Cycle 3

A

Les lignes de force

Arts visuels

Compétences du socle commun

- Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)
- Reconnaître et décrire des oeuvres préalablement étudiées : décrire des oeuvres de différents domaines artistiques en détaillant certains éléments constitutifs, en les situant dans l'espace et le temps et en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique

Objectif spécifique :

- Voir les lignes de force sous-jacentes aux dessins et aux couleurs

Matériel

Par binôme : une feuille A5 ✩ crayon papier

Pour la classe : une reproduction de «La famille Belleli » d'Edgar Degas (1858-1860) ✩ Les fichiers projetables de ce tableau, ainsi que de « La lettre d'amour » de Johannes Vermeer (1669-1670), « La Vierge à l'enfant avec Sainte Anne » de Léonard de Vinci (1503-1519), « La danse » d'Henry Matisse (1910) et « La leçon d'anatomie du professeur Tulp » de Rembrandt (1632) ainsi que son diaporama.

Séance : Les lignes de force ou la géométrie du tableau

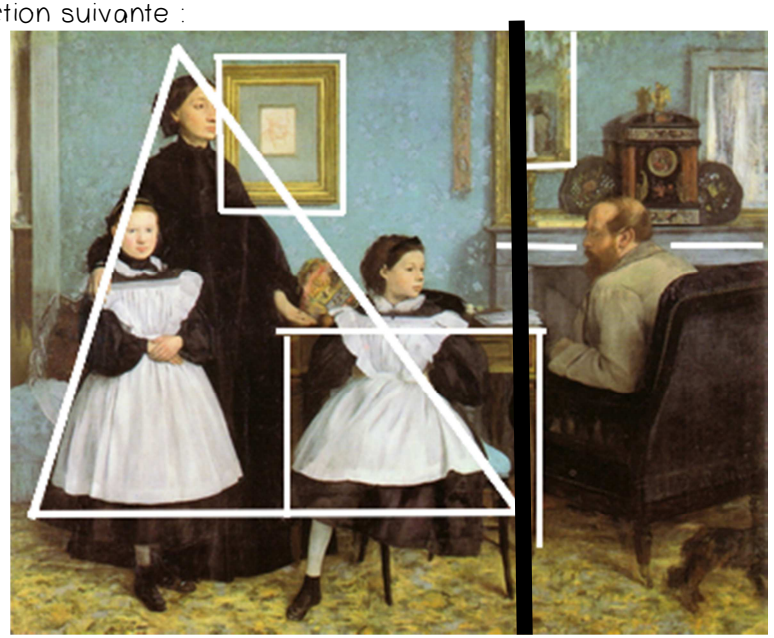
Durée : 55´

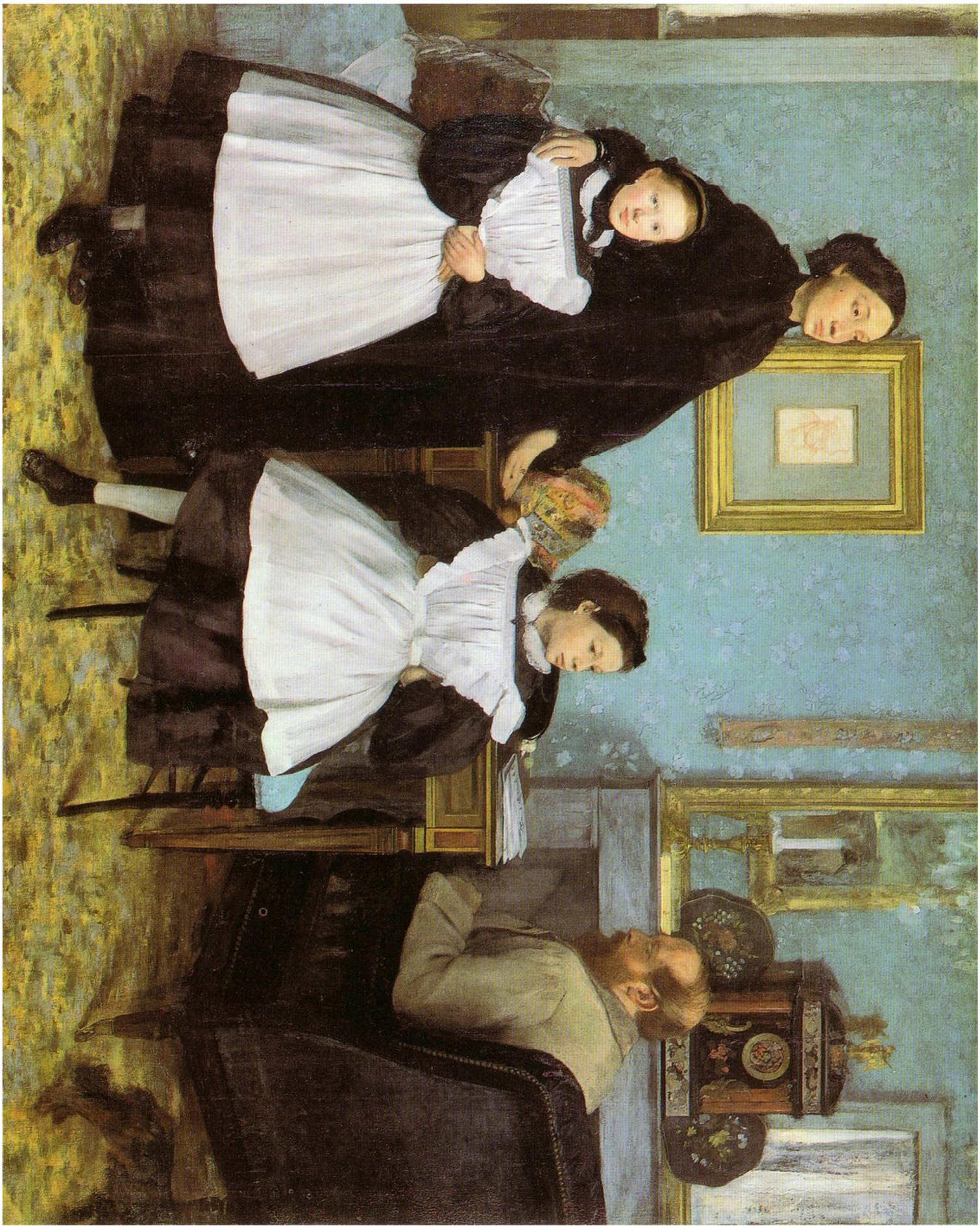
Phases	Durée, organisation	Activité des élèves :	Activité de l'enseignant :
1 Présentation du tableau		La semaine précédant cette séance, afficher une reproduction du tableau « La famille Belleli » de Degas dans la classe. On ne dit rien, on laisse les élèves les découvrir et s'en imprégner (ou alors, présenter le tableau flou en touchant à la netteté du vidéoprojecteur, et laisser émettre des hypothèses sur le contenu)	
2 Présentation de la première oeuvre	5' Oral	Description rapide du tableau : que voit-on ? Emettre des hypothèses sur l'identité des personnes, leurs relations, les vêtements, ... Tenter de déterminer le sujet, le genre, que peut-on dire des couleurs, de la lumière, ... ?	Puis présenter le cartel : La famille Belleli, Edgar Degas, 1858-1860, huile sur toile, 200 x 250 cm, Musée d'Orsay (Paris)
3 Emission d'hypothèses sur le sens	5' Oral ou écrit	Emettre des hypothèses	Remarquer que les regards de chacun des personnages va dans un sens différent. Pourquoi regardent-ils tous ailleurs ?

Les lignes de force

4 Recherches	5' Binôme / écrit	Par deux, sur la feuille A5, tenter de repérer les lignes essentielles et en tracer les formes	Dans un tableau se cachent toujours des lignes de force, c'est-à-dire des formes, des lignes. Vous allez tenter de trouver celles qui se cachent dans ce tableau.
5 Recueil des propositions	10' Oral	Chaque groupe propose le résultat de sa recherche.	
6 L'histoire du tableau	5' Oral	« L'ambiance est lourde dans ce tableau car rien ne va plus dans cette famille d'apparence unie. Et la petite Giulia, qui est asisse, n'a qu'une idée : s'enfuir ! Derrière elle se tient sa mère (qui est la tante du peintre). Giovana, la sœur, est debout et à droite est assis leur père, Genarro Belleli La mère et les deux filles sont vêtues de noir car le grand_père vient de mourir. C'est son portrait qui est accroché au mur. Si la mère est triste, c'est parce qu'elle ne s'entend plus avec son mari qui s'est enfoncé dans des histoires politiques. Et toute la construction du tableau nous dit que ça va mal. La mère et les deux filles forment un énorme triangle noir. Bien éclairées, elles se tiennent quasiment face à nous.La mère a le regard perdu dans le vague et tient près d'elle sa fille Giovana, qui nous fixe intensément. Mains croisées, elle est sage comme une image. Sa soeur Giulia regarde la fenêtre (on voit le reflet dans le miroir), vers la lumière qui dessine des ombres au sol.Les poings sur les hanches, sa jambe gauche repliée sous elle, on sent qu'elle est prête à se lever, à s'enfuir en courant. Tout comme le chien, en bas à droite du tableau, qui est presque déjà sorti du tableau. Le père, lui, est séparé du groupe féminin par le pied de la table et le montant du miroir posé sur la cheminée.Il est de dos, enfoncé dans son fauteuil, totalement coincé. Il entend le tic-tac de la pendule posée sur la cheminée et rêve peut-être de Naples, sa ville natale, où il a été obligé de s'enfuir. **Tout le monde semble attendre quelque chose.** La mère voudrait quitter son mai, le mari voudrait retourner à Naples, Giulia rêve d'aller jouer dehors. Et Giovana, prisonnière de sa mère, regarde son cousin le peintre en train de faire son portrait. De toute façon, il est impossible de s'enfuir. La fen,être à droiteest probablement fermée, la sortie à gauche est bloquée par un fauteuil, et au-dessus du père, un miroir renvoie à l'infini l'image de deux autres miroirs. Alors que faire, sinon attendre ? » Extrait de Petites histoires de chefs d'oeuvre, Alain Korkos, Editions de la Matinière Jeunesse	

Les lignes de force

		Mettre en évidence la construction suivante : 
7 Apports théoriques 8 Illustration des propos	15' Oral	Pour reconnaître les lignes de force d'un tableau, voici les questions à se poser : 1° Peut-on **isoler des groupes** ou **opérer à des groupements** (catégories, propriétés communes ou unités narratives) ? 2° Commennt les éléments sont-ils répartis sur la toile ? (on trouve une symétrie, ils sont regroupés par masses, inscrits dans des formes géométriques, en suivant une ligne -droite, sinueuse, ondulée, ... -) 3° Qui regarde qui ? Les regards des différents personnages guident la lecture d'ue image, elles servent à faire circuler le regard du spectateur, ou bien à comprendre la narration d'une image) Présence de formes géométriques : **1 Vierge à l'enfant avec Sainte Anne :** les trois personnages forment un triangle équilatéral qui pointe vers le ciel. Ce triangle montre alors la Trinité. Les bras de la Vierge et de l'enfant forment des lignes sinueuses et de formes **2 La lettre d'amour** : **Description du tableau** : scène ancienne, deux femmes sont présentes, elles se regardent. L'une a l'air d'être riche, l'autre sa servante.La femme en jaune tient un instrument dont elle a arrêté de jouer, elle tient à présent une lettre dans sa main que la servante vient de lui amener. Elle a l'air troublé

Les lignes de force

9 Trace écrite	10' Ecrit	Cette scène est montrée à travers l'ouverture d'une porte. C'est une scène volée, on assiste à un moment de vie qui aurait dû rester privé. Les montants de la porte sont des éléments qui ferment le regard sur la scène qui se joue. On retrouve aussi des lignes verticales dans le bâtit de la cheminée et les tableau. Le sol en damier, ainsi que la rainure de la porte guide le regard vers les deux personnages, afin que le regard du spectateur se concentre sur elles. **La danse :** le sol, les corps, les bras des danseurs forments des lignes sinueuses, qui montrent le *mouvement*, l'*énergie*, la *vie* **3 La leçon d'anatomie du professeur Tulp :** lancer le diaporama sur les regards des personnages dans le tableau Projeter la trace écrite à compléter et la remplir au fur et à mesure avec les élèves.
Prolongement		Etude de tableaux abstraits, tels que Jaune-Bleu-Rouge de Vassily Kandinsky ou des oeuvres de Jackson Pollock.