

Parcours dans les collections du musée Fabre Maternelle en autonomie

Couleurs en salade

Sommaire

Principe de la visite et thèmes à développer.....	Page 2
Module 1.....	Page 3
Module 2.....	Page 4
Module 3.....	Page 5
Module 4.....	Page 6
Biographies	Page 7
Bibliographie.....	Page 7
Lexique	Page 9

DEROULEMENT DE LA VISITE

Le responsable du groupe, muni du contrat de réservation, se présente à la caisse groupe pour retirer le billet. Le dispositif est ensuite à retirer à l'accueil groupe situé à côté de l'auditorium. Le groupe attend à l'accueil groupe où des vestiaires et des toilettes sont à disposition.

RAPPEL DES CONSIGNES

Avant de commencer la visite, il est nécessaire de faire un rappel des consignes de sécurité. Il est conseillé de faire asseoir les enfants devant chaque tableau en rappelant de bien se tenir éloignés des murs, surtout pour les zones situées dans les couloirs. Seuls des crayons à papier sont autorisés au sein du musée.

Attention, la localisation des œuvres est susceptible de changer. N'hésitez pas à vous rapprocher des surveillants de salles. Une œuvre peut également être temporairement prêtée (cf www.museefabre.fr rubrique « Visiter » puis « les prêts »)

*Les images des œuvres présentées dans ce document peuvent être téléchargées en bonne définition sur le site : www.museefabre.fr
Rubrique : « étudier » puis « recherche d'œuvres »*

THEMES A DEVELOPPER

- Les couleurs primaires et les couleurs secondaires (complémentaires pour les GS)
- Les nuances de couleur
- Les tons clairs – les tons foncés
- Les couleurs chaudes - les couleurs froides
- Le travail de l'artiste, ses matériaux, sa peinture.

COMPOSITION DE LA MALETTE PEDAGOGIQUE :

- Disques de filtres colorés
- Tableau aimanté
- Aimants
- Images de fruits
- Elastiques

PRINCIPE DE LA VISITE

L'objectif de cette visite menée en autonomie par l'enseignant est de mettre en contact les élèves de maternelle avec des œuvres d'art. A travers quatre modules les élèves seront mis en situation expérimentale et descriptive pour découvrir de façon interactive la richesse des couleurs et du vocabulaire associé. Le support de leur travail d'observation et d'interprétation sera des fruits symbolisant des couleurs. Ainsi pourra s'opérer une connexion visuelle et intellectuelle autour d'un choix d'œuvres de la collection du Musée Fabre. Ce dispositif dans son ensemble, permet de stimuler l'imaginaire en favorisant les rapprochements, les différences, les mises en réseaux : travailler l'évocation.

Module 1 : salle Atrium

Jeu de mots / jeux de couleurs : expérimenter les couleurs pour apprendre à identifier les couleurs primaires et secondaires.

Module 2 : salle des modernes, premier étage

Étalage du marchand : traduire l'intensité des couleurs par des rangées de fruits formant des colonnes de couleurs.

Module 3 : Galerie contemporaine, niveau 1

Couleurs en salade: composer une salade de fruits à partir des couleurs du tableau observé.

Module optionnel : salle Hondius, n°7, niveau -1

Nature morte : observer une peinture figurative et sensibiliser au genre de la nature morte.

Jan van Huysum, *Nature morte aux fruits*, Vers 1730 - 1740, Huile sur cuivre

NB : En fonction de votre projet pédagogique vous pouvez choisir de faire l'ensemble des modules, d'en faire une sélection ou encore d'en choisir l'ordre de progression.

Les modules 2 et 3 s'appuient sur une suggestion d'œuvres ; vous pouvez les intervertir selon le projet pédagogique ou selon les disponibilités de l'accrochage des œuvres au musée.

Possibilité de préparation et / ou de prolongement en classe :

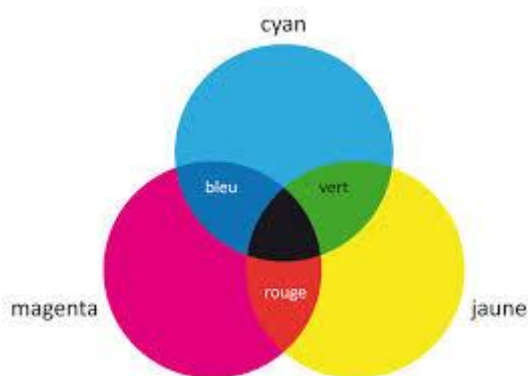
Dans l'idéal effectuez un travail préparatoire autour de la perception des couleurs, leur appartenance aux teintes chaudes ou froides

Illustrez les particularités de la couleur avec l'histoire d'Ellen Stoll Walsh, *Trois souris peintres*, Edition Mijade

Proposez aux enfants d'expérimenter eux-mêmes la création de couleurs secondaires par le mélange des couleurs primaires.

Créez un nuancier. Possibilité de le réaliser à l'aide de sable coloré.

Elaborer un poème autour du vocabulaire du dispositif.

Cercle chromatique

Module 1 : salle Atrium ou en classe

Jeu de mots / jeux de couleurs : expérimenter les couleurs pour apprendre à identifier les couleurs primaires et secondaires

Dans un premier temps : s'installer dans l'atrium distribuer les disques de couleurs primaires aux élèves contenus dans la mallette. Identifier une à une les **couleurs primaires** à l'aide des disques colorés bleu-jaune-rouge.

Dans un second temps : inviter les élèves à superposer les disques pour créer de nouvelles couleurs. Nommer la/les couleurs et expliquer les **couleurs secondaires**.

Dans un troisième temps : faire correspondre un fruit à chaque couleur s'aider des images contenues dans la mallette.

Dans la langue française on retrouve parfois des noms de fruits, légumes employés comme adjectifs pour désigner une couleur :

« violet aubergine » = expression complète « violet de la couleur de l'aubergine »

Nommez-en avec les élèves : « orange potiron », « jaune citron », etc.

Puis explorer le contenu de la mallette : identifiez avec les élèves le fruit et la couleur qui lui est associée.

Couleurs et noms = adjectifs de couleurs :

Orange – carotte – potiron – clémentine - abricot

Jaune – citron

Marron – châtaigne

Noir – mûres, raisins

Rose – framboise

Rouge – cerise, tomate

Vert – kiwi – poire – pomme -olive-menthe

Violet – aubergine, prune

Intrus

Blanc -champignon

Bleu - papillon

Gris - souris

Suggestion d'œuvres :

Montpellier
Agglomération

musée fabre
montpellier agglomération

Un portrait

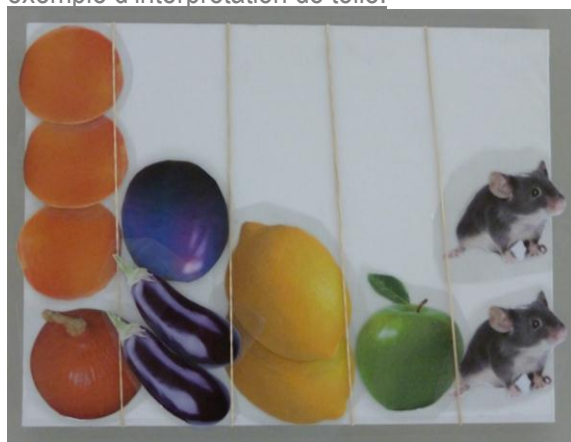
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Philomène, 1907,
huile sur toile, H. 0,92 ; L. 0,545

Une nature morte

Robert Delaunay (1885-1941)
Nature morte portugaise, 1915,
Détrempé sur toile, H. 0,855 ; L. 1,080

Composition de l'étalage du marchand,
exemple d'interprétation de toile.

Module 2 : salle des modernes, premier étage

Étalage du marchand : traduire l'intensité des couleurs par des rangées de fruits formant des colonnes de couleurs

Ce module peut se construire à partir d'une œuvre de la suggestion ci-contre. Tout au long de l'activité l'enseignant guidera les élèves dans l'observation et la constitution du cageot de fruits. Les enfants pourront manipuler les images et les installer eux-mêmes sur la toile aimantée. L'activité se construit collectivement, distribuez des fruits à chaque enfant. Notez qu'il est possible que des intrus se glissent dans l'étalage du marchand !

Étape 1 : description

« - Que voyez-vous ? »

« - A votre avis quel outil a utilisé l'artiste ? »

« - D'après vous que représente ce tableau ? » Ce tableau représente ..., on reconnaît ce qui est représenté : c'est une peinture figurative.

« - Quelles sont les couleurs du tableau, à quels fruits correspondent-elles ? »

Une fois la description terminée, identifier les couleurs du tableau et faire correspondre à chaque couleur : un fruit ou un élément contenu dans la mallette (souris-papillon).

→ Disposer un fruit ou un intrus par rangée, le positionner en bas de la toile aimantée figurant l'étalage du marchand.

Se servir de la toile et des élastiques pour figurer l'étalage du marchand: disposer les élastiques tout au long de la toile à égale distance.

Étape 2 : constitution de l'étalage du marchand

« - Quelle couleur je vois le plus, quelle couleur je vois le moins ? Soit : quelle quantité de couleur j'ai et à quelle quantité de fruits cela correspond dans mon cageot ? « + de... / - de... »

Quantifier les couleurs en organisant des fruits dans le cageot, chaque rangée correspond à un type de fruit et une couleur. Les élèves ajoutent des fruits en fonction de la quantité de la couleur sur la toile.

En classe

Sur la base de la photographie que l'enseignant peut prendre de la composition fruitée, inviter les élèves à produire une peinture en reprenant les couleurs de la salade de fruits.

Il est également possible de composer un texte poétique à partir des noms de couleurs caractérisés par des noms de fruits utilisés comme adjectifs de couleurs.

Suggestion d'œuvres :

Alain CLEMENT (1941-),
Sans titre, 1982,
Acrylique sur toile tendue sur châssis, H. 3,00 ; L. 3,00

HANTAÏ Simon (Biatorbágy, 1922 - Paris, 2008),
Blanc, 1974, Huile sur toile, H. 2,360 ; L. 2,080

Composition de la salade de fruits,
exemple Interprétation d'œuvre.

Module 3 : Galerie contemporaine, niveau 1

Couleurs en salade : composer une salade de fruits sur la base des couleurs du tableau observées.

Ce module peut se construire à partir d'une œuvre de la suggestion ci-contre. Tout au long de l'activité l'enseignant guidera les élèves dans l'observation des couleurs et la composition d'une salade de fruits. Les enfants pourront manipuler les images et les installer eux-mêmes sur la toile aimantée. L'activité se construit collectivement, distribuez des fruits à chaque enfant. Notez qu'il est possible que des intrus se glissent dans la composition !

Etape 1 : description

« - Que voyez-vous ? »

« - D'après vous que représente ce tableau ? »

Énoncer le titre

« - Le titre correspond-il à ce que montre le tableau ? »

« - A votre avis quel outil a utilisé l'artiste ? » peinture, trace de pinceau, amas de matière, geste du peintre.

« - Quelles couleurs voyez-vous ? »

« - Dans la couleur orange, y-a-t-il des tons clairs ? des tons foncés ? »

« - Dans ce tableau y-a-t-il des couleurs chaudes et des couleurs froides ? »

« - Quelle couleur voit-on le plus ? »

Identifier les couleurs du tableau et sélectionner les fruits correspondants.

Etape 2 : composer la salade de fruit.

A partir des couleurs du tableau et des fruits précédemment sélectionnés, composer une salade de fruit.

Il est possible de garder la proportion de couleur de l'œuvre en jouant sur la quantité des fruits ainsi les élèves sont amenés à travailler sur les rapports de grandeurs « + de... », « - de... ». Il est également possible de jouer sur le positionnement des fruits, leur superposition pour mettre en valeur la couleur la plus visible de l'œuvre. ATTENTION : la position n'est pas forcément liée à la quantité.

En classe

Sur la base de la photographie que l'enseignant peut prendre de la composition fruitée, inviter les élèves à produire une peinture en reprenant les couleurs de la salade de fruits.

Il est également possible de composer un texte poétique à partir des noms de couleurs caractérisés par des noms de fruits utilisés comme adjectifs de couleurs.

HUYSUM Jan van (Amsterdam, 1682 - Amsterdam, 1749)

Nature morte aux fruits

Vers 1730 - 1740

Huile sur cuivre

H. 0,495 ; L. 0,405

Module optionnel : salle Hondius, niveau -1

Nature morte

Avant ou après avoir composé une salade de fruit, sur une toile aimantée, il est possible d'introduire la notion du genre « nature morte » auprès des élèves. Pour illustrer le propos les élèves de maternelle peuvent être mis en situation d'observation de : *Nature morte aux fruits* d'Huysum Jan van.

Enfin ce module permet d'appréhender la diversité de la peinture : figurative et abstraite.

Etape 1 : Description

« - Que voyez-vous ? » des fruits et des insectes qui rappellent les intrus (papillon et souris) présents dans leur composition fruitée

« - A votre avis quel outil a utilisé l'artiste ? »

« - Qui a composé cette salade de fruits ? » le peintre a choisi et disposé des fruits qu'il a ensuite peints.

« - Quelles couleurs voyez-vous ? »

En classe

Sur la base des couleurs des fruits identifiés sur la toile inviter les élèves à réaliser une peinture « à la manière » abstraite ou figurative.

Imaginer un atelier, par groupe ou individuel, autour de l'installation de fruits réels puis en faire une prise de vue. Cette composition pourra ensuite servir de support à une production.

Notice de l'œuvre

Éléments biographiques Comme ses frères, Jan Van Huysum commença sa carrière comme peintre de décorations d'intérieur dans la fabrique paternelle spécialisée en compositions florales. Bien que n'ayant jamais quitté sa ville natale Amsterdam, il honore des commandes en provenance de Pologne, de Prusse et d'Angleterre, élargissant sa réputation hors des frontières de Hollande.

Cette nature morte se présente sous la forme d'une habile composition de fruits sur une balustrade de marbre portant bien en évidence la signature de l'artiste. Figues, pommes, pêches, prunes, raisin et grenade coupée en deux s'amoncellent tandis que des framboises et des feuilles de pêcher, devant la balustrade, accentuent l'effet tridimensionnel du tableau. Le rendu extrêmement raffiné du pampre de vigne dans le haut du tableau offre une habile diagonale dynamisant la composition, tout en montrant l'habileté picturale de l'artiste.

En bas à droite du sujet, un melon ouvert est peint en équilibre sur le bord de la balustrade, la précarité de sa position rappelle la fragilité de la condition humaine et l'imminence de l'inéluctable basculement vers l'au-delà. Le nid d'oiseaux dans le *Bouquet de fleurs*, symbolise aussi la fragilité de la vie par son équilibre précaire et pouvant tomber à tout moment.

De nombreux symboles se cachent parmi d'autres éléments tels que le papillon évoquant le cycle de la vie, la mouche, la corruption et la décomposition, l'ipomée, une fleur d'un jour et la capsule de pavot évoque le sommeil éternel...

La virtuosité du rendu illusionniste des fruits de Van Huysum doit beaucoup à son travail minutieux. Il peignait en effet ses fleurs comme ses fruits d'après nature, sans se servir d'études comme il était fréquent de le faire à l'époque. Le choix du support cuivre accentue le raffinement du rendu.

BIOGRAPHIES

Montpellier
Agglomération

musée fabre
montpellier agglomération

Alain Clément : né en 1941 à Neuilly-sur-Seine, il a 20 ans lorsqu'il commence à peindre. Alain Clément est avant tout un artiste autodidacte. Vers la fin des années 60, il manifeste une volonté d'engagement artistique par des actions publiques en marge de l'institution autour d'une pratique très formaliste répondant à des définitions précises dans ses domaines d'interventions (peinture, dessin, photographie, etc.). Dans les années 80, Alain Clément se fera connaître comme peintre abstrait ; son geste s'ancre alors dans une peinture débordante, très physique, où son propre corps le place au centre de l'action picturale. « *Je voyage dans l'espace de ma toile, c'est un peu dansé,* » dit l'artiste. L'espace et la couleur sont les deux pôles qui construisent les œuvres de Clément. Dans ses toiles comme dans ses sculptures, il s'agit d'un travail faussement « gestuel », moins spontané qu'il n'y paraît. Tous ces travaux sont préalablement construits, dessinés, les compositions ne sont pas le fruit d'un simple geste, mais d'une profonde réflexion.

Robert Delaunay : Observateur passionné, Robert Delaunay s'est emparé des idées et des théories de son temps pour les développer, les contredire et enfin les dépasser.

Robert Delaunay est né à Paris en 1885. En 1902, il entre dans un atelier de décors de théâtre et s'adonne à la peinture dès 1904. Il a lu les travaux de Chevreul sur la loi du contraste simultané des couleurs, écouté la leçon du néo-impressionnisme puis celle de Cézanne.

Entre 1906 et 1909, Robert Delaunay fait la connaissance de Jean Metzinger, et Sonia Uhde-Terk qui deviendra son épouse par la suite. Inspiré par l'art de Paul Cézanne, il réalise quelques œuvres sacrées aux formes expressivement brisées (en 1908 et 1909) à la suite desquelles ses compositions picturales se décomposent d'une manière de plus en plus proche de celle des cubistes.

Sonia Delaunay : Sara Ilinitcha Stern, dite Sonia Terk. Elle fréquente l'atelier de Schmidt-Reuter à Karlsruhe de 1903 à 1904 puis l'académie de la Palette à Paris en 1905. C'est en 1908 qu'a lieu sa première exposition personnelle. Elle épouse le peintre Robert Delaunay en 1910. En 1912, elle suit son mari dans les chemins de l'abstraction et entreprend un cycle de tableaux « Contrastes simultanés » où « les couleurs pures deviennent des plans, qui, opposés en contrastes simultanés, engendrent pour la première fois une nouvelle forme construite non pas par le clair-obscur mais par la profondeur des rapports entre les couleurs mêmes. » Elle essaie aussi dans ses œuvres de traduire le mouvement et la lumière. Elle se consacre également aux arts décoratifs. A la mort de Robert Delaunay en 1941, elle se retire à Grasse jusqu'à la fin de la guerre. En 1946 elle est cofondatrice du Salon des réalités nouvelles et expose avec le groupe Art concret. Elle est également cofondatrice du groupe Espace en 1953.

Simon Hantai : Né à Bia en Hongrie le 7 décembre 1922, Simon Hantai se forme à l'école des beaux-arts de Budapest (1942-1948), puis quitte son pays tombé sous la domination communiste. Après avoir séjourné en Italie, il s'installe à Paris en

1949 et rejoint le mouvement surréaliste. Les œuvres qu'il présente en 1953 à la galerie dont André Breton assure la direction artistique, À l'étoile scellée, révèlent l'emploi de techniques, qui donnent forme à un bestiaire de violentes créatures. Lorsqu'il découvre la peinture expressionniste abstraite américaine, celle de Jackson Pollock en particulier, et qu'il fait la connaissance de Jean Fournier, directeur de la galerie Kléber à Paris, Hantaï se rapproche de l'abstraction lyrique parisienne.

Il renonce peu à peu à la figuration, abandonne la toile montée sur châssis et adopte « le **pliage** comme méthode », souvenir, notamment, de l'art populaire hongrois. Les actions neutres de pliage, froissage, nouage, peinture à l'aveugle des parties convexes de la toile puis dépliage se substituent au geste pictural « traditionnel ». L'espace vierge de la peinture se recouvre d'empreintes de couleurs selon un mode aléatoire qui se fait plus complexe avec les années. *Les Blancs* (1973-1974) réintroduisent la polychromie.

BIBLIOGRAPHIE SUR LE THEME DE L'ART CONTEMPORAIN

Cat.expo. *La couleur toujours recommencée, hommage à Jean Fournier*, Arles, Actes Sud, musée Fabre, 2007.

Cat.expo. *Sujets de l'abstraction : peinture non figurative de la seconde école de Paris*, sous la direction d'Eric de Chasse et Eveline, 5 continents éditions, 2011.

Isabelle Ewig, Guitemie Maldonado, *Lire l'Art Contemporain dans l'intimité des oeuvres*, Paris, Larousse, 2005.

Françoise Barbe-Gall, *Comment parler de l'art du XXe siècle aux enfants*, Paris, Le baron perché, 2011.

Françoise Barbe-Gall, *Comment parler de l'art aux enfants*, Paris, Le baron perché, 2011.

Bernard Blistène, *Une histoire de l'art du XXème siècle*, coll. Qu'est Ce Que, Beaux Arts Magazine, 2011

Elisabeth Couturier, *L'art contemporain : Mode d'emploi*, Flammarion, 2009.

Edward Lucie-Smith, *L'art aujourd'hui*, Paris, Phaidon, 1999.

Gualdoni, Flaminio, *Art : les mouvements artistiques du XXe siècle, du Post-impressionnisme aux nouveaux médias*, Paris, Skira, 2008.

SITES

<http://www.centrepompidou.fr>

<http://www.cnap.fr/ressources-sur-lart-contemporain-et-propositions-p%C3%A9dagogiques>

LEXIQUE

Art abstrait : est un agencement de formes et de couleurs qui ne rappelle aucun élément du monde sensible. L'art abstrait peut se passer de modèles. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire.

Art figuratif : est la représentation d'objets de la réalité extérieure. L'art figuratif utilise comme modèles des objets du réel, en les représentant fidèlement ou en les déformant. L'art figuratif est souvent pensé en opposition à l'art abstrait, qui ne cherche pas à représenter des éléments du réel.

Composition : arrangement, organisation, combinaison des différents éléments plastiques constituant l'image, de manière à former un tout, implique un choix complexe dont le résultat conditionne la perception de l'image. Elle peut être triangulaire, pyramidale, circulaire, en diagonale, etc.

Couleur primaire : ou élémentaire est une couleur dont le mélange avec ses homologues permet de reproduire une grande palette de couleurs. Couleur primaire : rouge, jaune, bleu.

Couleur secondaire : Une couleur secondaire est une couleur obtenue par le mélange à parts égales de deux couleurs primaires.

Couleur chaude : se dit des couleurs se rapprochant du rouge, jaune, orange.

Couleur froide : se dit des couleurs se rapprochant du vert, bleu.

Fauvisme : Ce mouvement rassemble des jeunes peintres exposés au Salon d'automne de 1905, appelés par dérision les « fauves ». En révolte contre l'académisme, les peintres fauves exaltent des couleurs éclatantes, infidèles à la nature, et simplifient l'agencement de l'espace. Robert et Sonia Delaunay en sont des représentants.

Nature morte : genre pictural figurant des objets inanimés et organisés. Insectes, papillons peuplent ces œuvres. La vanité est une catégorie de nature morte faisant référence au côté éphémère de la vie.

Portrait : C'est une œuvre d'art picturale, graphique, sculpturale, musicale ou photographique, représentant généralement une personne réelle ou un groupe. C'est l'image de quelqu'un et celle-ci peut être déclinée sur différents supports.

Ton : nuance d'une même couleur pouvant être qualifiée de clair ou de foncé.