

Les peintres Nordiques, des noirs qui éclairent

Visite menée en autonomie par l'enseignant
1h, cycle 2

Notions abordées.

Observations. Préparation. Prolongement en classe.

Définir la notion de portrait peint.

Amener les enfants à comprendre la différence entre peinture réaliste et photographie.

Mettre en évidence l'usage du noir dans la peinture classique à partir de l'exemple des Ecoles Nordiques.

A travers les peintures rencontrées lors de cette séance, nous interrogerons :

- la question du support ainsi que l'adéquation du geste et de l'outil en relation avec le support
- la question des genres en peinture, les écarts par rapport au réel, l'écart entre les différents médiums...
- le portrait, la pose à travers la question du cadre et du cadrage, de l'échelle des plans, et du rapport au spectateur.
- la question du rapport fond-forme, des passages
- la composition / l'organisation

Quelques pré-requis semblent nécessaires à la bonne compréhension des enfants.

En classe, commencer à travailler sur **le portrait** peut être utile. La **confusion fréquente** que les jeunes enfants font entre **photographie et peinture** peut également être levée en classe, avant la visite.

Voir page suivante la fiche pédagogique réalisée par l'IUFM.

Vous trouverez également en annexe la page du guide des collections du musée Fabre concernant Rubens et Seghers.

Le musée est un lieu vivant et les accrochages peuvent varier. Pour vous informer des déplacements d'œuvres et décrochages un document recense les œuvres et leur localisation. Il est classé par dispositif et mis en ligne dans « Ressources », « Autour des collections permanentes » : [Repérage](#)

Les peintres Nordiques, des noirs qui éclairent

Matériel

Une boîte contenant du matériel vous sera remis au début de la visite par le personnel d'accueil du musée. Merci de bien vouloir la restituer à l'accueil à la fin de votre visite.

Cette boîte contient :

- Deux tissus noirs et un blanc
- Un dispositif de changement de fonds

Pensez à amener vos « cahiers du musée » et des crayons de couleurs.

Asseoir les enfants dans la 2e salle des peintures nordiques (voir plan en annexe du dossier) devant le tableau de Rubens, en ayant soin de placer les enfants assez loin pour qu'ils aient le recul suffisant.

Questionner les élèves afin de les amener à noter les points communs et les différences avec la séance précédente.

- Les tableaux exposés sont différents, plus petits, plus anciens
- La salle est plus petite, sans fenêtres ni mur de lumière
- Tous les tableaux n'ont pas été peints par le même peintre
- Les oeuvres ne sont pas suspendues mais accrochées au mur
- ...

Questionner les enfants : que voient-ils ?

- Homme âgé, cheveux et barbe gris, main et visage ridés
- Portrait peint (montrer toile sur châssis et le portrait photographié pour bien établir la différence de support)
- Ce tableau est très ancien, Rubens a vécu bien avant l'invention photo, on voit à ses vêtements qu'il ne vit pas à notre époque. Soulages vivant / Rubens mort a vécu il y a très longtemps
- On voit aussi un cadre doré (comparer avec Soulages : pas de cadre)
- Ce portrait est très détaillé, très proche de la réalité. Comparaison entre un gros pinceau (Soulages) et un pinceau fin : nécessaire pour réaliser des détails précis.
- Comparaison couleur Soulages/ Rubens

Même couleur dominante mais Soulages ne peint pas de personnages

-De quelle couleur est-il habillé ? En noir (Veste, cape), il y a aussi un mur noir derrière lui. Faire mettre en mots les différents noirs d'un même tableau.

Rubens utilise le noir pour mieux rendre l'impression de réalité. Pour que l'on se concentre plus sur le visage de l'homme.

Un enfant volontaire mime le modèle du peintre.

On assoit l'élève face au groupe, devant le tableau de Rubens.

Grâce aux tissus fournis, habiller l'enfant de noir. Le groupe doit observer le portrait peint pour s'assurer que tous les détails (la main qui dépasse) sont respectés.

Que manque-t-il par rapport aux couleurs du tableau ? Col blanc, fond noir.

Déroulement

Phase d'observation générale de la salle, comparaison avec la séance précédente

Observation du tableau de Rubens en particulier

Mise en situation

Changement de fonds

Demander à deux accompagnateurs de venir tenir une tenture noire derrière l'enfant.

Questionner le groupe pour faire comprendre que le noir permet de faire ressortir le visage et la main du modèle. Enlever les tissus noirs et comparer à nouveau : le regard n'est plus focalisé sur le visage. Expliquer le mot CONTRASTE.

A l'aide du dispositif prévu par le musée, la démonstration va consister à montrer aux enfants comment se structure la composition du portrait de Rubens.

Le cadre est dissocié du tableau pour rendre explicite le fait que ces deux éléments sont indépendants.

Le portrait de l'homme est lui aussi dissocié du fond de façon à pouvoir changer la couleur du fond et ainsi amener les enfants à comprendre l'importance du fond noir.

Proposer aux enfants de réagir à différentes compositions.

Commencer par mettre un fond blanc derrière l'homme et demander aux enfants de comparer cette composition avec le « vrai » tableau. Dans lequel la tête de l'homme est-elle la plus visible ?

Le fond blanc ne présente pas de grande différence de couleur entre la tête et le fond : donc on ne voit pas très bien la tête.

On essaye ensuite successivement avec plusieurs couleurs : vert, jaune, rouge...

Les couleurs vives attirent plus l'attention sur le fond et non sur le portrait.

Avec un fond noir, comme celui choisi par Rubens, le regard est entièrement focalisé sur le portrait. (à l'attention de l'enseignant : c'est un principe de composition que l'on nomme « Clair-obscur » et dans lequel les peintres nordiques ont excellé)

Guirlande de Fleurs, Seghers

Proposer aux enfants de se déplacer devant la *Guirlande de fleurs* de Seghers qui se trouve à gauche du portrait de Rubens. On peut proposer aux enfants de deviner quel sera le tableau qu'on va regarder : il présente lui aussi un fond sombre duquel se détache des couleurs vives.

Proposer aux enfants de s'asseoir devant la peinture, le plus loin possible pour avoir le recul nécessaire.

On peut apprécier la variété des couleurs et les détails minutieux qui rendent les fleurs très réalistes.

Ici aussi l'artiste joue sur le fort contraste entre un fond sombre et des couleurs vives pour focaliser l'attention sur le sujet.

Dessin

Proposer aux enfants de choisir un des deux tableaux et de s'asseoir devant. Leur distribuer alors un crayon à papier (noir) et des crayons de couleur ainsi que le cahier du musée. La consigne est de dessiner (sans déborder sur le sol !!) le tableau choisi en essayant de recréer le contraste entre le noir et les couleurs vives.

Pour des raisons de sécurité des œuvres, distribuer les crayons lorsque les enfants sont assis devant les œuvres. Encourager les parents accompagnateurs à encadrer les groupes d'enfants.

Pensez à garder 15-20 mn pour cet exercice à la fin de la séance.

Les peintres nordiques, des noirs qui éclairent

Fiche pédagogique

Afin de préparer ou prolonger cette séance, l'utilisation d'un appareil photo numérique ainsi que de différents logiciels sur ordinateur peuvent s'avérer efficaces pour faciliter la compréhension des élèves et permettre des actions rapidement effectuées par les élèves ou l'enseignant. Nous citerons entre autres logiciels : Photofiltre et Artrage (logiciels libres ou très peu chers directement téléchargeables sur Internet). Le travail à partir d'un rétroprojecteur offre aussi de nombreuses possibilités.

Les pistes proposées se basant en partie sur des portraits d'élèves, il convient, pour plus de garantie, que toutes les autorisations nécessaires aient été signées par les parents, même s'il s'agit d'un travail interne à l'école et qui ne sera pas diffusé.

En ce qui concerne le travail photographique en classe, de nombreuses ressources sont disponibles sur Internet, on trouvera aussi de nombreuses pistes de travail dans des publications du Scéren, même chose pour le travail sur le portrait.

Notions/questions soulevées

Histoire de l'art

Les genres en peinture : histoires, fonctions, formats...

Le portrait dans l'art occidental, portrait en peinture / portrait photographique

Arts plastiques

La question du support

La question de la matérialité de l'œuvre

adéquation du geste et de l'outil en relation avec le support

La question de la ressemblance,

Les différences entre les différents médiums...

Les pistes de travail en classe

-amener les élèves à percevoir les différences et les possibles dus à des supports différents
-faire prendre conscience de la gestuelle et des traces liées au support utilisé.

-donner une attitude à un sujet
-prendre une pose sur indication
-représenter l'autre dans ce que l'on en perçoit
-se représenter comme on se perçoit

Les variables

-travailler sur tissus, sur papier (fin ou épais, imprimé (journal, carte routière), sur carton (lisse, ondulé)
-travailler sur du marouflage de tissus ou de papier sur carton

-réexpliquer la notion de portrait, les différences entre les différents types.
-faire un portrait. Reproduire, agrandir à partir de :

- une photographie prise de soi,
- une photographie prise d'un autre élève,
- un élève qui pose (notion de croquis),

-faire son autoportrait (travail avec miroir donc production inversée par rapport au regard de l'autre).

-faire varier les formats et plans des supports proposés.

-travailler à partir d'un rétro projecteur permettra de confronter les élèves à leur production (photographie ou portrait déjà réalisé imprimé sur transparent) à de nouveaux formats, au choix d'outils quant à la reproduction de ce

Les peintres Nordiques, des noirs qui éclairent

La question du cadre et du cadrage, de l'échelle des plans, et du rapport au spectateur. (comment je perçois un portrait en pied, un portrait en buste, l'échelle du portrait...)
La question du rapport fond-forme, des passages entre le fond et la forme

-éduquer le regard à la lecture d'image
-produire en fonction d'intentions définies
-approcher la conscience de l'importance d'une couleur ou de représentation de second plan/de fonds (couleur unique, laquelle ? et par opposition de formes diverses, pourquoi ? ...)

Le noir dans ses relations à la matière, aux matières et à la lumière.

Comment organiser des motifs, les combiner, les isoler,

La série : comment la « mise en série » organise-elle du fini, du non fini ; quels effets sur le regard...

portrait, au choix de reproduire ou non certains traits, ...)

-mettre un camarade en attitude (position de la tête, direction du regard, des épaules, place des bras et des mains), le prendre en photo, effectuer plusieurs prises avec des temps de regards sur la production et l'effet produit. La notion de cadrage sera inévitablement abordée.
-détourer le portrait (photofiltre), l'installer sur des fonds de couleurs différentes (possible aussi avec le logiciel ArtRage). Possibilité aussi d'utiliser la fonction bichromie (présentation façon Pop Art).
-intervenir directement sur sa photographie avec de la peinture (ArtRage).

-amener les élèves à produire en noir sur des fonds noirs (lien avec les supports et les différentes textures de noirs), expérimenter les différents noirs, l'importance de la texture qui va focaliser le regard.

-faire découper des formes simples d'un gabarit donné, ou les donner prédécoupées selon l'âge des élèves, possibilités de se servir de formes présentes en nombre dans la classe. Définir une composition, puis chaque élève la colle sur des fonds différents (fonds monochromes ou d'images existantes). Comparaison des différentes perceptions.
-exploiter la thématique des fleurs vue dans le tableau de Seghers (faire des tapis individuels de fleurs, composer toutes les productions ensemble, ...).