

The background of the entire page is a vibrant, impressionist-style painting. It depicts a landscape with several trees in the foreground and middle ground, their forms rendered with thick, textured brushstrokes. The colors are rich and varied, including deep blues, purples, reds, and yellows. The overall style is reminiscent of the Impressionist movement, with a focus on light and color over precise outlines.

Art
en immersion

PROGRAMME EDUCATIF ET CULTUREL

Monet, Renoir... Chagall

VOYAGES EN MÉDITERRANÉE

Sommaire

A propos de la Fondation Culturespaces 3

Présentation du programme « Art en immersion » 4

Avant de commencer 5

Partis pris pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Activités et progression pédagogiques

ETAPE 1 - DECOUVERTES ARTISTIQUES

1. En voiture ! 7

2. Moi, j'adore, et toi ? 8

3. Les points communs 9

4. Associations d'idées 10

5. Jeu de memory 11

6. 4 font un tout 11

7. Messieurs les artistes 12

8. Touches et couleurs 13

ETAPE 2 - VISITE IMMERSIVE

9. C'est quoi, l'art numérique ? 15

ETAPE 3 - EXPRESSION ARTISTIQUE

10. Après la rencontre,
le temps de l'expression 17

11. Réfléchir et conclure 18

Mécènes et partenaires du programme 19

À PROPOS DE LA FONDATION CULTURESPACES

Favoriser l'inclusion sociale par la culture

"La créativité des enfants est un trésor à cultiver. Dans la vie d'un enfant, il est des signes qui ne trompent pas. Quand il se développe physiquement et intellectuellement, quand il se met à explorer le monde de lui-même, quand il invente et crée librement, on se dit qu'il a grandi. Mieux encore, qu'il a mûri et franchi une première étape vers ce qui fera de lui un adulte libre et accompli."

Bruno Monnier,
Président de la Fondation Culturespaces

Consciente des inégalités en matière d'offre culturelle, la Fondation Culturespaces développe depuis 2009 des programmes éducatifs destinés à favoriser l'accès aux arts et au patrimoine pour les enfants fragilisés par la maladie, en situation de handicap ou d'exclusion sociale.

Grâce à ces programmes sur mesure, la Fondation Culturespaces donne aux enfants de découvrir les richesses de l'histoire et de l'art, afin de les aider à se construire par la culture.

Notre ambition : faire vivre aux enfants des expériences artistiques et culturelles uniques pour leur permettre de libérer leur créativité.

Notre engagement est triple :

- **Eveiller à la culture**, à l'art et au patrimoine afin de favoriser l'émerveillement, la contemplation et la curiosité ;

- **Développer l'éducation et les pratiques artistiques** manuelles pour agir de façon positive sur les intelligences émotionnelle, sensible et relationnelle ;

- **Révéler la créativité** de chaque enfant pour lui donner confiance en soi et en l'autre, tout en lui permettant de s'émanciper.

En 2021, la Fondation Culturespaces agit en partenariat avec 11 établissements culturels au bénéfice de 10 000 enfants.

Le programme « **Art en immersion** » a été lancé en 2018 dans le cadre de l'ouverture de l'Atelier des Lumières (Paris), premier centre d'art numérique en région Île-de-France. En 2019, Art en immersion est déployé en Région Sud et en Occitanie, en partenariat avec les Carrières de Lumières (Baux-de-Provence). Depuis 2020, le programme est développé en région Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec les Bassins de Lumières (Bordeaux).

Remerciements

La Fondation Culturespaces remercie tout particulièrement les mécènes du programme « Art en immersion » 2021 : le **Groupe Monnoyeur**, la **Fondation ENGIE**, la **Fondation Groupe ADP** et le **Groupe MACIF**.

Le matériel pour les ateliers créatifs est offert par **PEBEO**.

L'équipe

Clémence Finaz, déléguée générale

Bianca Ciampolini, coordinatrice générale du programme « Art en immersion »

Camille Monmège-Genestre, médiatrice culturelle

Sérèna Evely, médiatrice culturelle

LE PROGRAMME ART EN IMMERSION

« Art en immersion » est un programme éducatif et culturel national, qui vise à développer la culture générale et la créativité des enfants fragilisés par la maladie, en situation de handicap ou d'exclusion sociale.

En région Nouvelle-Aquitaine, le programme est déployé autour de l'exposition *Monet, Renoir... Chagall, Voyages en Méditerranée* présentée aux Bassins de Lumières à Bordeaux.

En 2021, « Art en immersion » s'adresse aux enfants en classe de Grande Section à CM2 scolarisés dans des écoles relevant de l'éducation prioritaire (REP ou REP+) ou situés en zones rurales isolées et aux dispositifs ULIS. Il est également proposé aux structures sociales d'accueil d'enfants de 9 à 11 ans (associations de quartier, centres sociaux...), aux structures médicoéducatives ainsi qu'aux services pédiatriques d'hôpitaux.

Les 4 étapes du programme

► Etape 1

Atelier pédagogique en classe ou dans la structure. L'objectif est de faire découvrir l'univers artistique d'un groupe d'artistes et de les familiariser avec quelques-unes de leurs composantes. (Durée : 1h30)

► Etape 2

Visite libre de l'exposition numérique immersive *Monet, Renoir... Chagall, Voyages en Méditerranée* aux Bassins de Lumières, à Bordeaux. (Durée : 1h30)

► Etape 3

Atelier créatif en classe ou au sein de la structure. Les enfants, après avoir rencontré et exploré un nombre important d'œuvres

pour apprendre à voir, vont être confrontés à une situation-problème dans le cadre d'une activité plastique leur proposant de représenter un objet sur lequel se reflètent les nuances de tout ce qui l'entoure. La mise en commun des réalisations et des procédés utilisés par les uns et les autres leur permettra de faire le lien entre leur travail et celui des artistes. (Durée : 1h30)

► Etape 4

Mini-exposition au sein de l'école ou de la structure permettant aux enfants de présenter leurs œuvres, d'inviter parents et proches et d'expliquer ce qu'ils ont découvert et appris.

Cette dernière étape est laissée à la libre organisation de chaque enseignant, sans faire l'objet de plus de détails dans le présent guide.

Pour en savoir plus

Les Bassins de Lumières

Situés dans l'ancienne base sous-marine de Bordeaux, les Bassins de Lumières présentent des expositions numériques immersives monumentales, dédiées aux grands artistes de l'histoire de l'art et à la création contemporaine. Ils représentent trois fois la surface des Carrières de Lumières, aux Baux-de-Provence, et cinq fois celle de l'Atelier des Lumières, à Paris.

Les expositions numériques épousent l'architecture monumentale de la base sous-marine et se reflètent dans l'eau des quatre immenses bassins, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l'expérience immersive. La visite s'effectue au gré de passerelles situées au-dessus de l'eau et le long des quais courant autour des gigantesques bassins.

Avant de commencer

Partis pris pédagogiques

Les différentes étapes du programme d'éducation artistique « Art en immersion » constituent un outil complémentaire de l'enseignement des arts plastiques. Totalement organisé autour d'échanges et de partages oraux, ce parcours invite chaque enfant à observer des œuvres ou des images, à les comparer entre elles, à explorer les dispositifs et les représentations plastiques... Vous trouverez dans ce guide des repères pour mener chaque séquence pédagogique, ainsi que des pistes de prolongement. Chaque activité s'organise autour de phases actives de recherche, d'écoute et d'échange entre les élèves. Selon les instructions de l'Education nationale, il est en effet recommandé d'initier les élèves au questionnement et de les entraîner à l'usage de la parole, pour que les savoirs se construisent collectivement. Les activités doivent aider l'élève à développer ses aptitudes à la réflexion critique, en recherchant les critères de validité des jugements moraux et en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion et des débats argumentés. Ces derniers permettent de comprendre les représentations de chacun, laissent s'exprimer des idées différentes, font le point des connaissances et des approximations.

Toutes les activités pédagogiques de ce kit ont été pensées de manière à ce que les points de vue puissent en permanence se partager. Le rôle de l'adulte est de veiller à ce que les règles de la discussion soient bien respectées : distribution de la parole et écoute de l'autre. Son rôle sera surtout de donner le « coup de pouce » qui permettra à la réflexion de progresser grâce à de nouvelles questions ou au regard de s'orienter vers un nouveau détail, par exemple.

Objectifs pédagogiques

Les différentes activités composant ce parcours pédagogique permettent de travailler de nombreuses compétences. Notamment autour de l'expression et de l'analyse d'une pratique artistique, en vue d'établir une relation avec celle d'un artiste et de s'ouvrir à l'altérité.

De manière plus générale, ce programme éducatif engage les élèves à s'ouvrir à l'univers artistique, à établir une relation de proximité avec quelques œuvres et à éveiller leur expression artistique.

Les trois premières étapes de cette immersion permettront aux élèves de :

- découvrir des artistes et leurs œuvres ;
- décrire et interroger des œuvres à l'aide d'un vocabulaire spécifique ;
- proposer une compréhension personnelle argumentée ;
- exprimer leurs émotions ;
- justifier leurs choix plastiques pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation ;
- identifier les caractéristiques plastiques des artistes présents dans ce kit ;
- être sensibilisés à la place des œuvres dans l'espace et leurs mutuelles interactions ;
- éprouver les effets du geste plastique, des outils, du dialogue entre les instruments et la matière ;
- percevoir la relation entre sensations, matérialité et qualité de la couleur.

Activités et progression pédagogiques

Les activités détaillées dans le « Pas à pas », sont conçues de manière modulaire. Aucune progression pédagogique stricte n'est proposée.

A chaque accompagnant de parcourir l'ensemble des activités, de s'appropriier les contenus en vue de sélectionner les séances de son choix et de les organiser dans l'ordre jugé le plus opportun et adapté aux enfants qui composent le groupe.

L'objectif premier est de familiariser les élèves avec les œuvres de plusieurs artistes, de créer un sentiment de familiarité avec elles, mais aussi de rechercher les points communs, tant dans le thème que dans le traitement artistique, de leur donner toute possibilité d'observer, de comparer et d'échanger.

De la même manière que l'ordre pédagogique des activités est laissé au libre arbitre de chacun, le temps consacré à chaque activité peut sensiblement varier selon les élèves. Seul l'intérêt manifesté par ces derniers, l'enthousiasme des échanges, la diversité des propos et des observations serviront d'indicateurs pour savoir à quel moment changer d'activité.

ÉTAPE 1 ATELIER PÉDAGOGIQUE

1

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

En voiture !

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Construire des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière...
- Sensibilisation aux spécificités de représentation de Monet

MATÉRIEL

- Affiche *La gare Saint-Lazare* de Monet

Pas à pas

- Installer les enfants en cercle et leur demander d'observer l'affiche pendant un temps de silence.
- Mettre en place et diriger les échanges avec les questions suivantes : que reconnaît-on sur ce tableau (des personnes, des bâtiments, de la fumée, des nuages, un toit) ? Est-on dehors ou dedans ? Y a-t-il beaucoup de monde dans cet endroit ? Comment sont représentées ces personnes ? A quoi peuvent faire penser les « lignes » qui sont en bas du tableau ? Pourquoi y a-t-il cette sorte de carré jaune (le reflet de la verrière du toit) ? A quoi peuvent faire penser les lignes courbes qui traversent ce carré (si aucun élève ne suggère les rails, donner l'information afin de poursuivre les échanges) ? Où se trouve-t-on donc ? Qu'est-ce qui circule sur des rails habituellement ? Est-ce que quelqu'un a déjà été dans une gare ? Est-ce que les gares actuelles ressemblent à celle qui est représentée ? Est-ce que quelqu'un sait comment fonctionnaient les trains, il y a très longtemps, plus de 100 ans ? Quelle impression a-t-on en regardant ce tableau ? Est-ce net ou un peu flou ? Qu'est-ce qui rend ce tableau « flou » ? Peut-on deviner si ce tableau a été peint un jour de beau temps ou de ciel gris ? (les réponses devront être justifiées).
- L'objectif de ce parcours visuel et de ces échanges est de créer un lien entre la dimension sensible et la dimension rationnelle.
- Une fois le parcours visuel opéré autour du tableau, donner le titre de ce dernier : *La gare Saint-Lazare* de Claude Monet.
- Proposer aux élèves d'imaginer qu'ils vont monter dans le train de Monet pour partir en voyage loin, vers le sud de la France, vers la mer Méditerranée.

Moi, j'adore, et toi ?

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Engager une approche sensible et curieuse
- Enrichir le potentiel d'expression singulière
- Explorer une expression personnelle
- Reconnaître la singularité d'autrui
- Accéder à une culture artistique partagée
- Justifier de façon rationnelle ou sensible
- S'approprier des œuvres appartenant au patrimoine national et mondial
- Exprimer ses émotions au contact des œuvres d'art

MATÉRIEL

- Les reproductions des œuvres au format A3
- Dans un second temps, la reproduction des œuvres au format A4

Remarque

L'objectif de l'activité est de permettre à chacun de découvrir puis d'interroger le lien personnel qu'il peut entretenir avec une des œuvres proposées. Le temps de parole et les explications données pour justifier les raisons de sa préférence seront donc essentiels. L'écoute enrichira chacun en lui donnant à comprendre que chaque œuvre d'art provoque des émotions, interpelle, fait parfois remonter des souvenirs ou donne envie de parler de soi.

Pas à pas

→ Afficher en premier la reproduction de *Marine (étude de mer)* de Monet. Expliquez que Monet a peint cette toile lorsqu'il a vu pour la première fois la Méditerranée. Guidez l'exploration visuelle du document avec les questions suivantes : comment vous semble la mer ? Calme ou agitée ? Quels détails de cette œuvre vous permettent de justifier votre réponse ? A quel moment de la journée se trouve-t-on ? Quels détails vous permettent de justifier votre réponse ? Comment Monet a-t-il peint la mer ? Quelle impression dégage le tableau ? Est-ce que ce tableau vous rappelle des souvenirs vécus ou d'autres images ?

→ Poursuivre les échanges en disposant au sol, selon la taille du groupe et la configuration du lieu, les autres reproductions au format A3.

→ Proposer la consigne suivante : « Parmi toutes ses œuvres, laquelle préférez-vous ? Attention, il faudra expliquer pourquoi. »

Remarque

Au cours des échanges, il est tout à fait possible que les élèves demandent à l'adulte quel serait son choix. N'hésitez pas à participer et à donner de véritables arguments. Cela enrichira nécessairement les échanges.

→ Laisser tout le temps nécessaire de réflexion avant de commencer les échanges. Il est possible que certains enfants prennent la parole spontanément après l'explication d'un camarade, en disant, par exemple, qu'ils n'auraient pas du tout choisi cela pour telle raison ou qu'ils ont choisi la même chose mais pour des raisons différentes.

→ Veiller au début des échanges à bien préciser qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse dans cette activité.

→ Poursuivre en ajoutant les œuvres au format A4. Poser la même question pour engager les échanges, puis demander pourquoi certains ont changé de choix ou pourquoi d'autres sont restés sur leur choix initial.

→ Au terme de cette activité, les élèves auront déjà acquis une familiarité avec les œuvres. Il sera temps de nommer quelques artistes à ce stade.

Les points communs

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Prendre la parole devant un groupe
- Partager des trouvailles
- Faire des découvertes dans des œuvres d'art
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production

MATÉRIEL

- Les reproductions des œuvres au format A3
- Dans un second temps, la reproduction des œuvres au format A4

Pas à pas

→ Selon le nombre d'élèves dans le groupe ou la configuration des lieux, il est possible d'organiser l'activité de plusieurs manières : observation des reproductions A3 et A4 en grand groupe ou bien en sous-groupes (quatre, par exemple). L'objectif étant que chaque groupe ait au moins quatre œuvres différentes à observer.

→ Proposer aux élèves d'observer attentivement les œuvres et de regrouper celles qui, selon eux, ont des points communs.

→ Un point commun peut être une couleur, une forme, un objet, le sujet ou la couleur générale du tableau. Dans tous les cas, chaque élève ou chaque petit groupe devra présenter ce qui a été identifié comme « point commun ».

→ Afficher toutes les œuvres et proposer de trouver trois points communs entre des œuvres. Par exemple : dans quelles œuvres trouve-t-on à la fois le ciel, la mer et des arbres ou bien le ciel, la mer et des personnes ou encore un bateau, des vagues et des nuages ?

→ Mettre en place un jeu de devinettes sur le principe de « Qui suis-je ? », mettant particulièrement en avant les éléments du langage plastique.

Exemples :

- Dans cette pièce se trouve une table. Une des fenêtres ouvertes laisse voir la mer. Qui suis-je ?

- Du balcon, je vois le port, ses barques de pêcheur et une grosse tour. Qui suis-je ?

- De gros nuages blancs sont dans le ciel. Un village longe la mer. Qui suis-je ?

- Il y a tellement de bateaux sur ce tableau. Le vent incline leurs voiles roses dans la même direction. Qui suis-je ?

- Un peintre en train de peindre, un coq et un bateau à voile se trouvent sur ce tableau. Qui suis-je ?

- Que peuvent bien se raconter ces deux femmes autour de la table. Elles ne regardent même pas la mer. Qui suis-je ?

Prolongement

→ Poursuivre avec une recherche sur la manière dont les couleurs sont associées ou posées sur les toiles : où trouve-t-on du bleu à côté du blanc, plusieurs jaunes différents, du violet dans le ciel, du rouge dans le feuillage des arbres, du jaune dans les vagues de la mer, etc ? L'objectif de cette activité sera de conduire progressivement les élèves à observer et s'intéresser à la manière dont les œuvres ont été réalisées.

→ Proposer une activité de mime en demandant d'imaginer les gestes que le peintre a faits. Utiliser les reproductions suivantes : *Final ou La brise* de Paul Signac, *Après-midi à Pardigon, Var* d'Henri Edmond Cross, *Le phare à Collioure* d'André Derain. Installer un élève devant la reproduction et le laisser mimer. Cette activité devra être commentée par l'ensemble du groupe puis prolongée avec l'ensemble des œuvres reproduites dans ce kit.

4

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Associations d'idées

OBJECTIFS POURSUIVIS

- S'immerger dans les composantes plastiques des artistes : touches, juxtaposition et palette de couleurs...
- Exprimer son opinion et expliquer les raisons de son choix
- Ecouter les autres, accepter d'autres points de vue
- Rechercher collectivement le vocabulaire le plus approprié pour décrire ce que l'on voit
- Accéder à une culture artistique partagée

MATÉRIEL

- Les reproductions des œuvres au format A3 et A4
- Les cartes « Détail »

Remarques

Les questions ci-dessous doivent être lues uniquement par l'adulte. Il faudra nécessairement sélectionner quelques-unes sous peine de voir l'activité se prolonger trop longtemps.

Pas à pas

Première étape uniquement avec les reproductions du kit

→ Selon le nombre d'élèves et la configuration du lieu, installer les reproductions au tableau ou les poser par terre, au milieu des enfants assis en cercle.

→ L'objectif de l'activité est que chacun puisse expliquer quels sont sa lecture et son ressenti face à une œuvre. Il n'y aura donc aucune bonne ou mauvaise réponse. Cette nouvelle exploration va insister sur le partage avec les autres et aidera à l'émergence d'un dialogue, puisque chacun devra argumenter son choix. L'activité marquera aussi la manière dont chaque réception d'un objet artistique est marquée par les émotions.

→ Proposition de questions : qu'est-ce qui, selon vous, représente le vent, la nuit, la joie, le temps gris, le beau temps, les vacances, la musique, le mouvement, le sommeil ou la sieste, le soleil qui brille, la lumière, la fin de journée, la fête, la tristesse, etc ? De nombreuses autres questions peuvent être inventées au fil des échanges dans le groupe.

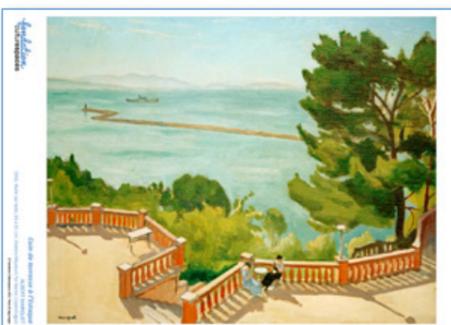
→ Une fois la question posée, les élèves devront sélectionner la ou les œuvres qui y répondent et expliquer les raisons de leur choix.

Deuxième étape en utilisant les reproductions et les cartes « Détail »

→ Attention, il est important de découper les cartes « Détail » avant le début de la séance.

→ Si l'objectif de l'activité est de retrouver de quelle œuvre est extrait chaque détail, elle permet par ailleurs de considérer une œuvre d'art comme un objet à interroger, donc d'aller dans le sens d'une exploration jubilatoire. Selon l'enthousiasme des élèves, il est possible de rechercher le plus exactement possible de quelle partie du tableau est extrait le détail.

→ Quand l'œuvre a été identifiée, demander à chacun d'expliquer ce qui l'a aidé à résoudre l'énigme, afin de multiplier les échanges.

5

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Jeu de memory

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Chercher dans une image ses principales composantes
- Utiliser une mémoire spatiale

MATÉRIEL

- Le jeu de memory composé de deux A4 en 3 exemplaires

Pas à pas

→ Après l'observation des cartes, installer les élèves en trois groupes. Distribuer l'ensemble des cartes à chaque groupe. Mettre en place un temps de recherche en proposant à chaque groupe de classer les cartes par paires, à la condition de pouvoir ensuite expliquer le critère de classement qui a été retenu.

→ Engager les échanges entre les groupes pour voir quelles sont les différences.

→ Comme il est possible que plusieurs paires aient le même critère de classement, aller plus loin en expliquant qu'un même critère ne peut être utilisé qu'une seule fois.

→ Une fois les élèves familiarisés avec les cartes, mettre en place le jeu de memory de la manière traditionnelle suivante : retourner toutes les cartes face contre table. Chacun leur tour, les joueurs retournent deux cartes, si ces dernières ont un élément commun, les joueurs conservent la paire, sinon ils doivent replacer les cartes exactement au même endroit. Le gagnant est celui qui, à la fin de la partie, a le plus de paires.

6

ÉTAPE 1 - ATELIER PÉDAGOGIQUE

4 font un tout

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Utiliser sa mémoire visuelle
- Recueillir des indices afin de recomposer un visuel

MATÉRIEL

- 6 reproductions

Pas à pas

→ Découper les visuels avant la séance.

→ Selon le public auquel l'activité va s'adresser, il peut être utile de jouer avec chaque visuel séparément. Il peut être aussi utile d'assembler une première fois les quatre parties du visuel, de l'observer et le commenter avant de tout mélanger.

→ Mettre en place des échanges oraux afin que chacun s'exprime sur les indices pris pour recomposer le tableau : les couleurs, les nuances, un objet, une forme.

→ A l'inverse de la proposition précédente, il est intéressant d'isoler chaque partie d'un même tableau et d'imaginer à quoi cela va ressembler une fois que les quatre morceaux seront assemblés.

Messieurs les artistes

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Découvrir des artistes
- Comparer leurs portraits photographiques et leurs autoportraits

MATÉRIEL

- Les portraits et autoportraits reproduits dans quatre A3
- Les œuvres des quatre artistes au format A4 et A3

Pas à pas

- Rechercher les œuvres des quatre artistes et les associer à leurs portraits et autoportraits.
- Mettre en place une discussion collective autour des questions suivantes : imaginait-on les artistes ainsi ? Quels sont tous les mots qui viennent en tête quand on les voit ? Quels sont les points communs entre leurs autoportraits et leurs tableaux ?
- Donner quelques points de repères temporels en classant les quatre artistes de la manière suivante : celui qui est né il y a le plus longtemps (Monet 1840-1926, Renoir 1841-1919, Chagall 1887-1985) ou ceux qui sont morts il y a plus de 100 ans (Monet et Renoir).
- Expliquer l'âge qu'avaient les artistes lorsqu'ils ont été pris en photo : Monet avait 59 ans, Renoir avait 71 ans et Chagall avait 73 ans.

Repères

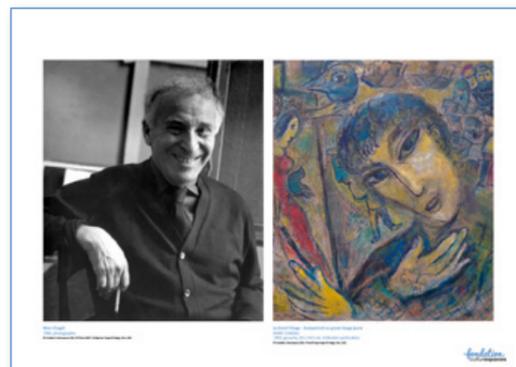
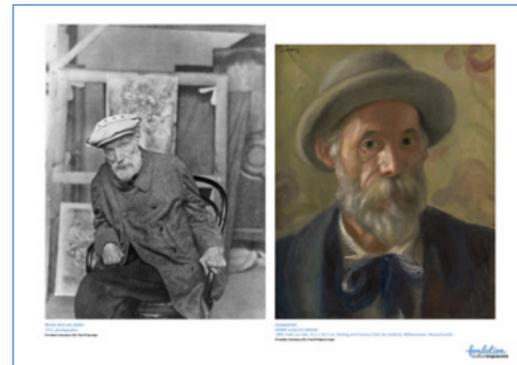
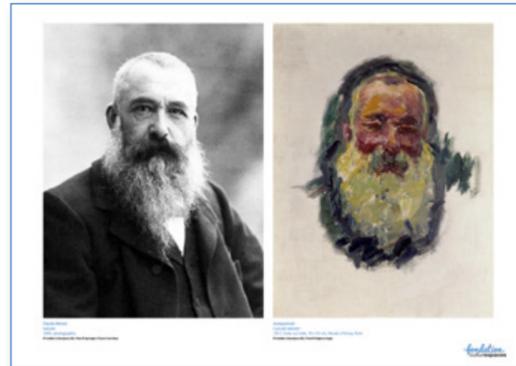
Présenter des œuvres d'art de Monet à Chagall revient à offrir un vaste panorama de la peinture du XIXe au XXe siècle, qui englobe de nombreux courants picturaux.

Les **impressionnistes**, dont Monet (1840-1926) est reconnu comme étant l'un des créateurs du mouvement, mais dont Renoir (1841-1919), Manet (1832-1883), Pissaro (1830-1903) ou Sisley (1839-1899) ont aussi été les grandes figures, ont la volonté de représenter le motif en fonction de la lumière et de ses effets. Ces artistes vont s'attacher à représenter la forme prise sur l'instant, en utilisant la couleur comme seul outil de composition.

Les **pointillistes**, réunis autour de Signac (1863-1935) ou Seurat (1859-1891) par exemple, vont s'éloigner des mélanges de pâtes colorées pour juxtaposer des touches de couleur rondes ou carrées.

Les **fauves**, dont les représentants seront Derain (1880-1954), Matisse (1869-1954), Dufy (1877-1953), Rouault (1871-1958), Vlaminck (1876-1958) ou Marquet (1875-1947), pour ne citer qu'eux, s'attachent particulièrement au travail de la couleur. Leurs œuvres sont facilement reconnaissables avec l'emploi, sur de larges surfaces, de couleurs aux teintes éclatantes. Les objets sont à peine dessinés et les formes se simplifient pour arriver à une certaine abstraction.

Au début du XXe siècle, Chagall (1887-1985), quant à lui, souvent décrit comme le maître incontesté de la couleur, a ouvert la voie des avant-gardes. C'est le peintre de la surréalité dont les toiles, hautes en couleurs, sont à la fois remplies de rêve et de poésie.

Touches et couleurs

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées
- Mener à terme une production
- Montrer ses productions, regarder celles des autres, commenter ses trouvailles
- Expliquer ses choix

MATÉRIEL

- Feuilles petit format
- Gouaches et pastels
- Gobelets ou petites palettes en carton
- Pinceaux
- Cartes « Détail »
- Toutes les reproductions au format A4 et A3

Pas à pas

Première étape uniquement avec les cartes « Détail »

→ L'objectif de cette activité est d'immerger totalement les élèves dans l'observation des techniques plastiques mises en œuvre par les différents artistes regroupés dans ce kit.

→ Etaler les cartes « Détail » et proposer de les regrouper par nuances : jaune, orange, rose, rouge, vert, bleu, violet. Il est évident qu'il est pratiquement impossible d'arriver à un consensus. C'est là que réside tout le sens de ce travail d'observation. Sur certaines cartes, il y a du jaune dans le rouge, du vert à côté du jaune ou encore des traces de jaune dans du bleu. Les voiles des bateaux qui semblaient roses sont, à y regarder de près, composées de bleu et de jaune. L'objectif est ainsi de sensibiliser les élèves à la décomposition des couleurs et à la différence de perception, selon que l'on regarde l'œuvre de loin ou de très près.

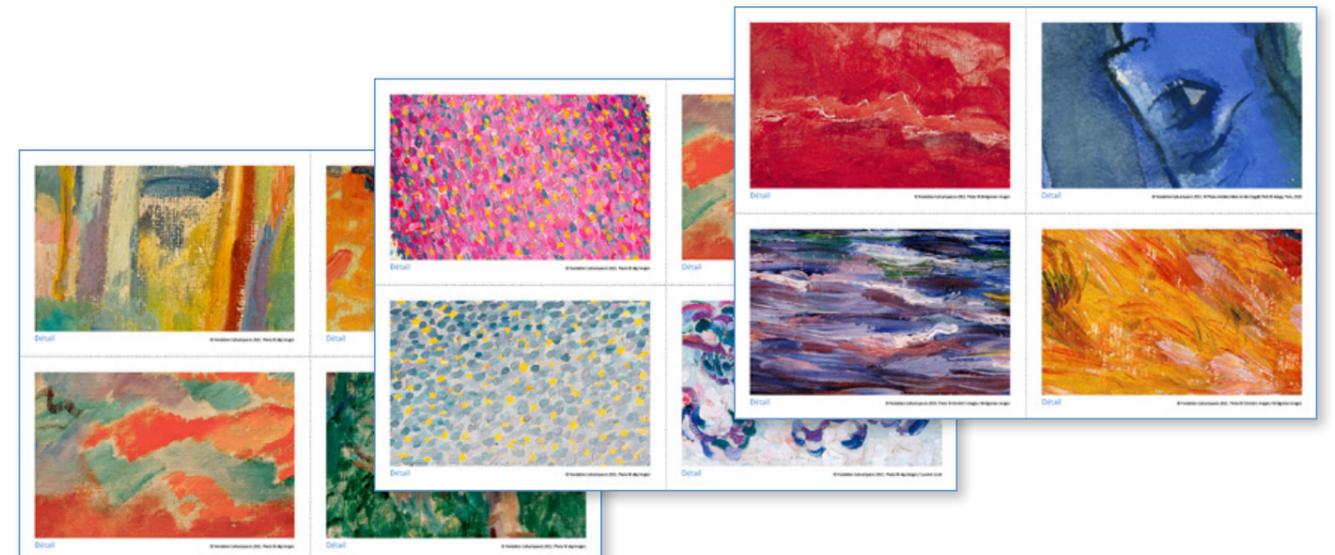
→ Classer les cartes selon l'ordre des couleurs suivant : jaune, orange, rose, rouge, violet, bleu, vert. Les afficher pour se rendre compte de l'effet ressenti quand on les voit de loin.

→ Faire observer les différences plastiques : parfois on voit la toile qui se trouve sous la couleur parce que les touches de couleur ne sont pas totalement juxtaposées, parfois les touches sont longues, courtes, en mouvement, arrondies, verticales...

Deuxième étape avec le matériel de peinture

→ Proposer à chacun de choisir la carte « Détail » qu'il préfère. Constituer des groupes avec les élèves qui ont choisi la même carte.

→ Distribuer le matériel de peinture et les feuilles de petit format, puis proposer de poursuivre/prolonger la carte « Détail ». Si certains élèves vont pratiquement copier le modèle, d'autres, au contraire, vont s'en affranchir. L'objectif est de les inciter à faire émerger leur intention, à traduire leur sensibilité, à réaliser un prolongement plastique spécifique et personnel. Prévoir régulièrement des pauses, afin que chacun explique ce qu'il est en train de réaliser. De ce partage, naîtront de nouvelles idées et l'utilisation d'un vocabulaire émotionnel approprié. Au terme de ce travail plastique, insérer les réalisations personnelles autour des cartes « Détail ».

ÉTAPE 2 VISITE IMMERSIVE

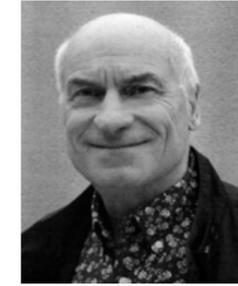
9

ÉTAPE 2 - VISITE IMMERSIVE

C'est quoi, l'art numérique ?

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Préparer la rencontre visuelle
- Comprendre la démarche de l'art numérique

Gianfranco Iannuzzi

Renato Gatto

Massimiliano Siccardi

Pour en savoir plus

Interview de Gianfranco Iannuzzi, concepteur et réalisateur des expositions numériques immersives avec Renato Gatto et Massimiliano Siccardi

Que souhaitez-vous transmettre au public ?

Je veux apporter la possibilité d'une expérience sociale et non individuelle. C'est un travail en rapport avec une société qui individualise de plus en plus, qui concourt à l'isolement des personnes dans ce qui a trait à l'art, à la beauté. J'essaie de proposer une expérience qui mette les gens ensemble dans un espace, sans qu'ils soient obligés de rester assis en silence. C'est une forme nouvelle pour communiquer et découvrir l'art. Une perception plus sensorielle, qui va s'adresser à tous les sens. Ce n'est pas juste écouter et regarder, mais vivre une expérience dans l'espace et dans l'œuvre.

Pourquoi parlez-vous d'une expérience collective et sociale ?

Parce que c'est une invitation et un espoir. J'espère que les gens vont se détacher de ce qui se passe chaque fois qu'ils sont devant un écran. Chacun est concentré devant ce qui est devant lui. Dans l'art immersif, on n'est pas face à quelque chose, mais dans quelque chose. En fonction de notre manière de bouger dans l'espace, on va vivre une découverte plus personnelle, où chacun va créer son propre parcours et voir des choses que l'autre n'aura pas vu. Il n'est pas interdit d'échanger avec son voisin, de faire une observation, donc de communiquer. Les enfants accueillent cette invitation de manière plus directe et immédiate. Ils vont utiliser les images et l'espace comme un terrain de jeu. Ils ont compris l'essence du travail. C'est un terrain de jeu ; les enfants sortent avec un souvenir plus fort que s'ils avaient lu un livre. Dans une exposition, l'œuvre est figée ; elle se positionne toujours devant nous. Il y a un rapport direct, on se met devant. Dans l'art immersif, on est dans une exposition interactive, on n'est pas devant un tableau encadré, mais on est à l'intérieur de ce que, avec Renato et Massimiliano, nous avons construit à partir de ce tableau pour aller plus loin dans la lecture de

l'artiste. C'est une invitation à marcher dans l'œuvre. On souhaite faire sortir le public du cadre, le faire voyager pour qu'il vive l'expérience de façon différente.

Qu'aimeriez-vous que des enfants, peu ou pas du tout familiarisés avec des œuvres d'art, retiennent ?

Une émotion qui va rester dans leur mémoire plus qu'une image ou un texte. Une trace qu'ils ont vécue, qui va rester et les intriguer pour peut-être les faire aller plus loin. Un peu comme une invitation pour aller dans les musées plutôt qu'une alternative. Ce n'est pas une offre concurrente au musée. L'art peut être vécu comme une expérience agréable et cela ne signifie pas que cela est moins profond. On sait que notre cerveau est partagé entre l'hémisphère gauche, rationnel et logique, et l'hémisphère droit, intuitif et émotif. Cette forme d'expression éveillera la curiosité et l'intérêt de l'enfant, en favorisant l'émotion par une approche ludique et originale. Il lui restera de cette expérience un souvenir profond, qui au fil du temps le rapprochera de l'art.

Comment choisissez-vous les œuvres avec lesquelles vous allez travailler ?

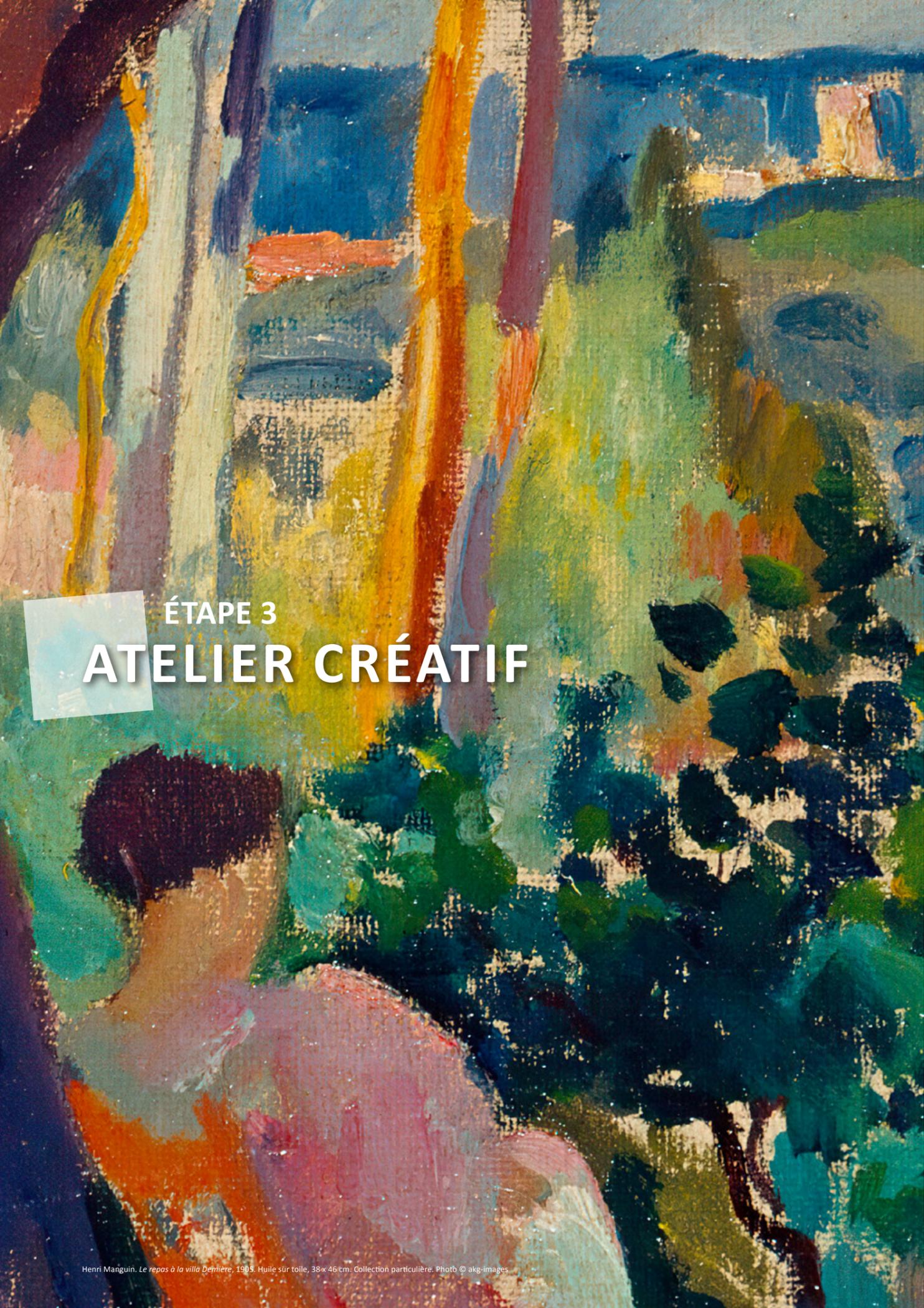
J'ai une liberté totale dans le choix. C'est une condition que je pose avant de travailler. Je dois avoir carte blanche dans le choix des œuvres et dans la mise en scène. Nous effectuons des recherches approfondies sur l'artiste, son œuvre, son époque. Les œuvres sont sélectionnées pour leur force expressive et par rapport au scénario. Ensuite, on conçoit un parcours narratif, qui va accompagner le public dans sa déambulation. On raconte une histoire sans paroles, mais avec des images et de la musique. Toutes les images sont choisies pour créer une histoire. Cependant, le public sera libre de se faire sa propre histoire et de ne retenir que ce qui l'a touché.

Pas à pas

→ Il est important, avant de conduire le groupe aux Bassins de Lumières, que les enfants comprennent qu'ils ne vont pas aller dans un musée, que les œuvres ne vont pas être accrochées sur des murs devant lesquels ils devront se tenir sagement en silence. Il sera essentiel de leur expliquer qu'ils vont voir un travail artistique réalisé avec les œuvres qu'ils viennent de découvrir.

→ Montrer la photo du lieu qui se trouve page 14 pour qu'ils aient une première idée de ce qu'ils vont voir : la grandeur des lieux, les projections en immense format sur des murs, les œuvres projetées tout autour d'eux...

→ Après la visite, faire un travail collectif. Etaler toutes les reproductions A4, puis demander ce qui était différent aux Bassins de Lumières. Noter les expressions de chacun, qui pourront être recopiées à la façon de bulles de BD.

ÉTAPE 3 ATELIER CRÉATIF

10

ÉTAPE 3 - ATELIER CRÉATIF

Après la rencontre, le temps de l'expression

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Explorer une expression personnelle
- Etablir des liens entre son univers et une culture artistique
- Observer pour nourrir l'exploration et développer l'invention
- Se confronter aux conditions de la réalisation plastique
- Passer de la production à l'exposition
- Conduire un projet collectif

MATÉRIEL

- Feuilles de papier
- Gouaches et pastels
- Pinceaux
- Récipients pour partager les couleurs ou morceaux de carton

Remarque

De nombreuses activités artistiques sont envisageables. Il est possible d'organiser un travail centré sur la couleur, la juxtaposition des touches de couleur et leurs décompositions.

Pas à pas

Pour un travail centré sur la couleur

→ Réaliser une composition plastique collective et horizontale sur les couleurs. Cette organisation linéaire va permettre de mettre côte à côte et successivement toutes les nuances du jaune, orange, rose, rouge, violet, bleu et vert. L'objectif sera d'explorer toutes les nuances de chaque teinte (du clair au foncé), puis de trouver les « transitions » qui, insensiblement, conduisent du jaune à l'orange, sans que la limite ne soit clairement visible.

→ Chaque élève choisira la couleur qu'il souhaite représenter, avec pour seules consignes de décider si son échantillon sera clair ou foncé et de définir la manière dont il va poser les touches de couleurs : avec des coups de brosse côte à côte ou en faisant des points ou en donnant des mouvements...

→ Afficher toutes les réalisations, en mettant en place des échanges collectifs afin que chacun donne son opinion sur l'organisation harmonieuse de l'ensemble.

Pour un travail permettant de mettre en évidence les différences de représentation d'un même sujet

→ Proposer aux élèves de représenter la mer ou ce que la Méditerranée leur évoque (des arbres, un bateau, une chaise, des fleurs...).

→ Evoquer oralement, avant de passer à la représentation, tous les « éléments » qui constituent la mer : la couleur de l'eau selon les moments de la

journée, le mouvement plus ou moins puissant des vagues, l'écume blanche, la ligne d'horizon...

→ Il faudra rappeler aux enfants qu'il peut aller chercher dans leur imagination et leurs souvenirs avant de commencer à peindre.

→ Chaque enfant peut alors se lancer dans sa réalisation personnelle, en s'exprimant librement par la peinture, en suivant ses émotions et les styles artistiques découverts.

Prolongement

L'expérience immersive vécue par les enfants au cours de leur visite mêle étroitement la musique aux projections d'œuvres d'art. Il est possible de poursuivre cette expérience sensorielle en faisant écouter des extraits musicaux au moment où les enfants seront en train de créer.

Il sera particulièrement intéressant de leur faire entendre diverses pistes sonores et de voir si ces dernières influent sur le rythme de leurs gestes, voire le choix des couleurs. Des discussions collectives peuvent être mises en place au terme de ces expériences, afin que chacun exprime son ressenti. Voici quelques idées de pistes sonores à faire écouter pendant cet atelier :

- Sergey Prokofiev - *Cinderella - Ballet In Three Acts* Op. 87, Act II: *Midnight* (Allegro Moderato)
- Louis Armstrong, Ella Fitzgerald – *Summertime*
- Janis Joplin – *Piece of my heart*

fondation culturespaces

FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE PAR LA CULTURE

Bruno Monnier, Président
Gersende de Pontbriand, Déléguée générale

153, boulevard Haussmann 75008 Paris
bianca.ciampolini@culturespaces.com
www.fondation-culturespaces.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Simulation Gianfranco Iannuzzi. Pierre-Auguste Renoir : Bal du moulin de la Galette (détail), 1876, huile sur toile, 131 x 175 cm, Musée d'Orsay, Paris © Bridgeman Images ; L'Estaque (détail), 1882, huile sur toile, 65,8 x 81 cm, Collection privée © Bridgeman Images ; Pierre Bonnard, Femmes au jardin (détail), 1891, détrempe à la colle sur toile, 160,5 x 48 cm, Musée d'Orsay, Paris © Bridgeman Images ; Ciel d'orage sur Cannes (détail), 1945, 52 x 74,5 cm, Collection privée, © Bridgeman Images ; Soirée à l'extérieur (détail), 1913, huile sur toile, 50 x 65,5 cm, Hamburger Kunsthalle, Hambourg © Bridgeman Images ; Henri Manguin, La pinède de Cavalière (détail), 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm, Collection privée © akg-images

Crédits photographiques des cartes reproduites : © akg-images : 8 g., 9 d., 10 g. et d., 18 b.-g., b.-c. et d.-c. Photo © Lefevre Fine Art Ltd., London / Bridgeman Images : 11 b. © Bridgeman Images : 7, 8 d., 9 c., 10 c., 18 h. et b.-d. Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) – Gérard Blot : 8 c. Photo Archives Marc et Ida Chagall : 9 g. © akg-images / Erich Lessing : 18 g.-c. Pour les œuvres de Raoul Dufy et Marc Chagall : © Adagp, Paris, 2021 : p. 6, 8 c., 9 g. et c., 10 b.-c., 12 b., 18 h. et c.