

Références culturelles

Divers sentiments et émotions à travers les œuvres d'art : colère, peur, tristesse, joie, amour, mélancolie, angoisse, mélancolie,... par différents artistes, dans différents domaines, à différentes époques et dans différentes civilisations.

1) Des œuvres qui **expriment** des émotions ou des sentiments.

Un artiste : Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783).

Un domaine : la sculpture.

Différents états.

Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) est un sculpteur allemand. Il réalise de nombreux bustes sur commande, utilisant le bronze, l'albâtre, le marbre ou le plomb. Ses sculptures sont très différentes des bustes de l'époque : sans épaules, visage symétrique et très expressif.

A sa mort, on découvrira dans son atelier un ensemble de bustes inconnus que l'on baptisera « têtes de caractère », ajoutant à chacun un titre en lien avec le sentiment exprimé.

Un artiste, une œuvre déclinée en cinq versions.

Edvard Munch (1863-1944) est un peintre et graveur norvégien, précurseur du mouvement expressionniste.

Munch écrivit dans son journal, en 1892 :

« Je me promenais sur un sentier avec deux amis — le soleil se couchait — tout d'un coup le ciel devint rouge sang, je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture — il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville — mes amis continuèrent, et j'y restai, tremblant d'anxiété — je sentais un cri infini qui se passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. »

Edvard Munch,
Le cri,
1893,
tempera
sur
carton.

Edvard Munch,
Le cri,
1893,
crayons.

Edvard Munch,
Le cri,
1895,
tempera
et
pastels.

Edvard Munch,
Le cri,
1895,
lithographie.

Edvard Munch, *Le cri*, 1910,
tempera sur bois.

(Hachette, valise musée, B11)

D'autres œuvres qui expriment des émotions :

Gustave Courbet, Autoportrait dit Le Désespéré, 1843-1845

Pablo Picasso, Deux femmes courant sur la plage, La course, 1922

Pablo Picasso, La femme qui pleure, 1937

Roy Lichtenstein, Hopeless, 1963

Albrecht Dürer, La mélancolie, 1514,
gravure sur cuivre
(Hachette, valise musée, B3)

+ Photographie de masque

+ Photographie de masque

+ Photographie de masque

2) Des œuvres qui **suscitent** des émotions ou des sentiments.

Meret Oppenheim, *Le déjeuner en fourrure*, 1936

Fétiche à clous Yombe, Zaïre
(Hachette, valise musée, B16)

Salvador Dalí, *Galatée aux Sphères*, 1952

Paul Klee, *Senecio*, 1922

Odilon Redon, *L'araignée souriante*, 1881
(*Nathan, Image 'art cycle 2, les animaux*)

Louise Bourgeois, *Maman*, 1999, Paris 2008

Joseph Beuys, *Infiltration homogène pour un piano à queue*, 1966

Man Ray, *L'énigme d'Isidore Ducasse*, 1920
(*Hachette, valise musée, E9*)

Vincent Van Gogh, *Champ de blé aux corbeaux*, 1890
(*Hachette, valise musée, B10*)

Gargouille, Notre Dame de Paris

Gargouille, Notre Dame de Paris

Gargouille, palais de justice, Rouen

Gargouille

Art de la rue, panneau détourné

Art de la rue, panneau détourné

René Magritte, L'empire des lumières II, 1950
(Celda, L'art en main)

Asensio Julia _ Francisco Goya, Le colosse,
1809
(Hachette, valise musée, B9)

Jannis Kounellis, sans titre, 1969
(Hachette, valise musée, C14)

Le Caravage, Tête de méduse, 1597-98, 2ème version, huile sur cuir sur bouclier de bois
(Hachette, valise musée, B5)

Des pistes de travail :

(en complément du dossier « Boîtes à histoires » 2013-2014)

L'expression des sentiments et des émotions par

- des gestes
 - des couleurs
 - des matériaux
- sur des supports variés.

L'intérieur ou l'extérieur de la boîte peut suggérer l'ambiance (effrayante, gaie) ou les différents moments de l'histoire (plusieurs émotions), ou encore le ressenti des élèves.

-par la **vue**, selon les couleurs : gris ou noir pour la peur, rouge pour la colère,...

-par le **toucher**, selon les textures : papiers ou tissus doux et lisses (velours), coton, tissus matelassés, papier de verre, papiers froissés, ...

-par les **gestes** liés aux sentiments et émotions au travers de verbes d'action : caresser, déchirer, griffer, gratter, taper, tapoter, froisser, zébrer... (amplitude et force du geste).

Rechercher avec les élèves les gestes et les outils appropriés.

Deux axes possibles pour la réalisation des boîtes :

-soit une boîte autour d'un album avec évocation du sentiment dominant ;

-soit une boîte à sentiment liée à plusieurs albums qui l'évoquent (boîte à colère, boîte à bonheur)...

Les boîtes à sentiment :

En amont ou en parallèle des boîtes à histoires, réaliser des boîtes à sentiment dans lesquelles on regroupera des reproductions d'œuvres, des enregistrements (musiques, chansons, bruitages...), des albums, des objets, des matières, ...

► Les bustes sculptés de Franz Xaver Messerschmidt peuvent être l'occasion d'un travail sur le portrait ou l'autportrait photographique trouvant tout à fait sa place dans un projet sur les boîtes à sentiment. L'élève « grimace » pour exprimer un sentiment ou une émotion (étonné, joyeux, triste, fâché, ...) et se fait photographier par un camarade. Cette photographie sera glissée dans la boîte correspondante.

Démarche possible pour "habiller" la boîte à histoire (ou à sentiment).

Temps 1 : recherche de gestes associés au sentiment dominant;

Temps 2 : choix d'une couleur et d'un outil et reproduction de ces gestes sur un support neutre en 2 dimensions (expérimentations, format A3 au minimum) ;

Temps 3 : observation des différentes propositions et choix collectif pour la boîte à réaliser ;

Temps 4 : réalisation de la boîte.

Un exemple détaillé de boîte à sentiment : la boîte à colère.

Enjeux :

Expressivité de la trace permettant de rendre compte de la nature des émotions et des sentiments vécus.

Objectifs :

- Explorer, expérimenter, s'entraîner par la manipulation.
- Ouvrir les possibilités d'action des élèves en jouant sur les variables plastiques.
- Analyser les réponses obtenues et sélectionner pour créer un répertoire des effets produits et proposer des moyens appropriés pour s'exprimer.

Mise en œuvre :

- Expérimenter, en faisant varier un ou deux paramètres : outils, supports, gestes, médiums.
- Définir des constantes et limiter les variables sur lesquelles portera l'expérimentation pour faciliter le travail, selon l'émotion retenue.

Exploiter le support :

- Altérer l'image, en provoquant des accidents : déchirer, couper, percer, trouser, lacérer, chiffonner, froisser ...
- Choisir sa texture : irrégulière, rugueuse, lisse ...
- Penser à « préparer » les supports pour leur attribuer d'autres qualités : mouiller le papier, le froisser, l'enduire, l'encoller, le plisser, le déchirer...

Travailler sur les effets de matière en jouant sur les quantités :

Choisir des outils :

Outils conventionnels, détournés, trouvés, fabriqués... : main, brosse, pinceau, chiffon ou éponge, éponge métallique, peigne, grattoir, fourchette...

Travailler le geste :

Vocabulaire associé:

- colère, brutalité, énervement, rapidité, impulsion, nervosité ...
- gestes saccadés : griffer, taper, gratter, rayer, scarifier, déchiqueter, inciser, maculer, tâcher, triturer...

Prendre en compte :

- **la posture corporelle** : accroupi, assis/debout à la table, face à un chevalet, au-dessus du support, sur le support ...
- **les parties du corps en action** : doigts, main appuyée ou « à main levée », bras, corps entier, pieds...
- **l'ampleur du mouvement** : du bout des doigts, depuis le coude, depuis l'épaule...
- **la structure du mouvement** : de bas en haut, latérale, en essuie-glace, circulaire, balayée, rythmée, ondulante, rageuse, spiralee, en zigzag...

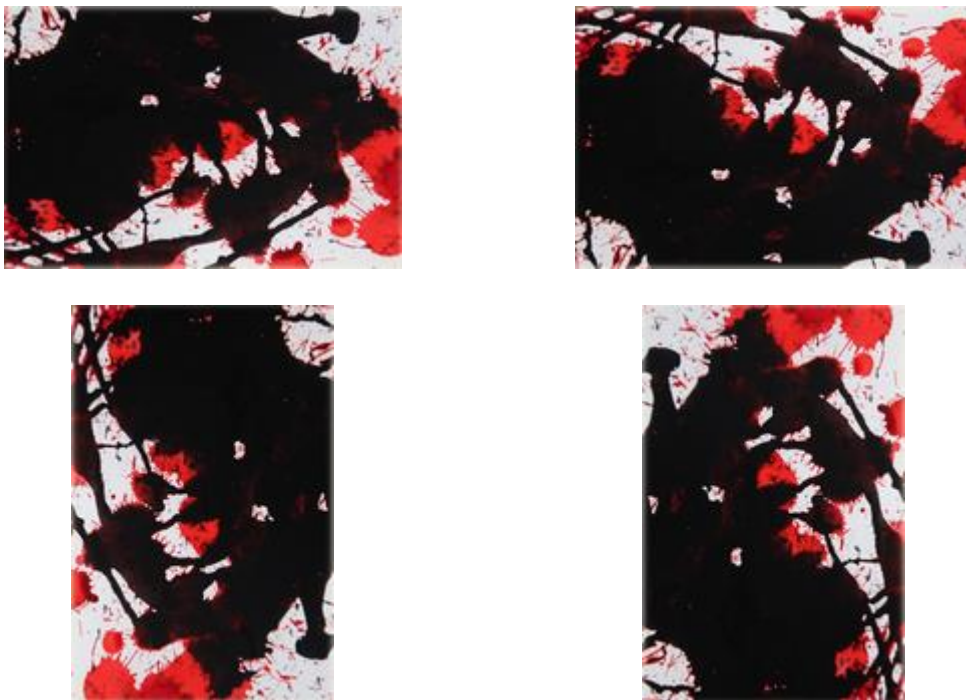
Jackson Pollock

Faire des sélections :

Effectuer un cadrage simple rectangulaire ou carré sur des effets significatifs, expressifs d'une idée précise (donner du sens).

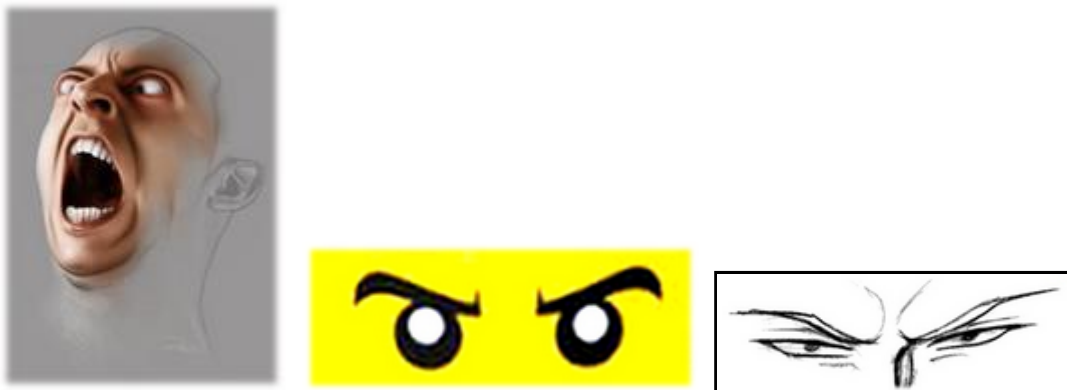

Ce recadrage peut produire des effets différents selon son orientation :

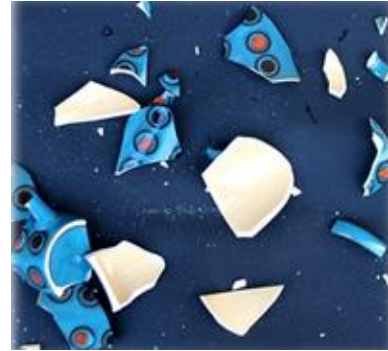
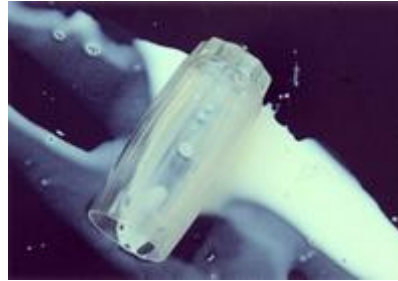
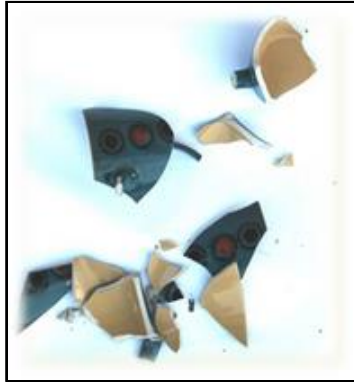
Rester sur le figuratif :

En focalisant sur les visages

Tout ce que l'on peut mettre dans la boîte à colère :

- des productions
- des témoignages photographiques : photographier tout ce qui peut être la résultante de la colère...

- des reproductions d'œuvres : introduire des reproductions d'œuvres d'art où les enfants vont retrouver le geste qui a produit telle ou telle trace.

Quelques références d'œuvres à montrer aux élèves en lien avec des gestes pouvant exprimer la colère (cf. page 8 « les verbes d'action »).

N.B.: cette sélection est forcément subjective.

La Messagière
Jean Messiaer, 1969

Sans titre,
Kazuo Shiraga, 1957
(la couleur)

Zanka
Kazuo Shiraga, 1959
(la matière)

Erschiessungen,
Arnulf Rainer, 1985

Zacken,
Arnulf Rainer, 1969
(sur photographie)

Sans titre,
Hans Hartung, 1982

Buissons ardents,
Wols, 1944

Peinture,
Pierre Soulages, 1956

Tempête de neige en mer,
J.M. William Turner, 1942

Concept spatial,
Lucio Fontana, 1964

Concept spatial,
Lucio Fontana, 1966

Concept spatial,
Lucio Fontana, 1961

Colère de violon,
Arman, 1962

Moulin cubiste,
Arman, 1961

Mamma mia,
Arman, 1961

Des photographies évocatrices:

