

PISTES ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES

LES PERSONNAGES : Questionner le monde (le temps) et arts visuels

Fiche III.1 bis

A METTRE EN LIEN AVEC LA FICHE III.1 (Les personnages. Littérature)

Les activités proposées dans cette fiche reposent sur la lecture d'images. Cette dernière, comme la lecture de texte, nécessite un apprentissage Consulter la fiche **II.2**

Apprentissages à construire

- Prélever des indices sur une image pour déterminer **quel est le personnage principal**.

Attention plusieurs propositions peuvent être recevables à condition d'être argumentées.

- Observer, décrire et mettre des informations en lien pour comprendre les relations qu'entretiennent des personnages :

➤ 2 supports : des reproductions de tableaux.

- 1. Les Ménines. Velasquez 1656 (Las Meninas en espagnol = les demoiselles d'honneur). Toile de plus de 3m de hauteur exposée au musée du Prado en Espagne
- 2. La gare St Lazare. Claude Monet 1877

Images libres de droits : http://eduscol.education.fr/cdi/res/ressource-enseignement/banques_dimages_lib

Reproduction de tableau n° 1

Reproduction de tableau n°2

Proposer des agrandissements (papier ou projetés par vidéoprojecteur, TNI).

Ne pas donner les titres et auteurs des tableaux dès le départ, pour éviter d'avoir à fournir trop d'indications ou d'explications qui viendraient annihiler le travail de recherche des élèves.

➤ **Déroulement**

1) Oral collectif : Phase de description libre dans un premier temps, l'enseignant note les remarques sur une affiche pour en garder la mémoire (le dénoté : ce qui est perçu, vu, nommé. Le connoté : ce que l'on comprend, ce que l'on imagine)

Reproduction de tableau n°.....	
Ce que je vois	Ce que je comprends

2) Regroupement des informations, structuration, métacognition (stratégie d'analyse d'image)

- A l'aide du tableau ci-dessous. Les informations déjà prélevées par les élèves sont regroupées par catégories, d'autres remarques peuvent être ajoutées.
- Pour compléter certaines rubriques, on peut demander aux élèves de réfléchir par deux (réponses notées au brouillon) ou avec l'aide de l'adulte pour les élèves en difficulté.

3) Réponse à la question : Quel est le personnage principal ? Argumentation, validation ou non des hypothèses. Présentation des œuvres (artiste, époque, titre) et apports du maître.

Description des œuvres	Reproduction de tableau 1	Reproduction de tableau 2
	Les Ménines par Vélasquez (donner le titre + tard)	La gare St Lazare de Claude Monet. (donner le titre + tard)
Où se passe la scène représentée ?		
Cette scène se passe-t-elle à notre époque ? Pourquoi ?		
Que font les personnages représentés ?		
D'après-toi qui est le personnage principal, celui qui est plus important que les autres ? Pourquoi ?		
Où sont situés ces personnages sur le tableau ?		
Remarques		

Identifier le personnage principal d'un texte ou d'un tableau peut faire l'objet de débats.

➤ *Les Ménines de Vélasquez*

➔ **Quel pourrait être le personnage principal de ce tableau ?**

- Le peintre qui se met lui-même en scène ou qui, selon les élèves, pourrait représenter la réalisation d'une toile par un autre peintre ?

- « La petite fille », autour de laquelle s'affairent « deux dames » ? Les élèves identifieront-ils les servantes (les ménines ou demoiselles d'honneur) « habillées comme des princesses » ? Ce sont les attitudes des deux femmes qui pourront les mettre sur la voie (généflexion de l'une, révérence de l'autre).

- Les demoiselles d'honneur qui ont donné le titre de ce tableau (las Meninas) ?

- Le chien qui est au premier plan et que certains élèves choisiront pour des raisons affectives ?

- Le ou les personnages (hors champ) vers lesquels plusieurs regards convergent y compris ceux du peintre, et dont on voit le reflet dans le miroir au fond de la pièce ? (très peu d'élèves envisageront cette possibilité ou remarqueront le miroir et le reflet des deux modèles du peintre) ?

➔ La position centrale de l'infante sur le tableau, la couleur claire de sa robe qui se dégage des autres teintes du tableau et l'attitude des servantes inciteront sans doute les élèves à la choisir pour personnage principal. Mais attention ce ne peut être son portrait que le peintre réalise, la position de l'artiste, la direction de son regard et l'orientation de la toile, éliminent cette possibilité.

L'enseignant doit donc accepter tous les arguments susceptibles de corroborer les différentes hypothèses. C'est le prélèvement d'indices et l'argumentation qui priment. Plusieurs réponses peuvent être acceptées.

NB : il sera intéressant de comparer différentes variantes de cette toile réalisées par des artistes d'époques postérieures. L'infante Marguerite est souvent le sujet principal de ces œuvres.

➤ Synthèse : Parler ensuite de ces œuvres, du contexte, des personnages....

Pour en savoir plus sur les Ménines de Vélasquez et les personnages représentés sur le tableau : http://jean-paul.desgoutte.pagesperso-orange.fr/ressources/son_image/menines/Analyse_menines.htm .

Prolongement en arts visuels :

- Proposer des variantes des Ménines Voir ci-après

- Les comparer.

En réaliser d'autres.

- Effectuer un classement chronologique des œuvres et construire une première représentation du temps historique à l'aide d'une frise.

Ex. :

➤ Les Ménines tableau de Velasquez 1656

➤ Les Ménines Goya 1778 . eau forte

➤ Les Ménines : Picasso 1957 (Picasso a réalisé 58 variantes de ce tableau)

➤ Richard Hamilton, les Ménines 1973 (hommage à Picasso). Dessin

➤ Salvador Dali : Les Ménines 1976 peinture

➤ Les Ménines : Manolo Valdes 2006 sculptures en bronze.

➤ *La gare St Lazare. C Monet*

➔ *Quel pourrait être le personnage principal de ce tableau ?*

La question est déstabilisante.

La principale difficulté réside dans l'absence de personnage humain ou d'archétype connus facilement identifiables par les élèves.

Qu'une gare soit un « personnage principal » peut bouleverser les représentations. On pourra alors parler d' « élément principal ».

Les connaissances du monde feront sans doute défaut. Le passé éloigné, l'évolution des techniques et des transports sont en construction au CE1.

Or ce tableau est précisément un document inducteur qui pourra bousculer certaines représentations et construire de nouvelles connaissances.

Une fois admis qu'il y a un « personnage principal », les élèves seront amenés à formuler des hypothèses :

- Est-ce la locomotive qui fume et semble vouloir « sortir de l'image » ? Les deux trains ?
- Est-ce le personnage vêtu de bleu situé au premier plan ? (mais il est minuscule comparé à la locomotive)
- Est-ce la gare qui a donné son titre au tableau ?

....

Plusieurs réponses peuvent être acceptées. La pertinence de l'argumentation et son étayage grâce aux indices prélevés sur l'image doivent primer.

A l'issue des échanges et de la validation ou non des hypothèses, il reviendra à l'enseignant de situer le thème choisi par le peintre et de poser quelques jalons sur le contexte historique de « révolution industrielle ». La naissance du chemin de fer a bouleversé la vie des Européens au 19ième et au 20ième siècles. Il a favorisé les échanges économiques. Pour les artistes de cette époque l'objet, le monument, le bâtiment, le thème de l'essor industriel... deviennent sujet principaux.

Prolongements :

On proposera aux élèves plusieurs variantes de la gare St Lazare peinte par C Monet afin qu'ils les comparent. Pour illustrer l'importance du thème de l'essor industriel et des progrès techniques dans l'art au 19ième et au 20ième siècles, on pourra travailler sur d'autres supports (peinture, architecture, photographies, objets du quotidien, extraits de films (Chaplin *Les temps modernes* par ex), mobilier...) et balayer l'ensemble des domaines de l'histoire des arts.

Construire une première représentation du temps historique à l'aide d'une frise : l'évolution des transports : la gare St Lazare à différentes époques, les trains : de la locomotive à vapeur au TGV.

Ex.

- Claude Monet : La gare St Lazare 1877 (1 des 12 tableaux peints par Monet sur ce thème)
- Caillebotte : le pont de l'Europe 1876
- Construction de la Tour Eiffel (de 1887 à 1889). Photographies Extrait du site : <http://www.pharadise.com/blog/?p=944>
- Départ du premier train de voyageurs de la gare Saint-Lazare vers Le Pecq. La photo est prise pendant la reconstitution de 1930 de l'inauguration par la reine Marie-Amélie le 24 août 1837.
- La gare St Lazare rénovée en 2012 (photographie extraite du site : <http://www.trains-horaires.com/actus/evenements/375-inauguration-de-la-gare-saint-lazare>)

