DECOUVRIR UNE ŒUVRE PICTURALE D’ART ABSTRAIT : *JAUNE-ROUGE-BLEU* de KANDINSKY

CYCLE 3

NIVEAU:CM2

PERIODE : encours d’année

DOMAINE D’APPRENTISSAGE : histoire de l’art

OBJECTIFS :

* **OBJECTIF GENERAL** : découvrir une œuvre picturale d’art abstrait
* **OBJECTIFS LIES** :
* Observer et décrire un tableau
* Construire du sens à partir d’éléments non figuratifs
* Lier la découverte de l’œuvre à une connaissance élargie de l’artiste, du genre et de l’époque (séances ultérieures)
* **OBJECTIFS SATELLITES** :
* Percevoir et reconnaître des relations et propriétés géométriques
* Reconnaître de manière perceptive et nommer des figures planes
* Identifier les couleurs primaires (pour aller vers le cercle chromatique)

REMARQUES LIMINAIRES :

La séance s’inscrit dans un nouveau domaine d’apprentissage et répond explicitement aux contenus spécifiés dans les programmes : **XXème siècle et notre époque** - *Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements picturaux contemporains.*

Sa principale finalité est de permettre une observation avertie d’une œuvre tenue pour difficile à partir d’activités tout à fait accessibles à des élèves de l’école élémentaire et ainsi d’interpréter (de construire du sens) à partir d’une œuvre dénuée de références figuratives.

MATERIEL :

* Reproduction du tableau de KANDINSKY : Jaune- rouge - bleu

<http://www.cgfaonlineartmuseum.com/kandinsky/p-kandinsky18.htm>

* Reproduction d’autres œuvres de Kandinsky (nombreuses possibilités sur le site ARTCYCLOPEDIA)

<http://www.artcyclopedia.com/artists/kandinsky_wassily.html>

* T.N.I. (optionnel)

DEROULEMENT :

* **MISE EN SITUATION : découverte de l’oeuvre**

1. Les élèves découvrent le tableau collectivement (reproduction grand format ou mieux T.N.I.). Ils font part de leurs premières impressions : formes et couleurs ou plus vraisemblablement recherche de références figuratives aux possibilités infinies (une tête, et pourquoi pas une porte, une machine à laver, un réfrigérateur, un ruban, un damier, un rubik’s cube …) Si un élève évoque deux éléments juxtaposés (correspondant aux deux grandes parties du tableau), son observation pourra faire l’objet d’un approfondissement à chaud.
2. Premières recherches collectives avec l’observation des lignes du tableau : pour ce faire, on propose (si possible au TNI) une nouvelle représentation du tableau où n’apparaissent plus que ses lignes principales, débarrassés de leur couleurs. On observe la diversité des lignes et des formes dessinées (lignes droites, courbes, obliques, ondulées, fines, épaisses, parallèles), on nomme les formes géométriques (lignes fermées du tableau) : cercle, carré, rectangle, quadrillage. Il est important de faire émerger deux observations clés :

* L’œuvre est composée de deux parties qui s’opposent – des formes géométriques (tracées à la règle ou au compas) à gauche, des formes plus libres, enchevêtrées à droite, en particulier les quadrillages avec des cases aux dimensions irrégulières et surtout le long ruban noir aux multiples ondulations et à l’épaisseur variable ;
* La place stratégique des deux disques isolées, en haut et en bas du tableau.

1. On pourra conclure ces recherches initiales par la présentation d’autres tableaux de kandinsky sur lesquels on ne trouve que des lignes, peintes en noir, à l’encre de chine ; on en rencontre plusieurs exemples sur un dossier consacré à Kandinsky par le centre Pompidou :

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/popup10.html>

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/popup02.html>

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/popup05.html>

* **Essais d’interprétation**

L’interprétation se fonde sur les deux remarques conclusives de l’observation initiale :

* deux parties s’opposent – non seulement par les formes, mais encore par la couleur et par la lumière ; la partie gauche est claire (avec une dominante de jaune), la partie droite est sombre (avec une dominante de bleu
* les deux disques peuvent dès lors être respectivement perçus comme des représentations du soleil et de la lune ; cette interprétation sera encore facilitée par une observation attentive du fond qui provoque immédiatement la sensation d’un ciel nuageux : le disque solaire est identifié par sa position, par son halo jaune, par les lignes obliques qui, comme des rayons, coupent à deux reprises les lignes courbes de la partie gauche du tableau. Dans toute cette partie, claire, la couleur dominante est bien le jaune solaire.
* Le recours au TNI permet de mettre aisément en évidence l’opposition entre les deux parties : le disque lunaire à droite (plus petit, très foncé) éclaire difficilement un monde où les formes sont enchevêtrées, partiellement dissimulées, traversées par le long serpentin noir. On observera à cet égard que l’épaisseur des traits (le noir de la nuit) est sensiblement plus importante dans la partie droite du tableau.
* Le retour au titre : *Jaune – rouge – bleu* permet d’affiner encore cet essai d’interprétation : pourquoi ce tire ? Où est le rouge ? Le rouge, présent au centre du tableau (et du titre), à l’intersection du jaune solaire et du bleu lunaire pourrait ainsi renvoyer à la rencontre entre ces deux moments de la journée (lever et coucher) où le ciel rougeoie.
* Prolongements possibles :
* Arts visuels : travail sur les trois couleurs primaires et la création des couleurs complémentaires
* Présentation d’autres œuvres de Kandinsky ; on pourrait ainsi présenter deux séries d’oeuvres – les *Compositions* (tableaux abstraits géométriques comme la partie gauche du tableau) et les *Improvisations* (formes beaucoup plus libres, à la façon de la partie droite du tableau) :

Exemple de composition (*Composition VIII*)

<http://www.umtoquedearte.com/0/wkandinsky3/pages/ls_Kandinsky_1923_Composicion%20VIII.htm>

Exemple d’improvisation (*Improvisation sonore*)

<http://www.webagora.com.br/0/wkandinsky2/pages/ls_Kandinsky_1913_Improvisacion%20so%F1adora.htm>

* Histoire de l’art : d’autres œuvres abstraites de kandinsky, tout aussi intéressantes à interpréter, permettent de situer l’œuvre d’art dans son contexte historique – celui de la seconde guerre mondiale ; on s’en tiendra à deux exemples tout à fait complémentaires et particulièrement intéressants :

Le Développement en brun (1933) :

<http://valentinbony.blogspot.fr/2012/05/vassily-kandinsky-1866-1944.html>

Avec la montée du nazisme la guerre approche. Les deux grosses masses en brun, à gauche et à droite, lourdes de menaces, semblent se refermer pour emprisonner les fragiles formes claires au centre de la toile.

Accord réciproque (1942) :

<http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/9/t/kandinsky_gugg_0910_34.jpg>

Le principe de composition est le même mais l’espace central, sensiblement élargi, laisse s’échapper une multitude de formes claires qui se répandent sur tout le fond de la toile. Au plus profond de la guerre, Kandinsky ouvre l’horizon et offre un espace de vie à ses formes et à ses couleurs.