

Livres utilisés:

- **Madlyn Millner Kahr, *la peinture hollandaise du siècle d'or, 1978-1993***
Chapitre 9 : Natures Mortes
« *Stilleven* » (terme néerlandais milieu XVIIème siècle)
-symbolisme déguisé (fonction des objets)
(E.Panofsky pensait que tous les objets peuvent se concevoir comme des « métaphores matérielles d'éléments spirituels » selon les termes de Saint François d'Aquin)
 - les « collations » (une catégorie de nature morte)
Compositions évoquant des repas
Willem Claesz Heda – Peter Claesz
 - Les vanités
Figure centrale David Bailly
 - Les « festins » (le goût du luxe apparaît)
Abraham Van Beyeren
 - Les natures mortes « pronk » ou « ostentatoires »
Intérêt pour les objets rares et coûteux
Willem Kalf
- **Todorov, *Eloge du quotidien, 1997***
« *La Hollande n'inventait pas de poser un poisson dans un plat, mais de n'en plus faire la nourriture des apôtres* »
André Malraux

-l'accessoire a acquis le statut de l'essentiel
-masques de morales ou miroirs du monde ?
-jeu de va et vient entre les incitations symboliques et les stimuli visuels
-plaisir éprouvé à la vue du tableau

- **Ernst Gombrich, *Histoire de l'art*** (Flammarion)
p339
- ***La nature morte*** (Gallimard)
- ***C'est la vie ! Vanités de Pompéi à Damien Hirst*** (Skira Flammarion)
- ***L'art à pleines dents, Sylvie Delpech*** (Palette)
- ***Divers faits, Olga Kisseleva*** (Ed. Jannink)
- ***Sophie Calle, Doubles-jeux, 1998***

+ Dossier sur l'objet, site du Centre Pompidou

Séquence : Niveau 6ème

Nature morte contemporaine

Mise en scène d'objets

Autoportrait

Petit théâtre personnel

Objectifs plastiques :

-Présenter et mettre en scène des objets (organiser)
-Photographier des objets - « l'objet dans l'objectif »
(Cadrer, travailler le fond, la forme, la lumière...)
-Aborder la question de l'interprétation des objets représentés dans les œuvres picturales et s'interroger sur le rapport entre ce que l'on voit et ce que l'œuvre exprime

Objectifs transdisciplinaires :

Travail de réflexion et de questionnement sur la symbolique des objets qui nous entourent

Problématique/questionnement :

- Comment les élèves peuvent-ils porter un regard singulier sur les objets qui habitent leur quotidien ?
- Comment pouvons-nous les amener à conduire une démarche plastique à partir du banal ?
- Quelle symbolique accordent-ils aux objets aujourd'hui ?
- Comment les objets peuvent-ils nous représenter ?
- Comment choisir les objets et les mettre en scène, les assembler de manière cohérente et significative ?
- Comment organiser pour mieux raconter ?
- Quelles intentions président à la réalisation d'une nature morte ?
- Quelles sont les limites du genre ?

Références au programme :

L'objet et l'œuvre

Le niveau de sixième est dédié à une approche de l'objet et de certains aspects de sa représentation du point de vue artistique et culturel.

La classe de sixième est consacrée à des investigations multiples invitant toutes à établir une relation sensible aux objets, par leur fabrication, leur représentation, et leur mise en espace.

L'objet et les réalisations plastiques. A partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux et trois dimensions, les questions sont à travailler à des fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.

L'objet dans la culture artistique. Il s'agit de traiter la question du statut de l'objet, lequel peut être artistique, symbolique, décoratif, utilitaire ou publicitaire, et notamment de découvrir la place de l'objet non artistique dans l'art (papiers collés, objets naturels ou manufacturés, détournés).

Apprentissages

Les situations permettent de représenter et présenter des objets. Les élèves sont amenés à :

- Exploiter différents modes de représentation
- Expérimenter des techniques variées

Elles permettent d'étudier des œuvres et maîtriser des repères historiques. Les élèves seront amenés à :

- Repérer des caractéristiques qui permettent de distinguer la nature des objets (objet d'art, objet usuel, objet symbolique, design) ;
- Etudier quelques objets emblématiques de l'histoire des arts et les situer dans leur chronologie.

Compétences artistiques en fin de 6ème

Les élèves ont acquis une expérience artistique suffisante pour :

- Représenter par le dessin, par la peinture, des objets observés, mémorisés ou imaginés ;
- Exploiter les qualités fonctionnelles et expressives des outils, des matériaux et des supports variés ;
- Choisir, organiser et construire des objets en deux ou trois dimensions à des fins, d'expression, de narration ou de communication.

Ils ont acquis une culture artistique prenant appui pour partie sur l'histoire des arts, qui leur permettra de :

- Reconnaître, distinguer, et nommer différentes formes de productions plastiques en utilisant un vocabulaire descriptif approprié ;
- Reconnaître différents statuts de l'objet ;
- Reconnaître, identifier et décrire quelques œuvres d'artistes liées à la question traitée en les situant chronologiquement.

Ils ont un comportement autonome et responsable qui leur permet de :

- Expérimenter (tâtonner, utiliser le hasard) et choisir ;
- Faire preuve de curiosité, accepter les productions des autres ;
- Travailler seul ou en groupe ;
- Participer à une verbalisation, analyser, commenter, donner leur avis.

Evaluation du socle commun :

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française

- Ecrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l'orthographe et la grammaire
- Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données

Compétence 5 : La culture humaniste

- Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

- Respecter les règles de la vie collective

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative

- Etre autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles.
- Savoir respecter des consignes
- Savoir s'auto-évaluer

• Première partie :

SE FAMILIARISER AVEC LA NATURE MORTE

Une recherche sur la Nature Morte a été donnée aux élèves en fin de séance précédente pour le début de cette séquence :

- 1) Qu'est-ce qu'une nature morte ? (donner une définition) (déjà amorcé dans une séquence précédente avec l'étude de *Nature Morte à la chaise cannée* de Pablo Picasso, 1912 et quelques natures mortes du cubisme)
- 2-A partir de quel siècle devient-elle un genre à part entière ?
- 3-Quel est le siècle d'or de la nature morte en Europe ?
- 4-Comment dit-on « nature morte » en anglais ?
- 5-Comment dit-on « nature morte » en néerlandais ?
- 6-Quels sont les éléments souvent représentés dans les natures mortes ? (en citer au moins 6)
- 7-Qu'est-ce qu'une vanité ? (donner la définition)
- 8-Trouver une nature morte du XVIIème siècle :
 - Nom de l'artiste, titre de l'œuvre et date de réalisation
 - Image de l'œuvre
 - Description de l'œuvre en quelques lignes
- 9-Trouver une nature morte réalisée entre 1960 et aujourd'hui :
 - Nom de l'artiste, titre de l'œuvre et date de réalisation
 - Image de l'œuvre
 - Description de l'œuvre en quelques lignes
- 10-Quels sont les changements et les similitudes entre les deux œuvres que vous avez choisies ?

Première séance :

Une fiche sur la nature morte (définition, généralités....) est distribuée aux élèves.

Après lecture de cette fiche et projection d'un diaporama de plusieurs natures mortes, un exercice est proposé aux élèves.

Deux possibilités pour des petits exercices en classe :

- Par groupe de 3 ou 4 élèves, classer par ordre chronologique les natures mortes distribuées en justifiant par écrit les choix

4 à 6 images de natures mortes

Réflexion sur l'objet

Evolution de la nature morte

- Tableau à compléter par deux sur une nature morte

Deuxième séance :

Etude d'une nature morte :

Joris VAN SON

Nature morte (Fruits et verre de vin)

Milieu du XVIIème siècle, huile sur toile, 51x40 cm

Musée des Beaux Arts de Lille

Jeu de mots

L'œuvre de Joris van Son est abordée sous forme de jeu avec les élèves :

L'œuvre est projetée au tableau et un mot différent est distribué par groupe de tables : *Objets – insectes – plaisir – fragilité – après - cycle de vie- maîtrise- silencieux- symbole*. Durant 5 minutes environ, les élèves discutent de ce qu'ils peuvent dire autour de ce mot pour parler de l'œuvre. Puis un élève de chaque groupe prend la parole en énonçant au préalable le mot distribué.

Participation orale très active des élèves.

- **Définition de « Symbole »** : *Signe figuratif, être animé ou chose, qui représente un concept, qui en est l'image, l'attribut, l'emblème. (ex : Le drapeau, symbole de la patrie / le cœur, symbole de l'amour)*

Œuvre mise en parallèle avec des œuvres contemporaines :

Peinture: **Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962**

Vidéo: **Sam Taylor-Wood, Still Life, 2001, 3min44**

Photographie: **Florent Mattei série les biotoniques, 1999**

• Deuxième partie :

NATURE MORTE PERSONNELLE

Troisième séance :

Une fiche de réflexion est distribuée aux élèves afin de leur permettre de se questionner et d'amorcer la production. Elle est à compléter en classe et à terminer à la maison pour la séance prochaine.

Les élèves doivent se définir en donnant:

- Deux de leurs goûts
- Deux de leurs loisirs
- Deux de leurs qualités
- Deux de leurs défauts

Ensuite, ils doivent trouver les objets pouvant symboliser leurs réponses.

Pour les goûts et les loisirs, les choix d'objets sont relativement simples.

La difficulté réside dans le choix des objets symbolisant les qualités et les défauts (et dans un premier temps de trouver leurs qualités et leurs défauts!).

Pour cela, je leur distribue une liste de qualités et de défauts, accompagnée d'un exemple.

Exemple :

Je suis
PATIENT, CHALEUREUX, EMOTIF, PRETENTIEUX

Voici les 4 objets qui pourraient symboliser ma personnalité :

Consigne

Il est proposé aux élèves de réaliser une nature morte personnelle. Pour cela, ils doivent mettre en scène 8 objets les symbolisant (issus de leur fiche de réflexion) et les photographier.

Contrainte

Chaque élève devra accorder de l'importance

- à l'organisation des objets
- au fond*

- au cadrage, à l'angle de vue

La mise en scène des objets ainsi que la couleur choisie pour le fond, devront également refléter leur personnalité.

*Pour simplifier cette contrainte, les élèves doivent choisir une ou deux couleurs de fond selon deux possibilités: soit leur couleur préférée, soit une couleur symbolisant un trait de leur personnalité

Les élèves doivent apporter leurs objets pour la séance suivante (les photographies se feront en classe).

Quatrième séance :

Séance de réalisation

Rappel des consignes et fiche de vocabulaire

Notions pour mettre en scène ou étudier une nature morte

Composition : Position dans l'espace des différents éléments qui constituent la nature morte. Il faut observer les objets dans leurs formes, couleurs, matières et dimensions et les positionner les uns par rapport aux autres afin de rechercher des rapprochements et des contrastes apportant tout à la fois une unité à l'ensemble et de la diversité. Ces choix sont importants pour la cohérence plastique de l'œuvre et sa signification. (Procéder à différents essais avant de se fixer sur une composition : modifier la position des objets dans l'espace – devant, derrière, debout, renversé, dispersé, concentré...- , remplacer, ajouter, enlever...)

Cadre : Bordure qui encadre un tableau mais aussi les limites de l'espace du tableau ou d'une image.

Cadrage : Action de cadrer, choisir avec précision ce qui sera ou non dans le champ du cadre. L'espace qui se trouve en dehors des limites du cadre est le hors-champ.

Fond : Partie la plus en arrière dans une œuvre bidimensionnelle. Le fond participe à la perception des formes qui s'y détachent. (varier les fonds – clair, foncé, couleur vive, lisse, avec un tissu... Rapports de couleurs et de matières)

Angle de vue : Position physique du spectateur par rapport au sujet

Vue frontale : il se trouve au même niveau que le sujet

Vue en plongée : il se place au dessus du sujet

Vue en contre-plongée : il se place en dessous du sujet

Lumière : Elle éclaire et rend visible tout ou une partie des éléments de la composition. Elle peut être naturelle ou artificielle, située hors-champ ou interne au tableau.

Chiaroscuro (le clair-obscur) : Effet pictural qui consiste à jouer avec le contraste produit par un éclairage faible mais intense.

Cinquième séance :

2ème séance de réalisation

Les élèves se mettent au travail rapidement.

Durant la séance, je leur montre le travail d'Ursus Werhli :
« *The art of clean up* » (série de photographies qui représentent des scènes de vie quotidienne que l'artiste a méticuleusement rangées !).

La série de photographie réalisée par Ursus Werhli montre concrètement aux élèves que l'organisation des éléments peut changer le sens de l'image.

Cela leur permet de réfléchir sur la mise en scène de leurs objets.

Dernière séance :

3ème séance de réalisation

Afin de les aider de nouveau dans la mise en scène de leurs objets, je leur propose un petit jeu avec présentation de 7 photographies contenant les mêmes objets mais organisées différemment. →

Au tableau, j'inscris 7 adjectifs qualificatifs* qui correspondent à des qualités ou des défauts.

* *mystérieux*

festif

courageux

rêveur

méticuleux

désordonné

méfiant

Le but est de trouver à quelle image ils correspondent.

Les élèves se mettent ensuite au travail en essayant d'améliorer la mise en scène et la prise de vue afin de finaliser leur travail et d'obtenir l'image photographique finale.

La fiche d'évaluation est complétée en parallèle afin que l'élève explique sa production.

Evaluation de la production « *Nature morte personnelle* »

(Production photographique d'après une mise en scène d'objets choisis)

/20 (coef 2)

1) J'ai photographié 8 objets me symbolisant

/4

Rappel des 8 objets choisis et ce qu'ils symbolisent :

Mes goûts : /

Mes loisirs : /

Mes qualités : /

Mes défauts : /

2) J'ai mis en scène ces objets selon une organisation réfléchie et personnelle

/3

J'explique comment j'ai organisé mes objets :

.....

.....

3) On devine un trait de votre personnalité grâce à la mise en scène de vos objets

/3

L'organisation des éléments est « parlante »

4) Qualité technique de l'image

/4

J'ai accordé une importance au cadrage, à l'angle de vue, à la lumière

5) Fond de l'image

/2

J'ai choisi une ou plusieurs couleurs pour le fond. Laquelle (lesquelles) :

J'explique mon choix :

6) Singularité de cette nature morte

/2

J'ai essayé par cette nature morte de travailler mon autoportrait qui, par des objets symboliques, permet de me deviner, de découvrir ma personnalité.

7) Je me suis impliqué(e) dans mon travail

/2

J'ai amélioré ma mise en scène puis ma photographie pour obtenir la meilleure réalisation.

➔ Critique de ma production

Je donne mon avis sur mon travail (Qu'est-ce qui me semble réussi ? Que pourrais-je améliorer ?...) :

.....

.....

Au final, la nature morte que j'ai mise en scène et photographiée me semble-t-elle proche de ma personnalité ? Pourquoi ?

.....

.....

Evaluation des connaissances et compétences du socle commun au palier 3

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données

Compétence 5 : La culture humaniste

Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

Respecter les règles de la vie collective

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative

Être autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles

Acquis	En cours	N. A.
--------	----------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--