

FICHE Pédagogique :

PROJET : Back to black
Création Textile

"Suivez-moi, que j'aie un peu montrer mon habit par la ville"
Acte III Sc.1 - Molière, 1670
"Le bourgeois gentilhomme".

Définitions :

Vêtement - Habillement qui sert à couvrir le corps.
Costume - Manière de se vêtir.

DOMAINE :

Elargir sa culture artistique

THÈME :

Les représentations des étoffes dans l'oeuvre.

NIVEAU :

Seconde (fin d'année scolaire)
spécialité - BAC PRO MMV
Métiers de la mode, vêtement

PARTENAIRES ASSOCIES :

Musée Fabre - Montpellier

DISCIPLINES ASSOCIEES :

Ens. PRO, Lettres- Histoire

OBJECTIFS :

Comment reconnaître, s'approprier, les représentations textiles dans l'oeuvre d'art et les réinvestir dans un projet d'arts appliqués.

CAPACITES :

- Repérer
- Identifier une matière textile
- S'interroger origine, production, fabrication textile.

CAPACITES :

- Repérer et établir des correspondances avec des oeuvres contemporaines (PIERRE SOULAGES).
- Appliquer une méthodologie de projet
- Produire et Communiquer

CONNAISSANCES :

- Connaissances des grands repères historiques, culturels et du costume du 16e au 18e siècle..
- Des oeuvres et des techniques nouvelles que l'élève peut situer dans un contexte (Pierre Soulages).

ATTITUDES :

- Projection dans l'histoire
- Regard critique sur des productions contemporaines
- Goût de l'expérimentation
- Développement d'un esprit critique
- Valorisation de sa démarche et de sa production

METHODES et OUTILS :

- Fiche à remplir, par oeuvre
- Echantillons textiles (Repérer, Toucher, Visualiser...)
- Outils spécifiques, à la réalisation des créations textiles (ouate, textiles,...)

PRE-REQUIS :

- HIDC : Antiquité, Moyen-Age, Renaissance Italienne
- La peinture Non-Figurative : Soulages et l'Abstraction
- Manipulations des machines industrielles (piqueuse plate, surjeteuse,...)

DEROULEMENT :

INVESTIGATION - MUSSEE FABRE

OBSERVER/ S'INFORMER : Parcours ciblé autour de 6 oeuvres, au sein du musée Fabre. Le groupe élèves accompagné par la médiatrice et le professeur d'Arts Appliqués parcourent de façon chronologique et observent les oeuvres, la médiatrice donne les grandes lignes (prise de notes).

REPERER/ IDENTIFIER/ ANALYSER : Associer une oeuvre - un textile. Par groupe de 2 élèves, les binômes sont dotés de fiches à compléter (graphique et écrite) ainsi qu'une enveloppe contenant des échantillons textiles et passementerie.

- Descriptif de l'oeuvre : nom oeuvre, auteur, titre...
- Traduire plastiquement la matière
- Etablir des correspondances entre événements historiques, culturels et les costumes.
- Situer dans le temps

FICHE Pédagogique :**DEROULEMENT :****INVESTIGATION - MUSEE FABRE - SOULAGES**

OBSERVER/ S'INFORMER : Parcours ciblé autour de 3 oeuvres emblématiques, de Pierre Soulages. Le groupe élèves accompagné par la médiatrice et le professeur d'Arts Appliqués observent les oeuvres. La médiatrice donne les grandes lignes (prise de notes), les élèves tentent de dégager des mots-clés et donner du sens au travail de l'artiste.

REPERER/ IDENTIFIER/ ANALYSER:

Associer une oeuvre - une ou des technique(s)

Compléter graphiquement et par écrit, les fiches. Utiliser le vocabulaire spécifique.

EXPERIMENTATION - Mise en place d'un LABO Créatif :

RECHERCHER/ TRADUIRE

Verbalisation, à la suite de la visite et lancement du projet :

BACK TO BLACK

Le projet d'Arts Appliqués consiste à amener les élèves à proposer des solutions , **créations TEXTILES** autour du travail de **Pierre Soulages**.

Organisation d'un atelier, mise à disposition d'une salle et d'un parc machine (expérimentations tissus), les élèves sont accompagnés par un professeur d'enseignement professionnel et d'un professeur d'Arts appliqués.

Phase 1 : feuilles de papier de soie noir, pour premières expérimentations

TRANSFERER : **Les Gestes**

Les mots-clés aborder lors de l'observation des oeuvres de Pierre Soulages Strier, broser, lisse, peigné, empâté... - plier, plisser, tordre, couper ..- horizontal, vertical, oblique - rythme (répéter, alterner,...)

Phase 2 : Textiles noirs (velours, satin, mousseline, dentelle...)

TRANSFERER : **Les Effets Matières**

Mat, brillant, satiné... - par une ou plusieurs matières

TRANSFERER : **Les Outils Techniques**

Pinceau, racloir, brosse... - par surjeteuse, piqueuse plate, point de recouvrement...

REALISATION

A la suite des expérimentations, chaque élève va devoir proposer une création textile noire, au format 30x30 cm.

DEROULEMENT :**COMMUNICATION - MUSEE FABRE - SOULAGES**

Les créations textiles pourront être présentées au musée Fabre et donner lieu à une présentation faite par les élèves.

Nommer :

RENAISSANCE

période :

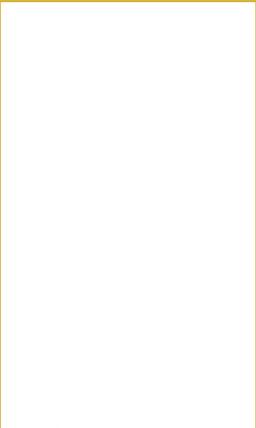
titre de l'Oeuvre :
Le mariage mystique de
Sainte Catherine
nom de l'Artiste :
Véronèse

date : 1560-65

technique & dimensions :
1,305 x 1,300 - Huile sur toile

Observer & Traduire : la MATIERE

(croquis)

endroit

envers

Le Costume de **NOCES** :

- Les matières employées dans l'oeuvre sont-elles contemporaines à la période à laquelle se déroule la scène?

~~OUI~~ **NON** (*à rayer)

Apparition et usages de nouvelles matières à la renaissance.

Sujet ou genre de l'oeuvre :

(* à rayer)

- peinture religieuse
- ~~peinture mythologique~~
- ~~portrait~~

Dénotation (costume(s)) :

Ste Catherine est drapée dans un long manteau richement décoré, rappelant les costumes antiques (himation, peplos).

Connotation (costume(s)) :

Actualisation d'un sujet religieux. Retour à l'antique. L'artiste habille la mariée à la mode de l'époque, 16e siècle. Textiles (brocart, velours, organ-di) et chevelure blond vénitien.

Définir **MATIERE**: **Brocart**, riche tissu de soie réhaussée de dessins brochés en fils d'or et d'argent.

Type **TISSAGE** : **Velours**, nécessite de nombreux fils - LUXE, réservé aux classes aisées (voir analyse : portrait Bernard le Bovier de Fontenelle)

VISUALISER :

- ..Richesse décor.....
- ..Motif floral.....
- ..Précieux.....

TOUCHER :

- !!! pas d'échantillon!!!
- ..tissu se rapprochant à
- ..fournir aux élèves.....

Situer : la date de réalisation (.) et la période à laquelle se déroule la scène (.)

THEME sujet :

Un mariage mystique est une élévation mystique d'une sainte ou d'un saint, qui atteint une forme d'union avec le Christ assimilable à un mariage. Le mariage mystique des saintes est source d'inspiration pour les peintres chrétiens. Les saintes sont représentées comme épousant le Christ enfant afin de garder une imagerie pure.

COSTUME :

Le costume de Sainte Catherine mêle étoffes du 16ème siècle : velours, brocart, organdi et référence à l'Antique.

La forme générale du manteau (rectangulaire), flottant et drapé repose sur le principe du drapé, caractéristique de cette période.

Paolo Véronèse habille le personnage principal de ce tableau avec un costume "antiquisant", il s'inspire des formes générales connues à cette époque des vêtements antiques. En revanche, les étoffes employées par l'artiste sont très en vogue au 16e siècle.

Portrait de jeune femme de profil, par Domenico Veneziano, vers 1465,

Gemälde Galerie, Berlin

Portrait d'Isabelle de Portugal, reine d'Espagne épouse de Charles Quint,
par Le Titien, 1548, Musée du Prado, Madrid

Nommer :

période : 17e siècle

titre de l'Oeuvre :

Le cardinal de Bonsy

nom de l'Artiste :

Domenico Zampieri

date : 1616

technique & dimensions :

1,53 x 1,04 m - Huile sur toile

Sujet ou genre de l'oeuvre :

(* à rayer)

- ~~peinture religieuse~~
- ~~peinture mythologique~~
- portrait

Dénotation (costume) :

Portrait du cardinal de Bonsy, situé au centre de l'oeuvre. Le cardinal pose dans son costume religieux caractéristique de l'époque. Splendeur et préciosité des étoffes : Taffetas de soie, dentelle...

Connotation (costume) :

Portrait profane - commande personnelle du cardinal - A caractère officiel - Position social élevé du personnage car portrait en pied (réservé aux personnages importants) - Emploi d'étoffes luxueuses : soie, dentelle, voile de lin...

Le Costume **RELIGIEUX** :

- Ce type de vêtement évoque-t-il?

Richesse ou **Pauvreté** (*à rayer)

- A quel rang social se situe l'église?

Puissance de l'église au sein de la société,
position élevée de ses représentants.

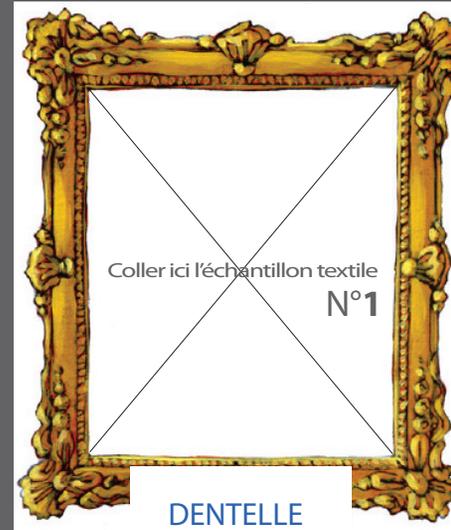
Situer : la date de réalisation (.) et la période à laquelle se déroule la scène (.)

16

17

18

19

Définir **MATIERE** : **Dentelle**, tissu ajouré fait d'entrelacement de fils formant des motifs décoratifs - LUXE

Type **TISSAGE** : Sans trame, ni chaîne

VISUALISER : Délicat .....
Ajouré .....

TOUCHER : Raffiné .....
Ajouré .....

Définir **MATIERE** : **Soie**, fibre naturelle animale. Fil résistant et brillant. LUXE

Type **TISSAGE** : **Taffetas changeant**, étoffe de soie serrée, sans envers dont la chaîne et la trame sont de nuances différentes.

VISUALISER : Brillant .....
Soyeux .....

TOUCHER : Craquant .....
Sec .....

THEME sujet :

Portrait profane d'un représentant de l'église Catholique. Le portrait du cardinal symbolise par son habit le caractère officiel de sa fonction

Le 17e siècle voit naître un mouvement de réflexion religieuse né des réformes catholiques et protestantes : le vêtement est au coeur des débats sur la richesse et la pauvreté, sur le nécessaire et le superflu

COSTUME :

Description des différents éléments :

La **MOSETTE** : Petit manteau tombant des épaules à la ceinture, que portent par dessus le ROCHET les évêques et autres ecclésiastiques privilégiés, de soie et de couleur rouge pour les cardinaux.

Le **ROCHET** : Tunique blanche en toile de lin descendant habituellement jusqu'au dessus du genoux et munie de manches étroites. Il est souvent orné de DENTELLE à sa partie inférieure et au bas des manches.

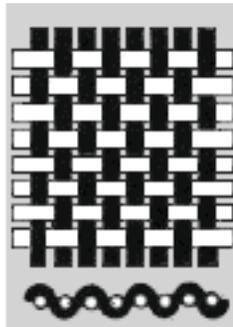
La **DENTELLE** : Apparition à la Renaissance de la dentelle, au 16e siècle, vers Venise. François 1er crée les premières manufactures royales (Tours).

La **SOUTANE** : Longue robe en soie de couleur, boutonnée sur le devant.

La **CALOTTE** : Petite coiffure en soie rouge , qui couvre le sommet du crâne.

ETOFFES :

les armures toile ou taffetas, chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et au-dessous de chaque fil de chaîne et réciproquement, ce qui donne un tissu peu déformable

Nommer :

18e siècle
ROCOCO

période :

titre de l'Oeuvre :

Vertumne et Pomone

nom de l'Artiste :

Jean Ranc

date : 1710-22

technique & dimensions :

1,70 x 1,20 m - Huile sur toile

Sujet ou genre de l'oeuvre :

(* à rayer)

- ~~peinture religieuse~~
- peinture mythologique
- ~~portrait~~

Dénotation (costume) :

Pomone porte une très belle "robe à la française", en soie rouge vermillon. Elle est habillée à la mode de l'époque : corset, jupons, chemise et passementerie. Coloris acidulés où scintillent le jaune et l'orangé en un bouillonné soyeux. Elle porte également une chemise de fine toile blanche, dotée de dentelle col, manches

Connotation (costume) :

Le peintre aborde l'image de la vertu menacée ou bien encore le rapprochement de la beauté et la vieillesse en employant un sujet issu de la mythologie grecque. Le traitement de la lumière et la surenchère d'étoffes volumineuse renvoient aux "fêtes galantes", du 18e siècle.

Observer & Traduire : la MATIERE (croquis)

Définir MATIERE : Soie, fibre animale (vers à soie). Fil soyeux et résistant. LUXE, textile couteux et délicat, réservé aux classes les plus aisées.

Type TISSAGE : Satin, étoffe de soie fine, qui offre un aspect brillant, dont la trame très serrée n'apparaît plus sur l'endroit.

VISUALISER :

Soyeux,.....

Brillant, souple,.....

Précieux.....

TOUCHER :

Doux,.....

Souple,.....

Lisse, bruissement.....

Situer : la date de réalisation (.) et la période à laquelle se déroule la scène (.)

THEME sujet :

Pomone, nymphe d'une très grande beauté, déesse dans la mythologie grecque vieille sur les fruits et les jardins. Vertumne, dieu du jardin et du vin veille lui sur les transformations de la nature au fil des saisons. Ce dernier tente en vain de la séduire. Il y parvient en prenant l'apparence d'une vieille femme. Le sujet est tiré de l'ouvrage d'Ovide, les Métamorphoses XIV. Ovide raconte comment la nymphe Pomone fuyait les dieux champêtres et leur violence virile, fut séduite par Vertumne amoureux d'elle. Il prit l'apparence d'une vieille femme pour l'approcher et lui conta l'histoire édifiante d'une belle insensible qui causa la mort de son soupirant.

Le peintre a choisie de représenter cette rencontre afin de traiter le rapprochement de la beauté et la viellesse tout comme l'image de la vertu menacée. Virtuosité de la technique, rendu des matières, traitement de la lumière... Le peintre fusionne idéal, réalité et mythologie.

COSTUME :

POMONE, déesse de la mythologie grecque est vêtue à la mode du 18e siècle (costume et étoffes).

La **ROBE à la FRANCAISE** : Costume féminin, porté par les élégantes, en plus de refléter le statut social remplit une fonction supplémentaire : celle de modeler le corps, de lui imposer une allure représentative de son rang. Le CORPS à BALEINE, utilisé depuis la Renaissance est l'élément principal qui modifie le port naturel de la femme.

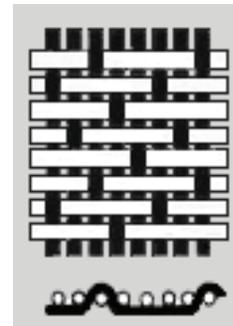
Les **ROSETTES** : Noeuds de rubans bleues, servant à décorer le costume mais aussi à cacher les liens qui permettaient d'attacher les manches à la robe.

La **CHEMISE** : de fine toile blanche, dotée de dentelle à l'encolure et aux bas des manches "engageantes".

ETTOFFE(S) :

D'apparence, la soie fine est une matière souple et brillante, alors que la soie sauvage est plus rugueuse et mate

Armure SATIN : L'armure satin donne un tissu uni. Cela est du à la prédominance de la chaîne ou de la trame. C'est ce qui donne des étoffes fines, lustrées et brillantes sur l'endroit et mat à l'envers. On évite tout effet accentué de diagonal, grâce à des disséminations des points de liage. Ce tissage produit des tissus faciles à draper et très flexibles comme par exemple le damas ou le satin.

Nommer :

période :

18e siècle

titre de l'Oeuvre :
Bernard le Bovier de Fontenellenom de l'Artiste :
Hyacinthe Rigaud

date : 1713

technique & dimensions :
0,805 x 0,650 - Huile sur toile

Sujet ou genre de l'oeuvre :

(* à rayer)

~~peinture religieuse~~~~peinture mythologique~~

- portrait

Dénotation (costume) :
Portrait de Bernard le Bovier de Fontenelle, portant un costume d'intérieur. Drapé dans un large manteau de velours marron, il porte en dessous une chemise blanche négligemment entrouverte, retenue par un ruban de satin bleu et un couvre chef

Connotation (costume) :
Philosophe et poète français qui annonça l'esprit des Lumières. Ce portrait évoque un esprit de liberté de par sa tenue et la simplicité du décor. Aucun artifice symbolisant son appartenance au roi. Statut social = luxe étoffe

Définir **MATIERE** et **TISSAGE** :

Velours, étoffe de soie qui présente à l'envers une surface mate et lisse, à l'endroit une surface lustrée et moelleuse. LUXE

VISUALISER :

Doux.....
Souple.....
Velouté.....

TOUCHER :

Poilu.....
Moelleux.....
Peluche, Doux.....

Situer : la date de réalisation (.) et la période à laquelle se déroule la scène (.)

16

17

18

19

Nommer :

titre de l'Oeuvre :

Philippe de Vendôme

nom de l'Artiste :

Jean Raoux

date : 1724

technique & dimensions :
2,52 x 2,00 - Huile sur toile

Dénotation & Connotation :
Philippe de Vendôme porte un costume militaire, symbolisant sa fonction et son rang. Il porte un justaucorps de velours bleu, ornementé de brandebourgs et une culotte assortie. La chemise blanche de toile fine, les bas de soie, les chaussures de cuir à bouts carrés donnent à son propriétaire toute sa grandeur. Le décor : livres, chien, temple... y contribuent également.

Quiz :

1- A votre avis, quel est le statut social du personnage principal? justifier :

Philippe de Vendôme faisait partie de l'aristocratie. Arrière petit fils d'Henri IV.

2. Quelle différence y-a-t-il entre ces deux portraits?

Philippe de Vendôme porte-t-il ? (* à rayer)

un **Costume d'APPARAT**

ou

un **Costume d'INTERIEUR**

Ces 2 types de costumes développent un véritable langage politique, dont la première fonction est de traduire visuellement la hiérarchie du pouvoir à travers le luxe des matières, broderies, dentelles, passementerie

Identifier :

chemise 5

brandebourgs

3

3 bis

dentelle

2

gilet

4

culotte

6

bas de soie

Justaucorps

1

2

3

4

brandebourgs

THEME sujet :

Portrait Bernard le Bovier de Fontenelle :

“Il faut ne donner que la moitié de son esprit aux choses... que l'on croit, et en réserver une autre moitié libre où le contraire puisse être admis s'il en est besoin.” Entretien sur la pluralité des mondes, Bernard le Bovier de Fontenelle.

Philosophe et poète français qui annonça **l'esprit des Lumières**. Fondé sur la Tolérance, la raison, la foi en la science et la remise en question de l'absolutisme royal et divin.

Fils d'un avocat et neveu des Corneille de par sa mère, il fit de brillantes études chez les jésuites de Rouen.

ETOFFE :

Type de TISSAGE : **VELOURS**

Type de tissage venant de Chine et offrant un effet velouté, très doux au toucher. Cette technique se répand en Iran puis dans toute l'Europe.

Etoffe de soie, laine, coton, etc. qui présente généralement à l'envers une surface mate et lisse, à l'endroit une surface lustrée et moelleuse, formée de poils courts, dréssés, serrés.

Les velours sont des tissus recouverts de poils courts et serrés qui masquent complètement l'armure de fond, toile ou sergé, visible seulement à l'envers du tissu (...). Les poils sont formés par des boucles fixées sur les fils de chaîne (velours de soie) ou sur les fils de trame (velours de coton) et coupées ensuite.

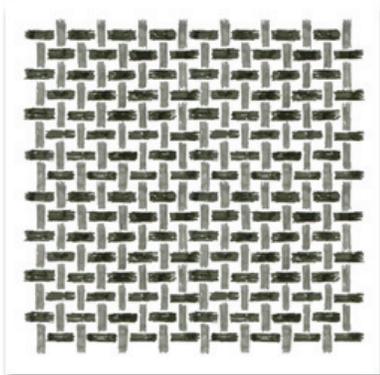
Armure : Terme de tissage désignant le mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame dans un tissu. Suivant le motif d'armure, le tissu obtenu est plus ou moins souple et déformable.

Fils de chaîne : Fils positionnés dans le sens de la longueur. L'ensemble formé sert de support à la trame.

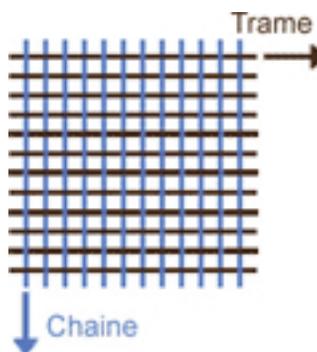
Fils de trame : Fils positionnés dans le sens de la largeur. L'entrecroisement des fils de chaîne et de trame donne alors le tissage.

Navette : Instrument de tissage qui est lancé entre les fils de chaîne afin d'y passer le fil de trame et de réaliser le tissage.

Tissage toile ou Armure toile : Le tissage toile est le plus ancien et le plus simple des tissages. Il est obtenu en soulevant alternativement les fils pairs et les fils impairs de la chaîne, pour laisser passer le fil de trame.

tissage toile

Nommer :

période : 18e siècle
Néoclassicisme

titre de l'Oeuvre :
Enée dans l'embrasement de Troie

nom de l'Artiste :
Joseph-benoît Suvée

date : 1784

technique & dimensions :
3,200 x 2,590 - Huile sur toile

Sujet ou genre de l'oeuvre :

- (* à rayer)
- ~~peinture religieuse~~
  - peinture mythologique
  - ~~portrait~~

Dénotation (costume) :
Enée personnage central est arrêté par sa femme et son fils. Les 3 personnages portent des costumes antiques, reposants sur le principe du Drapé et des sandales caractéristiques de l'époque.

Connotation (costume) :
Retour aux thèmes antiques, prônant le triomphe de la raison sur les passions, recherche la clarté et l'harmonie. Néoclassique, condamne les raffinements excessifs, la dépravation et veut oublier les moeurs de la société du 18e s.

Définir **MATIERE** et **TISSAGE** :
Voile de lin, origine végétale.

VISUALISER : Simple
Fin, souple
Mat

TOUCHER : Souple
Délicat
Sec

Situer : la date de réalisation (.) et la période à laquelle se déroule la scène (.)

Quizz :

1- Comment nomme-t-on le vêtement principal que porte la femme d'Enée?

PEPLOS : tunique féminine, enroulée autour du corps

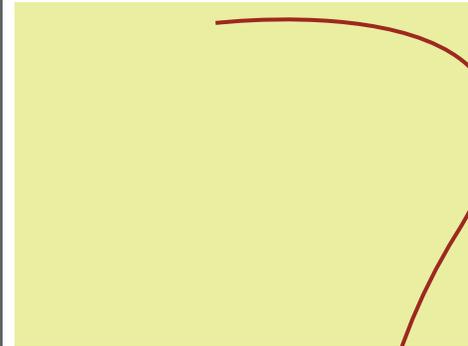
2. Sur quel principe repose ce type de vêtement? (* à rayer)

PLISSER - DRAPER - FROISSER

3. Cette oeuvre date de 1784 (18e siècle), les matières et les costumes des personnages sont-ils à la mode de l'époque? Justifier

NON. Suvée traite au 18e siècle d'un sujet issu de la mythologie grecque et reste fidèle à l'habillement de l'époque antique (principe : 1 pièce de tissu drapé autour du corps). Cette oeuvre a une fonction morale : mise en avant des valeurs civiques. Aucune frivolité ou de débauche (en réaction au Rococo ou Baroque), mais honneur et vertu.

MODE d'emploi : vous devez habiller la silhouette à l'aide des éléments ci-dessous.

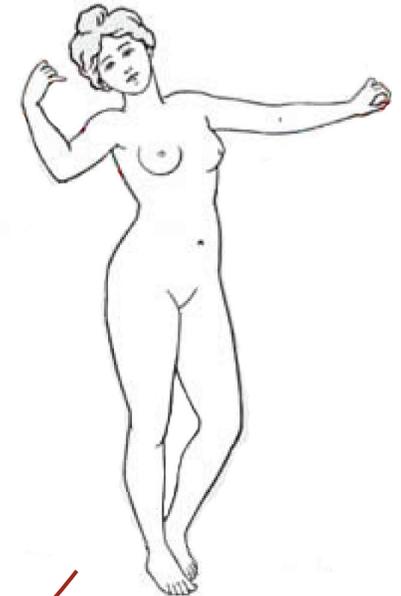
Rectangle d'étoffe de lin

2 Fibules (broches)

Motif clé Grecque

Cordelette

THEME sujet :**PERIODE NEOCLASSIQUE :**

En réaction au raffinement excessif et au relâchement des mœurs de la société dont l'art Rococo est l'expression artistique. Le Néoclassicisme prône l'équilibre, la précision, le rejet des excès de style et des expressions passionnelles s'inspirant de modèles issus de la sculpture et de l'architecture antiques. Recherche de perfection morale.

L'artiste doit assumer des engagements civiques dans la société et proposer des sujets édifiants.

Renaissance des canons, de l'architecture et des motifs décoratifs grecs.

GRECE ANTIQUE :

Située, entre 850 et 31 avant JC.

COSTUME :

Enée :

Enée porte sur sa tunique une CUIRASSE (cuir et métal), par dessus, il porte la CHLAMYDE, manteau militaire porté par les chefs militaires. La Chlamyde repose sur le même principe que tous les autres vêtements de l'antiquité, enroulé autour du corps : DRAPER. Son étoffe de laine, tissée dans un fil fort et torsadé, est très rigide.