

<p>Période 1 Étranges personnages</p>	<p style="text-align: center;">Arts Plastiques</p> <p style="text-align: center;">Maggie Chuck Close Huile sur toile 1998-1999</p>	<p style="text-align: center;">Tous cycles</p>
---	--	--

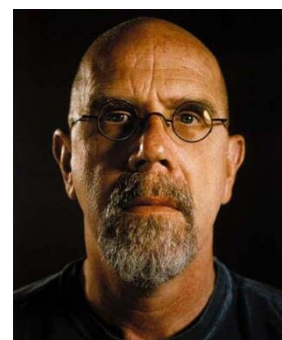
Domaines du socle			
1.1 Comprendre pour s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine
Compétences en arts plastiques			
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'appropriier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)	

Quelques informations sur l'artiste :

Charles Thomas « Chuck » Close est un peintre et photographe américain né à Monroe dans l'état de Washington le 5 juillet 1940.

C'est l'un des principaux représentants du courant hyperréaliste. Son thème de prédilection est le portrait, qu'il peint souvent au moyen d'une gigantesque échelle. S'il a d'abord visé à la reproduction photoréaliste des visages, il expérimente depuis un certain temps avec la pixellisation.

Célébré comme l'un des peintres figuratifs américains les plus influents de notre temps, Chuck Close s'est, depuis les années 60, exclusivement consacré au portrait, étudiant toutes les techniques possibles : la peinture, la photographie, la sérigraphie, la lithographie, la gravure, le collage, etc.

Description simplifiée de l'œuvre :

Le tableau représente Maggie, la fille de l'artiste. Chuck Close utilise la technique du quadrillage pour reproduire sa photo en grand : préalablement quadrillé, le portrait est reproduit carré après carré pour obtenir des images gigantesques et incroyablement détaillées, qui vues à distance sont dotées d'une grande fidélité photographique, mais qui de près ne laissent voir qu'une multitude de taches colorées abstraites, de sorte que les surfaces apparaissent comme des sortes d'écrans pixelisés. Le visage humain est traité comme une carte dont la topographie est uniformément intéressante, cherchant à ne pas privilégier un élément plutôt qu'un autre.

Lecture du diaporama :

Diapo 1 : *En partant du sens évoqué*

La première diapositive présente le sens, ici la vue, qui va être évoqué lors de la découverte de l'œuvre.

Diapos 2 à 4 : *Des formes abstraites*

La diapositive 2 ne montre qu'un détail du tableau à découvrir, mais ceci n'est pas indiqué aux élèves. Il leur est seulement demandé de décrire ce qu'ils voient : des formes non vraiment définies, imbriquées les unes dans les autres, inscrites dans un rectangle, de différentes couleurs : noir, rouge, beige, rose, noir à nouveau au centre.

La diapositive 3 montre un deuxième détail de l'œuvre. On y trouve à nouveau des formes abstraites imbriquées les unes dans les autres. Cette fois, elles sont inscrites dans un carré, avec de nouvelles couleurs : rose, blanc, jaune, crème, noir et marron au centre.

La diapositive 4 montre un ensemble de 5 formes. Parmi elles, les élèves doivent reconnaître les deux formes abstraites vues précédemment.

Diapos 5 : *L'artiste et son métier*

La photographie et le nom de l'artiste sont ici proposés. Cela permet aux élèves de réaliser qu'ils vont découvrir le travail d'une personne réelle, toujours vivante.

Chuck Close est peintre. C'est le moment de présenter aux élèves ce métier.

Enfin, la diapositive indique que l'artiste ne peint que des portraits. Une définition du portrait est alors demandée aux élèves.

Diapo 6 : *Le portrait*

Un élément de réponse est donné ici à l'aide de trois exemples :

- *la Joconde*, Léonard de Vinci, 1506
- *Portrait de Berthe Morisot*, Edouard Manet, 1870
- *Louis XIV en costume de sacre*, Hyacinthe Rigaud, 1701

Ces œuvres montrent qu'un portrait ne montre pas forcément que le visage d'un personnage, il peut être en gros plan (visage seulement), en buste (visage + haut du torse), en pied (personnage entier).

Portrait : Un portrait est une œuvre d'art représentant généralement une personne réelle ou un groupe.

En tant qu'œuvre d'art, le portrait a connu des évolutions, aussi bien dans les techniques et styles que dans son usage, à des fins de représentation officielle ou d'agrément. Au-delà de la volonté de perpétuer le souvenir d'une personne et de vouloir créer une image historique du commanditaire, le portrait a souvent une fonction immédiate de représentativité.

Diapo 7 : *Quel lien entre portrait et formes abstraites ?*

Les élèves sont invités à rechercher le lien entre les formes abstraites vues précédemment et un portrait. Les laisser s'exprimer, émettre des hypothèses : certains verront peut-être des yeux dans les formes rondes, une bouche dans la forme rectangulaire allongée.

Diapo 8 à 12 : *Reculer pour découvrir l'œuvre en entier*

Ces 5 diapositives permettent de comprendre le principe de l'œuvre de Chuck Close en reculant petit à petit et en découvrant de plus en plus de détails.

A chaque recul, les élèves doivent retrouver les éléments vus précédemment et repérer les éléments connus d'un visage qui apparaissent petit à petit : d'abord un œil, puis le second. Ensuite, le nez, une oreille, les cheveux...

Diapo 13 : L'œuvre Maggie

Enfin, l'œuvre *Maggie* apparaît en entier. On pourra une fois de plus demander aux élèves de retrouver les deux détails initiaux (au dessus de l'œil à gauche).

Le titre, l'année de réalisation, ainsi que le lien de parenté qui lie l'artiste à son modèle sont également indiqués.

Diapo 14 : Peinture ou photographie ?

Cette diapositive montre *Maggie* en petit format, comme si on se trouvait loin de l'œuvre. Ce changement de position par rapport au tableau permet de mettre en évidence le principe photoréaliste du travail de Chuck Close : on dirait une photographie et non pas une peinture !

Diapos 15 & 16 : La taille du tableau et son impact sur le spectateur

Sur la diapositive 15, les élèves peuvent se rendre compte de la taille du tableau, immense, grâce à la silhouette d'un adulte.

Ainsi, le visiteur qui découvre l'œuvre dans une exposition se trouve abusé : de loin, en entrant dans la pièce où l'œuvre est exposée, il croit voir une photographie, mais en s'approchant, il voit apparaître les formes abstraites qui composent le tableau de peinture !

Exploitation pédagogique :

Les premières activités proposées autour de la vue, la couleur, la transparence, l'opacité, le monochrome, le camaïeu peuvent être des points de départ à réinvestir pour la production d'étranges personnages en couleur.

CYCLE 1 : Activités autour de la vue

Proposer aux élèves des morceaux de papiers et tissus :

- unis ou multicolores
- uniformes et à motifs (rayures, points, dessins, graphismes...)
- de différentes couleurs, de différentes nuances de couleurs
- de différents aspects (brillant, mat, translucide, opaque.. .)

Nommer les différentes sensations et le lexique liés à la vue :

- net, flou, fixe, ondulant, hypnotisant
- clair, sombre, foncé, obscur
- coloré, uniforme, multicolore, nuancé, dégradé, monochrome
- uni, rayé, tacheté
- invisible, transparent, translucide, opaque
- brillant, mat, satiné, réfléchissant,
- éclatant, lumineux, éblouissant, aveuglant, clignotant
- délavé, décoloré, tâché
- beau, esthétique, magnifique, moche, laid, hideux, affreux,

Effectuer un classement des éléments présentés selon différents critères de tri .

Nommer et mimer les différentes actions que l'on peut faire avec les yeux :

- avec attention : épier, dévisager, examiner, guetter, inspecter, espionner, observer, regarder, toiser, fixer, scruter, surveiller...
- avec émerveillement : admirer, contempler, dévorer des yeux...
- sans pouvoir détacher ses yeux : être fasciné, être hypnotisé...
- brutalement : constater, découvrir, remarquer, sauter aux yeux...
- rapidement : jeter un coup d'œil, lorgner

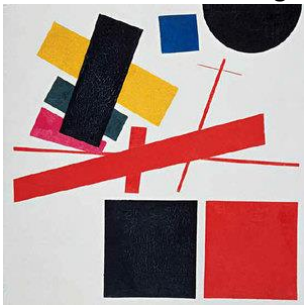
Mener des jeux autour de la vue :

- illusions d'optique,
- Jeux d'ombres et de lumière (ombres chinoises, silhouettes).

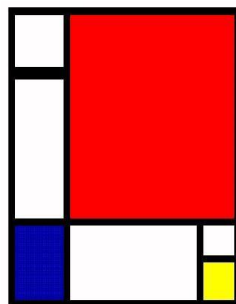
CYCLE 1 : Créer une composition plastique autour de la couleur

- Réaliser une composition de formes colorées, les formes étant préparées par l'enseignant. Alors que les enfants ont tous des formes et des couleurs identiques, observer que les productions obtenues sont différentes.
- Evoquer l'occupation de l'espace effectué par les élèves : tout est tassé dans un coin ou bien les différentes surfaces sont-elles réparties sur tout l'espace de la feuille ? Les morceaux sont-ils juxtaposés ou bien existe-t-il des chevauchements ? Les surfaces de même couleur sont-elles regroupées ou réparties sur toute la feuille ?

Mettre en regard avec d'autres œuvres d'artistes :

Composition suprématisme
Kasimir Malevitch
1915

Composition avec rouge, jaune et bleu
Piet Mondrian
1921

Rythme
Sonia Delaunay
1938

- Découvrir les mélanges de couleurs primaires à la gouache,
- Colorer son portrait à l'encre de couleurs vives.

CYCLES 1 & 2 : Transparence / Opacité

Observer le monde (la classe, l'école, le paysage) à travers

- du papier calque (comme il est translucide, l'image devient floue),
- du ridoïd coloré (l'image change de couleur),
- un verre d'eau (l'image se déforme)

Accumuler petit à petit plusieurs épaisseurs de papier calque pour voir l'image disparaître

Créer une composition en aplat ou en volume utilisant des matériaux transparents, translucides ou opaques pour jouer avec la vue (montrer, transformer, cacher)

Mettre en regard avec d'autres œuvres d'artistes :

Eroded landscape
Tony Cragg
1998

Cabane
Daniel Buren
2007

*Campagne publicitaire
pour l'eau minérale Aqua Castello*
Mathieu Mercier
2007

Faire disparaître une image avec la photocopieuse : choisir une image, la photocopier en éclaircissant. Photocopier l'image obtenue. Recommencer plusieurs fois pour observer la disparition progressive de l'image. Installer l'ensemble des images obtenues.

CYCLES 1 & 2 : Monochrome / Camaïeu

Créer un assemblage en volume ou en bas relief de différents éléments combinant différentes formes (cylindres, cubes...) et matières (carton, bois...). Unifier l'assemblage obtenu en utilisant une seule couleur pour tout recouvrir.

Observer l'effet obtenu : la couleur est-elle réellement identique sur les différents supports ? Quels sont les effets de la lumière sur les reliefs de l'assemblage ? Obtient-on une unification de la production ?

Mettre en regard avec d'autres œuvres d'artistes :

L'arbre grande éponge bleue
Yves Klein
1962

Symphony three
Louise Nevelson
1974

Ghost II
Michaël Johansson
2009

Observer différentes illusions d'optique.

Activité de dessin :

Dans un premier temps, partir d'un dessin simple d'objet (une tasse, une chaussette...), le prolonger pour l'intégrer et le faire disparaître dans un dessin plus complexe.

Dans un second temps, dessiner un personnage ou un paysage. Y intégrer le dessin simple d'un objet qui sera caché dans le décor (dans le feuillage d'un arbre, dans le motif d'un tissu de vêtement...) et qui devra être retrouvé par le spectateur.

Activité avec les ombres :

Jouer avec les ombres : avec son corps ou en assemblant des objets, créer une forme dont l'ombre projetée sera évocatrice. Photographier l'ombre et non pas ce qui est projeté.

Mettre en regard avec d'autres œuvres d'artistes :

Cygnes réfléchis en éléphants
Salvador Dali
1937

Métamorphose II (Beuys lapin)
Markus Raetz
1992

Real life is rubbish
Tim Noble & Sue Webster
2002