

GÉANT / minuscule	Quand géant et minuscules s'affrontent... <u>Sous la vague au large de Kanagawa</u> HOKUSAÏ Katsushika 1831	Tous cycles GÉANT et <i>minuscule</i>
---------------------------------------	--	--

Domaines du socle

1.1 Comprendre pour, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine
--	--	---	--

Compétences en arts plastiques

Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3
Dessiner	Expérimenter, produire, créer	Expérimenter, produire, créer
S'exercer au graphisme décoratif	Mettre en œuvre un projet artistique	Mettre en œuvre un projet artistique
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
Observer, comprendre et transformer des images	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

Piliers du PEAC

Agir, pratiquer (produire, interpréter, s'exprimer, créer)	Fréquenter, Rencontrer (découvrir, regarder, écouter, lire, exprimer)	S'approprier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)
---	--	--

Le diaporama proposé permet une découverte de l'œuvre suivant différentes entrées.

Chaque enseignant peut ainsi construire le parcours de lecture qui correspond le mieux au profil de sa classe.

Partons maintenant
à la découverte de l'œuvre...

Cliquez sur l'image de votre choix

Les différents plans de l'œuvre

La technique de l'estampe

Géant et minuscule s'affrontent

Le témoin du combat

Une œuvre à lire dans tous les sens !

En conclusion

Après deux diapositives introductives permettant de comprendre qu'il s'agit d'une œuvre d'origine japonaise, un sommaire permet de choisir le questionnement mené auprès des élèves.

Le tableau suivant présente le contenu de chaque entrée, ainsi que les cycles auxquels on peut les proposer.

Entrée	Présentation du contenu	C1	C2	C3
<i>Les différents plans de l'œuvre</i>	Cette première étape, nécessaire à tous, permet de découvrir l'œuvre, plan après plan.	✓	✓	✓
<i>La technique de l'estampe</i>	Cette entrée présente la technique de réalisation de l'œuvre. Elle peut être réservée aux plus âgés			✓
<i>Géant et minuscule s'affrontent</i>	Cette entrée permet d'interroger les élèves sur les rapports d'échelle entre les hommes et la vague et montre comment l'artiste réussit à représenter un combat.	✓	✓	✓
<i>Le témoin du combat</i>	Cette entrée porte un focus sur le mont Fuji présent à l'arrière-plan. La découverte permet d'approfondir la lecture de l'estampe pour les élèves les plus âgés.			✓
<i>Une œuvre à lire dans tous les sens</i>	Cette partie, ludique, montre comment lire l'œuvre de droite à gauche comme une histoire, ou la retourner pour mettre en évidence sa composition.	✓	✓	✓
<i>Conclusion : une œuvre iconique</i>	Cette dernière partie montre que l'œuvre, petite de taille, est devenue une œuvre iconique à travers le monde.		✓	✓

Présentation détaillée des différentes entrées :

Introduction

Bonjour !

Lisez le titre de l'œuvre que vous allez découvrir, ainsi que le nom de l'artiste qui l'a réalisée.

Vous n'avez pas à les lire ?

Écrivez-les !

C'est écrit en **JAPONAIS** !

L'œuvre que vous allez rencontrer vient du Japon...

Une œuvre venant d'un pays lointain, le Japon

En partant des idéogrammes présents sur l'estampe (titre et signature de l'artiste), puis en plaçant le Japon sur un planisphère, on met en évidence l'origine lointaine, aussi bien culturelle que géographique, de l'œuvre d'Hokusai.

Les différents plans de l'œuvre

Voici quelques informations sur cette œuvre

Titre complet : Sous la vague au large de Kanagawa

Autres titres souvent donnés : La grande vague ; La vague

Titre du tableau : HOKUSAI Katsushika

Date de réalisation : 1831

En présentant successivement les 4 plans de l'estampe, et en partant du premier plan, on incite les élèves à décrire les formes et couleurs qu'ils observent. Il n'est pas question ici d'essayer d'interpréter l'œuvre, mais seulement de mettre des mots pour décrire ce que l'on voit. On n'essaie pas non plus d'entrer dans tous les détails qui seront abordés ultérieurement (les bateaux et l'écume dans « *Géant et minuscule s'affrontent* », le mont Fuji dans « *le témoin du combat* »)

Une dernière diapositive présente les informations telles qu'on les trouverait sur le cartel de l'œuvre dans un musée : titre, artiste, année de création.

La technique de l'estampe	
<p>Quelles sont les couleurs que l'on trouve sur cette œuvre ?</p> <p>DU BLEU pour représenter l'eau</p> <p>DU BLANC pour représenter le vent</p> <p>DU GRIS pour représenter le vent</p> <p>DES OCRE JAUNE pour représenter le ciel</p>	<p>Couleurs de l'œuvre</p> <p>Cette diapositive permet de mettre en évidence la gamme réduite de couleurs présentes sur l'estampe : des nuances de bleu, des nuances de gris, des nuances d'ocre jaune et du blanc.</p>
<p>Il y a peu de couleurs, car l'estampe n'est pas une peinture. Il s'agit d'une ESTAMPE.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'artiste dessine, et dessine son croquis sur une feuille. 2. Les artisans graveurs le reproduisent sur des plaques de bois. 3. Sur une première plaque, le graveur y grave une impression de tous détails. Ensuite les autres plaques sont gravées par le même artiste. 	<p>Technique de l'estampe</p> <p>5 diapositives permettent de comprendre la technique de l'estampe japonaise (gravure polychrome) avec ses différentes étapes : dessin initial de l'artiste, travail du graveur sur différentes planches de bois, travail de l'imprimeur avec différents pigments, visibilité du blanc du papier.</p>
<p>Une fois que les plaques sont préparées, on peut recommencer à imprimer de nouvelles feuilles !</p> <p>C'est pourquoi, il existe de nombreux exemplaires de la vague d'Hokusai !</p> <p>On peut en voir des exemplaires à Londres, à New York, à Tokyo, mais aussi à Paris au musée Guimet et à Caen dans la maison du peintre Claude Monet.</p> 	<p>Lieux de conservation de l'œuvre</p> <p>Une dernière diapositive insiste sur l'aspect original des estampes qui existent en de nombreux exemplaires à travers le monde. Il n'y a donc pas un, mais de multiples lieux de conservation de l'œuvre !</p>

Géant et minuscules s'affrontent													
<p>Quels sont ces objets que l'on trouve dans les vagues ?</p> <p>Ce sont des bateaux de pêcheurs.</p>	<p>Les bateaux de pêcheurs</p> <p>Cette entrée permet d'approfondir la lecture de l'œuvre en partant à la découverte des détails. En plus des bateaux, on pourra faire observer la position des pêcheurs courbés dans les bateaux face à la vague (ils prient ? ils se recroquevillent ?)</p>												
<p>Que pouvez-vous dire de la taille de la vague par rapport à celle des pêcheurs ?</p> <p>La vague est vraiment GÉANTE ! Elle doit faire plus de 17 mètres de haut !</p> <p>F parmi les images grossies, quelles sont celles qui vous rappellent le plus ces détails ?</p> <p>Parmi ces mots, quels sont ceux qui pourraient qualifier la vague ?</p> <table border="0"> <tr> <td>agréable</td> <td>mortelle</td> </tr> <tr> <td>puissante</td> <td>énergique</td> </tr> <tr> <td>cruelle</td> <td>éphémère</td> </tr> <tr> <td>monstrueuse</td> <td>infranchissable</td> </tr> <tr> <td>folle</td> <td>douce</td> </tr> <tr> <td>amicale</td> <td>destructrice</td> </tr> </table>	agréable	mortelle	puissante	énergique	cruelle	éphémère	monstrueuse	infranchissable	folle	douce	amicale	destructrice	<p>La vague géante</p> <p>Ces diapositives insistent sur 2 points importants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la taille de la vague géante par rapport aux bateaux, et non par rapport au Mont Fuji qui se trouve en arrière-plan et est donc dessiné plus petit, • la cruauté de la vague avec une observation fine de l'écume qui semble s'abattre sur les pêcheurs avec des formes semblables à des becs, à des griffes, à des serres d'aigles, à des doigts crochus, à des visages de sorcières, à des pattes de dragons... <p>Une dernière diapositive permet de mettre en mot le caractère cruel du combat, mais aussi l'aspect éphémère de la vague.</p>
agréable	mortelle												
puissante	énergique												
cruelle	éphémère												
monstrueuse	infranchissable												
folle	douce												
amicale	destructrice												

Le témoin du combat

Quel est cet élément que l'on voit à l'arrière-plan ?

Il s'agit d'un volcan qui se trouve au Japon : le Mont Fuji ou Fujiyama.

Parmi ces mots, quels sont ceux qui pourraient qualifier le Mont Fuji ?

calme	éternel
mouvements	énergé
stable	destructeur
bouillonnement	seren
fragile	solide

ici, le Mont Fuji donne l'air d'observer le combat entre la mer et les hommes. Il est stable et éternel, contrastant avec la vague et ses hommes qui sont amenés à disparaître...

Le mont Fuji – vers l'interprétation de l'œuvre

La présentation du Mont Fuji au centre de l'estampe permet d'amener les élèves à l'interprétation de l'œuvre. La présentation des 4 éléments, l'opposition entre le Mont Fuji calme et éternel et la vague rugissante et éphémère permet d'expliciter la place de l'homme traduite dans l'œuvre.

Comme pour la description de la vague, c'est une mise en mot par le choix d'adjectifs qualificatifs qui permet aux élèves de comprendre l'intention de l'artiste.

Hokusai a réalisé toute une série d'estampes intitulées « Les 36 vues du Mont Fuji ». Sur chaque estampe, on retrouve le titre : « Le Mont Fuji » et le nom de l'artiste.

Les 36 vues du Mont Fuji

La diapositive présente quelques autres estampes d'Hokusai issues de la même série. On fera retrouver sur chaque estampe le Mont Fuji, et observer qu'il peut parfois être le sujet principal du dessin, parfois élément de décor à l'arrière-plan.

Une œuvre à lire dans tous les sens

Regardez ce qui se passe si on met cette estampe la tête en bas.

Cette composition rappelle le symbole du yin et du yang.

C'est un symbole qui associe les cas contraires : le jour / nuit, le bien / le mal, le géant / le minuscule.

On retrouve la même forme !

Le yin et le yang

La diapositive met en évidence la composition de l'estampe, à mettre en relation avec le symbole du yin et du yang, et les oppositions vues entre la vague et le Mont Fuji.

Au Japon, le sens de lecture est inversé. On lit l'image de droite à gauche, et pas de gauche à droite comme nous. Pour mieux comprendre l'image, il faut alors la retourner.

1. La vague s'approche des bateaux.
2. La vague pousse les bateaux et les hommes se précipitent.
3. La vague retombe et les bateaux se dirigent vers la rive.

Le sens de lecture de l'œuvre

La diapositive permet de lire l'estampe à la « japonaise » et non à « l'occidentale », c'est-à-dire de droite à gauche, ce qui donne une meilleure compréhension de la succession des événements.

Elle montre comment Hokusai superpose différents moments pour représenter la montée de la vague.

Mais, d'après vous, que va-t-il se passer ?
La vague va-t-elle détruire les bateaux et tuer les pêcheurs ?
Les bateaux vont-ils réussir à rejoindre la terre qui n'est pas si loin ?

SUSPENSE !

Hokusai ne nous donne pas la réponse ! Il a représenté un instant figé, au moment le plus fort du combat entre l'homme et la nature ! A l'élève d'imaginer la suite.

Le suspense

Hokusai aime représenter des instants éphémères dont on ne connaît pas l'issue. L'estampe peut ainsi être mise en regard avec des fins de chapitres de romans policiers ou des fins d'épisodes de feuilletons pour lesquels on laisse le spectateur en haleine et on l'incite à imaginer la suite des événements. On pourra ainsi demander aux élèves d'imaginer à l'oral ou à l'écrit ce qui va advenir des bateaux de pêcheurs.

Conclusion : une œuvre iconique

	<p>Les dimensions de l'œuvre</p> <p>La diapositive insiste sur les petites dimensions d'une œuvre qui vient d'être observée dans ses moindres détails en grand format.</p>
	<p>Une œuvre de référence</p> <p>Enfin, la dernière diapositive présente des œuvres issues de différentes disciplines artistiques qui font référence à l'estampe d'Hokusai : mode avec Christian Dior, publicité de la marque Quicksilver, installation d'objets de Bernard Pras...</p>

Informations complémentaires sur l'œuvre

Domaine artistique	Arts du visuel
Artiste	HOKUSAÏ Katsushika
Titre	<i>Sous la vague au large de Kanagawa</i> Connu aussi sous les titres « <i>La vague</i> » ou « <i>La grande vague</i> »
Date	1831
Lieu de conservation	Divers exemplaires à travers le monde dont en France : Musée Guimet, Paris Maison de Claude Monet, Giverny
Technique	Estampe (gravure polychrome sur bois)
Dimensions	37 × 25 cm
Pays d'origine	Japon

Quelques informations sur l'artiste

HOKUSAÏ Katsushika (北斎葛飾, 1760-1849), connu simplement sous le nom de **HOKUSAÏ** (北斎), ou de son surnom de « Vieux Fou de la peinture », est un peintre, dessinateur spécialiste de l'*ukiyo-e*, graveur et auteur d'écrits populaires japonais. Son œuvre influence de nombreux artistes européens, en particulier Gauguin, Van Gogh et Claude Monet, voire le mouvement artistique appelé japonisme.

Pour aller plus loin**Les 36 vues du Mont Fuji**

Bien que la série s'appelle les *Trente-six vues du Mont Fuji*, elle comporte en fait 46 planches. *La Grande Vague* est la première estampe de cette série. *Les Trente-six vues du Mont Fuji* est une des premières séries entièrement consacrée au paysage. Cependant même si le Mont Fuji est l'élément principal de la série, il ne constitue pas son but essentiel, le thème principal qui ressort de ces estampes est davantage l'illustration du rapport entre l'homme et la nature.

Les *Trente-six vues du Mont Fuji* ont connu un très grand succès notamment grâce à la qualité plastique des estampes, à leur originalité ; deux aspects de cette série ont surtout fait sa renommée : l'utilisation du Bleu de Prusse ainsi que l'influence de modes de représentation occidentaux.

Le bleu de Prusse

Le bleu de Prusse, appelé également bleu de Berlin, était un pigment seulement importé de Hollande depuis 1820, que l'on retrouve dans les *Trente-six vues du Mont Fuji* notamment dans *La Grande Vague*. Les artistes appréciaient l'utilisation de cette couleur d'origine synthétique qui risquait moins de perdre son éclat avec le temps ; ils l'utilisèrent d'autant plus qu'ils étaient contraints par la censure à n'utiliser qu'un nombre restreint de couleurs et qu'ils avaient réalisé les immenses ressources qu'ils pouvaient tirer de ce seul bleu. Le bleu de Prusse était très vite devenu tellement prisé que l'éditeur d'Hokusai lança une édition, en aizuri-e (estampes bleues), des *Trente-six vues du Mont Fuji* avant d'éditer la série avec les couleurs complémentaires. Toutes les estampes de la série ne sont pas fondées sur ce pigment mais une certaine tonalité bleue se dégage de l'ensemble.

Un style: Ukiyo-e

Ukiyo-e signifie « images du monde flottant ».

Ce terme désigne les estampes traditionnelles japonaises représentant le quotidien urbain de l'ère Edo (1605 -1868) : les divertissements populaires, courtisanes, sumotoris, acteurs... puis plus tard les paysages seront également représentés.

Vers une production plastique

La découverte de l'estampe d'Hokusai met en évidence que le combat classique que l'on connaît à travers la mythologie, la littérature ou le cinéma entre des géants aux intentions belliqueuses (ogres, monstres, titans...) et des personnages minuscules par rapport à eux peut également être évoqué entre des hommes et des éléments.

De la même façon, on peut imaginer un affrontement entre hommes et objets ou entre objets par le biais d'une mise scène mettant en évidence les intentions d'un géant pas obligatoirement humain face à un minuscule pas obligatoirement humain non plus.

Cette mise en scène peut être réalisée par le biais de la photographie en jouant sur la perspective, par le dessin, la projection d'ombres, la mise en espace...

La réflexion à mener avec les élèves porte alors sur les questionnements suivants :

	<i>La Grande Vague</i> d'Hokusai	Ma production personnelle
Quels types de géant et de minuscules s'affrontent ?	Une vague géante face à des pêcheurs rendus minuscules	
Pour quelle raison s'affrontent-ils ?	Le Mont Fuji observe le combat entre la mer et les hommes. Il est stable et éternel, contrairement aux vagues et aux hommes qui sont amenés à disparaître...	
Quels moyens plastiques mettre en œuvre pour donner à voir et faire comprendre cet affrontement ?	<ul style="list-style-type: none"> • Différence de taille entre la vague et les hommes • Superposition de différents moments du grossissement de la vague • Forme finale figée de la vague prête à s'abattre • Écume en forme de griffes, de becs, de dragons... 	