- Quel est votre monde ?
- Qui ou quoi y vit ?
- Comment votre monde évolue-t-il au fil du temps ?
- Qui êtes-vous dans ce monde ?

- Qu'apprenez-vous grâce au fait que vous avez ce monde dans votre imagination ?
- En quoi cela diffère-t-il de la vie de tous les jours ? Qu'aimeriez-vous en retenir pour la vie de tous les jours ?

Les élèves créent une exposition de toutes les œuvres et comparent leurs peintures avec les questions pour réfléchir :

- En quoi vos mondes sont-ils différents ? En quoi sont-ils semblables ?
- Qu'est-ce qui vous plaît dans les autres univers pour enfants ?
- Chaque monde a-t-il la même importance et la même valeur ? Pourquoi en est-il ainsi ? (la conversation porte en fait sur la tolérance à l'égard d'autres cultures qui sont des "mondes" différents)
- Pourquoi vaut-il la peine d'apprendre à connaître le monde des autres enfants et de comprendre leurs valeurs ? Peut-il en être de même avec une autre culture ?

Activité n° 3 Musique - Le rythme du temps, les thèmes du temps (le rythme des saisons, la valeur de la diversité)

Les élèves écoutent la chanson "Rhythm of Time".

<https://www.youtube.com/watch?v=wLu7juQ7Vek>

L'enseignant demande des associations avec la musique. L'enseignant note toutes les associations au tableau.

L'enseignant demande :

- Quels sont les sentiments évoqués par la musique, quels sont les moments de la vie qu'elle rappelle, quelles sont les valeurs et les émotions auxquelles elle se réfère ?

L'enseignant rejoue la musique et montre la vidéo.

Pose des questions :

- A quel moment de la journée associez-vous la piste ? A quelle saison de l'année ? Jusqu'à quelle période de la vie ?

Les élèves regardent le tableau "Les quatre saisons" de Jacek Yerka.

Le tableau "Les quatre saisons" de Jacek Yerka, <https://www.yerkaland.com/paintings-galleries/4siders/nggallery/image/four-seasons-2/>

L'enseignant demande aux élèves quelle impression produit l'image et ce qui est difficile à voir (4 perspectives).

Questions à méditer :

- Pourquoi vaut-il la peine de regarder le monde de différents points de vue et de différentes perspectives ? (perspective multiculturelle)
- Comment la musique peut-elle se rapporter à une image commune ?

Le thème commun est le "temps", associé aux saisons, à l'éphémère, au changement et à la diversité.

- Quelle est la valeur de cette diversité ? Et si nous avions encore l'hiver ? l'été ? Le printemps ? L'automne ?

Tâche :

Les élèves sont divisés en quatre groupes et reçoivent un grand carton. Chaque groupe s'assoit sur l'un des bords et peint son tableau inspiré de la peinture de Jacek Yerka. Chaque groupe crée une saison différente de l'année, mais de manière à laisser de l'espace aux autres groupes (ils peuvent peindre ou utiliser des images de magazines colorés, des ciseaux, de la colle et du matériel de dessin). (Ils peuvent peindre ou utiliser des images tirées de magazines colorés, des ciseaux, de la colle et du matériel de dessin).

Enfin, ils discutent du travail en termes de :

- Comment ont-ils préservé leur espace pour ne pas interférer avec le travail des autres enfants ?
- Pourquoi était-il important de respecter l'espace des autres ? (l'image est aussi importante de tous les côtés)
- Que voulaient-ils montrer à cette période de l'année, pourquoi cette période est-elle importante ?
- Les saisons peuvent-elles symboliser d'autres cultures ? Quelles sont les similitudes ?

Espagne

Activité n° 1

1. Les élèves ont la possibilité d'écouter la chanson de Jorge Drexler "Décimas para el Guernica" (<https://www.youtube.com/watch?v=keJ2LLyqfpg>) et, en même temps, de lire les paroles.

<i>Décimas pour le Guernica</i>	<i>Strophes de dix lignes pour Guernica</i>
<p><i>La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. Il n'y a pas de rouge plus intense que los grises del Guernica.</i></p>	<p><i>Le sang gris sur la toile plonge sa lance et éclabousse. Il n'y a pas de rouge plus profond que les gris de Guernica.</i></p>
<p><i>Cada trazo en la pintura sostiene, de horror, un grito. Guernica, una rumeur malveillante te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo.</i></p>	<p><i>Chaque coup de pinceau soutient, d'horreur, un cri. Guernica, une rumeur maudite traverse toutes les figures et mord toute créature sur le violent retable, tandis qu'un mot sourd de la mort les rubriques de l'huile et tu saignes à mort, Guernica, par les pinceaux de Pablo.</i></p>

Plomo, polvo, hambre, horca,
almas cívicas y escuelas ;
pluma, sangre, panes, muelas,
un fusil, García Lorca.

Les cultures de Mazorca,
las llanuras sin trincheras,
los cuarteles, las afueras,
la locura colectiva...
Quien lo ha visto, quien lo viva,
huye, pinta o vocifera.

Seno, candil, voz, cometa
tout dans la guerre se ahoga
y cuando asfixia la soga
para en seco la veleta.
Saltemos como un atleta
en busca de brisa pura,
Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer la
suture
del miedo la cosa el arte.
Sea el poema estandarte
que avanza en la noche oscura.

Toma esta flor obstinada
qui entre les escombres se crée ;
que así como reaparece ;
como un candil, la alborada
y en cada fe silenciada
una campana repica,
y aun por la grieta más chica
la raíz derriba al muro.
Il n'y a pas de vert avec plus d'avenir
que los grises del Guernica.

*Le plomb, la poussière, la faim, la potence,
les âmes civiques et les écoles ;
plume, sang, pains, dents,
un fusil, Garcia Lorca.*

*Cultures d'épis,
les plaines sans tranchées,
les casernes, la périphérie,
folie collective...
Qui l'a vu, qui le vit,
fuir, peindre ou crier.*

*Sinus, lampe à huile, voix, cerf-volant
tout ce qui est en guerre se noie
et quand la corde s'étouffe
arrête soudainement la girouette.
Sautons comme un athlète
à la recherche d'une brise pure,
laisser la suture
de la peur soit cousue par l'art.
Soyez le poème du fanion
avancer dans la nuit noire.*

*Prenez cette fleur têtue
qui pousse parmi les décombres ;
qu'au moment où il réapparaît ;
comme une lampe à huile, l'aube
et dans chaque foi silencieuse
une cloche sonne,
et même à travers la plus petite fissure
la racine fait tomber le mur.
Il n'y a pas de vert qui ait plus d'avenir
que les gris de Guernica.*

2. L'enseignant demande aux élèves quelles associations ils font en écoutant la musique. Toutes les réponses sont les bienvenues. L'enseignant écrit toutes les réponses au tableau.

3. Le professeur rejoue la musique et montre le tableau El Guernica de Pablo Picasso (1937) : <https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica>

4. L'enseignant demande aux élèves : "Que représente cette image ?" Ensemble, ils concluent, après avoir écouté deux fois la chanson, qu'il s'agit de la guerre et de ses conséquences.

5. L'enseignant demande : "Quelles émotions cette peinture vous fait-elle ressentir ?" les élèves expriment leurs pensées.

6. Une petite histoire sur le tableau et son auteur, ainsi que sur la chanson et ses auteurs :

Pablo Ruiz Picasso (Malaga, Andalousie, 25 octobre 1881 - Mogins, France, 8 avril 1973) était un peintre, sculpteur, graveur, céramiste et décorateur de théâtre espagnol qui a passé la majeure partie de sa vie adulte en France. Considéré comme l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, il est connu pour avoir cofondé le mouvement cubiste, inventé la sculpture construite, co-inventé le collage et pour la grande variété de styles qu'il a contribué à développer et à explorer. Les Demoiselles d'Avignon (1907), œuvre proto-cubiste, et Guernica (1937) comptent parmi ses œuvres les plus célèbres.

Guernica de Picasso est une représentation dramatique du bombardement de Guernica, au Pays basque, par les forces aériennes allemandes et italiennes pendant la guerre civile espagnole. Elle montre les tragédies de la guerre et les souffrances qu'elle inflige aux individus, en particulier aux civils innocents. Cette œuvre a acquis un statut monumental, devenant un rappel perpétuel des tragédies de la guerre, un symbole anti-guerre et une incarnation de la paix.

Cette œuvre est considérée comme un amalgame des styles pastoral et épique. L'élimination de la couleur intensifie le drame, produisant une qualité de reportage comme dans un document photographique. Guernica est bleu, noir et blanc, mesure 3,5 mètres de haut et 7,8 mètres de large, c'est une toile murale peinte à l'huile. Cette peinture est exposée au musée Reina Sofia de Madrid.

Jorge Drexler (Uruguay, 1964 - vivant actuellement à Madrid) est un musicien et un acteur uruguayen. En 2004, Drexler a été largement acclamé après être devenu le premier Uruguayen à remporter un Oscar. Il a été récompensé pour avoir composé la chanson "Al Otro Lado del Río" du film *The Motorcycle Diaries*.

En 2021, Jorge Drexler s'est produit devant El Guernica, au musée Reina Sofía de Madrid. Pour l'occasion, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux et a demandé à ses fans de lui envoyer des strophes de dix lignes, des vers d'une métrique spécifique, avec les pensées universelles et disparates que le chef-d'œuvre de Picasso suscite. Il a reçu 1600 propositions et, bien qu'il n'ait pu en retenir que 4, il a réussi à déchiffrer un message latent depuis 80 ans : il n'y a pas de rouge plus intense que les gris de Guernica.

7. L'enseignant montre aux élèves l'image découpée en 6 carrés. L'enseignant a déjà découpé l'image de façon à ce que chaque élève de la classe ait sa propre partie de l'image. L'enseignant invite chaque élève à examiner l'un des morceaux.

Lorsque chaque élève a un morceau de l'image sur son bureau, l'enseignant encourage les élèves à essayer de la dessiner sur la feuille A4.

8. Lorsque les élèves ont terminé leur travail, l'enseignant crée un grand tableau réunissant les dessins des six élèves. De cette manière, il y aura 3-4 grandes reproductions de la peinture originale dans la classe.

Russie

Activité n° 1

1. Les élèves ont la possibilité d'écouter la composition "Morning" d'Edvard Grieg (<https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0>).
2. L'enseignant demande aux élèves quelles associations ils font en écoutant cette chanson. Toutes les réponses sont écoutées. L'enseignant note toutes les options au tableau.
3. L'enseignant rejoue la mélodie et montre la vidéo.
4. L'enseignant demande aux élèves : "Quelle heure est-il dans cette vidéo ?". Ensemble, ils arrivent à la conclusion qu'il s'agit du début de la matinée.
5. L'enseignant demande aux élèves à quoi ressemble leur matinée en semaine et le week-end. A quoi ressemble une matinée dans une épicerie, une ferme, un zoo, une forêt, etc. Les élèves ont la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont vu, vécu et entendu.
6. L'enseignant lit la description aux élèves :
"Il n'y a pas de vent, les premiers rayons du soleil traversent les troncs d'arbres, il fait semi-obscur, il n'y a pas de mouvement, pas de bruit, il y a une odeur agréable et fraîche dans l'air. La terre humide est élastique sous les pieds ; ici et là, on aperçoit de la mousse verte ou grise, de la menthe, là où un bleuet ou une myrtille a mûri. Il y a plusieurs pins dans les environs. Ils ont des branches épaisses et vertes qui s'élèvent haut dans les airs. Un pic cherche son petit déjeuner au sommet d'un arbre et hurle si fort que l'écho se fait entendre très loin. Une branche craque. Et les voilà ! Les petits serpents à sonnettes ! Ils ont été lâchés par leur mère aux petites heures du matin".
7. Le professeur montre une image du tableau d'Ivan Shishkin "Matin dans la forêt de pins".

Matin dans la forêt de pins par Ivan Shishkin / Wikimedia Commons

Toute la famille d'ours est au premier plan. Une mère ourse et trois petits oursons sur un grand arbre tombé. On peut supposer qu'ils viennent de sortir du trou après une nuit de sommeil. Les oursons jouent joyeusement, tandis que la mère observe les environs et ses petits.

L'image est très positive, tant par son motif que par ses couleurs.

8. L'enseignant demande : "Quels sentiments cette peinture vous évoque-t-elle ?" Les élèves expriment leurs pensées.

9. Le professeur raconte une petite histoire sur le tableau et son auteur.

Ivan Shishkin (1832-1898) était un peintre et critique d'art russe. Connu comme peintre paysagiste.

Portrait du peintre Ivan Shishkin par Ivan Kramskoj / Wikimedia Commons

"**Matin dans une forêt de pins**" (Утро в сосновом лесу) est une peinture de l'artiste russe Ivan Chichkine et du peintre polonais Konstantin Savitsky, qui vivaient en Lettonie. Les ours ont été peints par Savitsky, mais le collectionneur d'art Pavel Tretyakov a effacé sa signature, soulignant que *"de l'idée à l'exécution, tout montre que la manière de peindre et la méthode créative correspondent uniquement à Chichkine"*, raison pour laquelle la peinture est désormais attribuée à Chichkine seul. Aujourd'hui encore, l'analyse de l'œuvre révèle qu'elle a été conçue par les deux artistes ensemble au stade de l'esquisse.

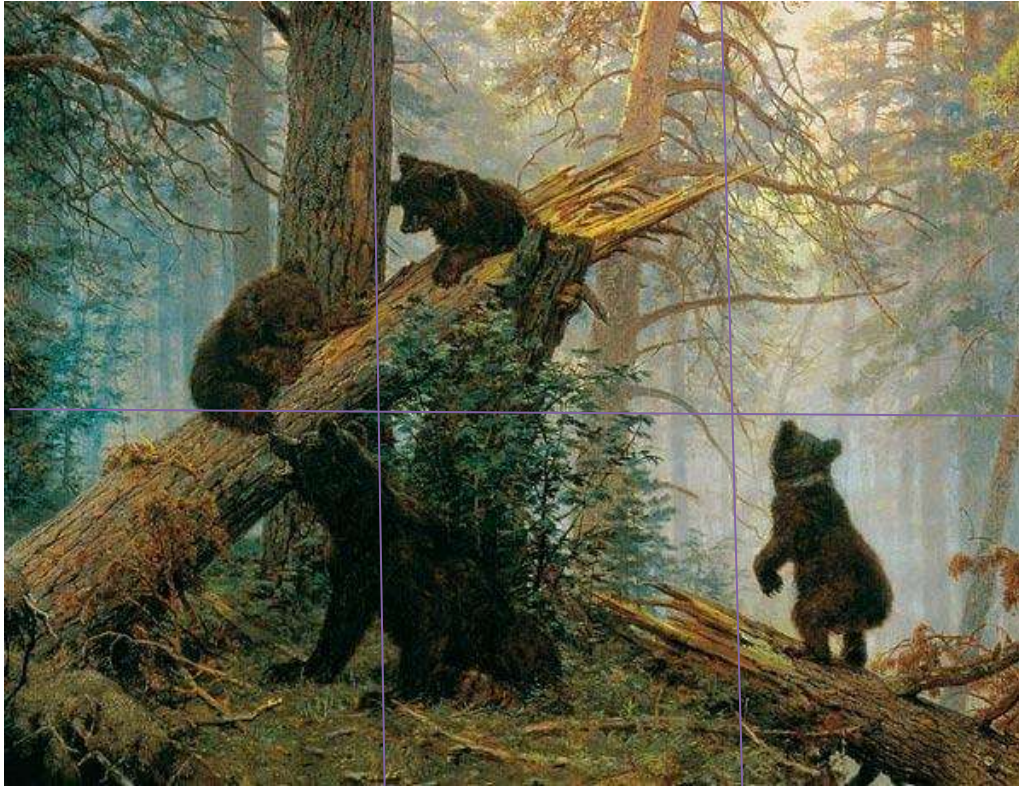
On pense que Shishkin a réalisé cette peinture près de Narva-Jesu (Estonie), où il passait souvent ses étés. Le "Matin dans la forêt de pins" s'est avéré être une peinture extrêmement populaire et a été **reproduite** (reproduction typographique ou photographique de l'œuvre originale (par exemple, une œuvre d'art, un texte), généralement en plusieurs ou nombreux exemplaires, ainsi qu'en taille réduite sur divers objets), y compris le bonbon "Teddy Bear" produit par Laima (en Lettonie, <https://laima.lv/product/laima-sokolades-konfektes-lacitis-kepainitis-3>) et le bonbon "Mishka kosolapi" produit par Red October / Krasny Oktyabr (Russie).

La peinture est actuellement exposée à la galerie Tretyakov à Moscou, en Russie.

10. Utilisez vos téléphones, tablettes et l'internet pour trouver des exemples d'autres objets ménagers qui ont été recouverts par cette peinture.

11. L'enseignant montre l'image découpée en 6 carrés. L'enseignant a déjà découpé l'image à l'avance afin que chaque élève de la classe ait son propre fragment de l'image. L'enseignant invite chaque élève à tirer un de ses fragments. Lorsque chaque élève a un fragment de l'image sur la table, l'enseignant encourage les élèves à essayer de le dessiner sur leur feuille A4. Une fois les croquis réalisés, ils utilisent des pastels et de la gouache pour colorier en se rapprochant

de l'original. L'enseignant a déjà expliqué aux élèves comment mélanger les gouaches pour obtenir la bonne nuance de couleur. Les élèves colorient les objets avec des crayons de couleur pastel et le fond avec des couleurs gouache.

12. Lorsque les élèves ont terminé leur travail, l'enseignant crée un grand tableau en rassemblant les dessins de six élèves. De cette manière, il y aura 3-4 grandes reproductions des peintures dans la classe.

13. Activité complémentaire pour les plus jeunes élèves : inventez et dessinez votre propre barbe à papa en vous inspirant d'un paysage forestier ou d'animaux de la forêt.

Chine

La peinture chinoise est la plus ancienne tradition au monde. Les premiers dessins (spirales, zigzags, images d'animaux) ornaient déjà la faïence à l'âge de pierre. Les premières représentations du monde qui nous entoure datent de 403-221 av. Ce sont les premiers exemples d'œuvres du début de la période moderne.

Les peintures traditionnelles chinoises sont réalisées à l'aide d'un pinceau et d'encre noire ou colorée. Ces œuvres d'art sont peintes sur du papier ou de la soie. Les peintures sont conservées enroulées dans une feuille.

Pour regarder le tableau, le chevalet est déroulé de droite à gauche ou de haut en bas, selon la façon dont le tableau a été créé - horizontal ou vertical. Les peintures horizontales mesurent moins de 3 mètres de long, tandis que les peintures verticales peuvent atteindre 10 mètres de long.

L'écriture chinoise n'est pas basée sur l'alphabet, mais sur un vaste ensemble de caractères à plusieurs niveaux, connu sous le nom de hanyi 漢字.

Le pinyin (chinois : 拼音, pinyin, prononcé [p^hín ín]), également appelé alphabet phonétique chinois, est le système d'écriture officiel permettant de traduire les hiéroglyphes chinois en mots écrits avec les lettres de l'alphabet latin. Cette écriture est utilisée en Chine, en Malaisie, à

Singapour et à Taïwan. Il est souvent utilisé par les Occidentaux pour comprendre les textes chinois. Le pinyin est basé sur le dialecte de Pékin du mandarin.

Activité n° 1

Dessinez des hiéroglyphes à l'encre noire et au pinceau.

Amour

The character '愛' (love) is written in a bold, black, calligraphic style. It consists of a top part with a horizontal stroke and a bottom part with a horizontal stroke and a vertical stroke.

Le bonheur

The characters '雙喜' (double happiness) are written in a bold, black, calligraphic style. '雙' (double) is on the left and '喜' (happiness) is on the right. Both characters have a similar structure with a top horizontal stroke and a bottom horizontal stroke.

L'heure

The character '時' (time) is written in a bold, black, calligraphic style. It has a top horizontal stroke, a middle horizontal stroke, and a bottom horizontal stroke, with a vertical stroke on the right side.

L'art

The character '藝' (art) is written in a bold, black, calligraphic style. It has a top horizontal stroke, a middle horizontal stroke, and a bottom horizontal stroke, with a vertical stroke on the right side.

Amusement, musique

The character '樂' (amusement, music) is written in a bold, black, calligraphic style. It has a top horizontal stroke, a middle horizontal stroke, and a bottom horizontal stroke, with a vertical stroke on the right side.

Source : Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_characters

Les Chinois de l'Antiquité utilisaient divers symboles dans leurs œuvres d'art, donnant à leurs peintures un sens profondément caché.

Quelques-uns des symboles :

L'oie - la fidélité dans l'amour

Dragon - eau, sud

Hibou - protection contre le feu

Grue - la jeunesse, symbole de tout ce qui est bon

Chrysanthème - automne

Orchidée - printemps

Pivoine - noblesse

Pin - Confucianisme

Lotus - clarté.

Les deux principales techniques de peinture chinoise sont les suivantes :

- Style pédant - Gong-bi, également connu sous le nom de style de cour,
- Style à main levée - Shui-mo, que l'on pourrait aussi appeler "peinture à l'aquarelle" puisque "shui" signifie "eau" et "mo" "encre".

Inscription de poésie

La peinture traditionnelle chinoise se distingue de la peinture européenne par le fait que l'image contient une inscription poétique ou de la poésie. Les maîtres exprimaient ainsi leur attitude à l'égard de leurs peintures et les signes s'ajoutaient au contenu. Un écrivain et artiste célèbre fut Su Shi, qui vécut au XIe siècle (8 janvier 1037 - 11 août 1101). Il s'est battu pour que la poésie accompagne toutes les peintures.

Su Shi par Zhao Mengfu / Wikimedia Commons

L'une des œuvres les plus importantes de l'art chinois est "Bois et roche" de Su Shi :
<https://www.christies.com/features/Su-Shi-Wood-and-Rock-to-be-sold-at-Christies-9338-3.aspx>

Activité n° 2

À l'aide de crayons ordinaires ou de fusains de différentes duretés, redessinez la peinture de Su Shi sur une feuille A4.

Géorgie

L'artiste géorgien **Niko Pirosmani** est né le 5 mai 1862 et mort le 7 avril 1918. Il était un artiste primitiviste géorgien. Ses œuvres appartiennent au mouvement artistique naïf. Il était autodidacte en peinture.

Niko Pirosmani par Eduard Klar / Wikimedia Commons

Pirosmani n'avait pas étudié la peinture, mais c'était un artiste talentueux. Ses peintures représentaient des gens, la ville, la campagne et des animaux. Les gens qui le connaissaient aimaient ses peintures, mais il ne pouvait pas gagner beaucoup d'argent en peignant et Pirosmani vivait dans la pauvreté. Certaines personnes appréciaient le talent de l'artiste et, en 1913, ont écrit sur Pirosmani dans le journal *Zakavkazskaia Rech*. Quatre de ses peintures ont également été exposées avec celles d'autres artistes autodidactes. Pirosmani a cependant des difficultés à obtenir des fonds pour vivre et peindre. Avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale, Pirosmani se retrouve encore plus pauvre. Il est expulsé de son appartement et vit dans la cave. Son état de santé est très critique. Il est retrouvé inconscient dans la cave, transporté à l'hôpital, mais ne peut être sauvé.

Ce n'est qu'après sa mort, dans les années 1920, que des articles ont été publiés sur l'art de Pirosmani. Dans les années 1950, l'intérêt pour les œuvres de Pirosmani s'est accru. Elles ont été exposées dans des galeries d'art de différents pays jusqu'à aujourd'hui. Le célèbre réalisateur géorgien Georgy Shangelaya a réalisé un film biographique intitulé "Pirosmani"

(1969). Un musée est consacré à Pirosmani dans son village natal de Mirzaani et un monument est érigé à Tbilissi.

Dans les années 1980, la version russe de la chanson "Dāvāja Māriņa" du compositeur letton Raimonds Pauls, sur des paroles d'Andrey Voznesensky, "Millions de roses rouges", dédiée à Pirosmani, était largement populaire, interprétée par la chanteuse russe Alla Pugachova. L'actrice et chanteuse française Margarita de Sèvres est venue en tournée à Tiflis au début du XXe siècle. Pirosmani l'a vue pour la première fois sur une affiche et, selon la légende, en est tombé amoureux. Les plus riches et les plus puissants recherchaient ses faveurs, mais même pour eux, elle restait inaccessible, sans parler de l'artiste pauvre. Nico l'attendait souvent à l'hôtel, la cherchait par tous les moyens, mais son amour pour l'actrice était un fardeau. Un matin, des chauffeurs commencèrent à arriver à la maison où vivait l'actrice avec des charrettes chargées de fleurs de toutes sortes. Selon la légende, toute la rue devant les fenêtres de Margarita était jonchée de fleurs de toutes sortes - d'ailleurs, il n'y avait presque pas de roses ! Margarita sortit en courant de la maison pour aller à la rencontre du pauvre Pirosmani, serra ses épaules douloureuses et l'embrassa fort sur les lèvres pour la première et dernière fois. Malheureusement, ce geste n'a pas convaincu la belle ; selon les rumeurs, elle s'est enfuie de Tiflis avec un riche admirateur et n'est plus jamais revenue en Géorgie. Un artiste a peint son portrait en mémoire de l'actrice. "L'actrice Margarita" est une jeune fille au visage blanc, portant une robe blanche et un bouquet de fleurs blanches...

"Je pardonne aux blancs", a déclaré Pirosmani. Une belle légende raconte que lors d'une exposition des peintures de Nico Pirosmani au Louvre en 1968, une femme âgée se tenait souvent et longuement devant le portrait de l'actrice ... la même Margarita de Sèvres.

L'actrice Margaret par Niko Pirosmanni / Wikimedia Commons

La spécialité de Pirosmanni était de peindre directement sur un tissu noir à l'huile. Ses œuvres représentent la nature, les animaux, les célébrations joyeuses, la vie quotidienne de la Géorgie et de ses habitants.

Voir la vidéo : <https://www.albertina.at/en/exhibitions/niko-pirosmani/>

Activité n° 1

L'enseignant montre une impression A3 du tableau de Niko Pirosmanni "Begos Company".

Begos Company par Niko Pirosmanni / Wikimedia Commons

Chaque élève choisit un homme de la table et essaie de le redessiner sur une feuille A4, de le colorier avec des crayons de couleur et de le "placer" dans un autre paysage, par exemple un homme avec un poisson dessiné au bord d'un étang, etc.

La classe réalise ensuite une exposition des dessins.