

Architecture et peinture

publié le 06/11/2009

Relations spatiales et influences

Descriptif :

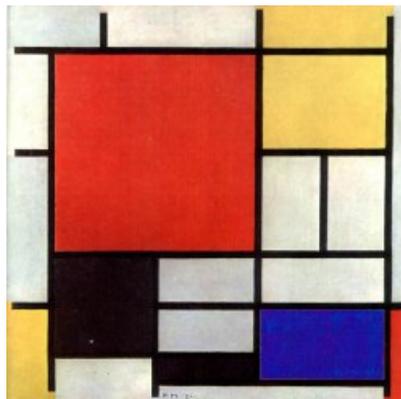
Une séquence à destination des élèves de 3ème dont le programme porte sur l'espace, l'œuvre et le spectateur.

Sommaire :

- Objectifs de cette séquence
 - Déroulement
 - Analyse d'images
 - Compétences visées
 - Evaluation
-

Il s'agit de **construire une architecture** à partir d'une œuvre en deux dimensions :

- Piet **Mondrian**

- Une œuvre futuriste de **Russolo**

- Une abstraction de **Kandinsky**

A partir des caractéristiques dégagées collectivement, les élèves choisissent un de ces documents pour réaliser la maquette en trois dimensions d'une architecture dans laquelle on devra les retrouver.

● Objectifs de cette séquence

- ▶ Faire analyser des œuvres pour en dégager les principales caractéristiques, user d'un vocabulaire approprié,
- ▶ Aborder la question de l'espace dans l'œuvre en deux dimensions et en trois dimensions avec ici, une transposition,
- ▶ Mettre en relation une visée avec une réalisation concrète par le choix de matériaux et d'outils,
- ▶ Voir les influences croisées entre art plastique et architecture.

● Déroulement

- 1) **Analyse d'œuvres**, consigne commentée, incitation (document iconique au choix).
- 2) **Projection** : apport de documents sur le projet en architecture, la manière de représenter l'espace.
- 3) **Réalisation** concrète.
- 4) **Verbalisation** (sous forme orale, la maquette accompagnée d'un petit texte, présentation sur le site du collège), références sur les influences art plastiques et architecture.

Quand : premier trimestre.

Matériel : Carton plume, carton, carton ondulé, calque, papier blanc épais...

Modalités : par groupes de deux maximum.

Temps : 1 séance de projection, 2 séances de réalisation concrète, 1 séance de verbalisation et apport de références.

● Analyse d'images

Une **analyse des documents visuels** avec les élèves permet de dégager :

- ▶ Dans la **composition**, comment sont réparties les différents éléments, quels espaces cela crée à l'intérieur de l'œuvre,
- ▶ les **formes** utilisées (droites, courbes, superposées, hachées...), l'impression que cela procure (effet statique, mouvement d'accélération, musicalité...)
- ▶ les **couleurs**...

1) Mondrian

Analyse : quadrillage de lignes noires, orthogonales, dont certaines se croisent et d'autres pas. Des figures ressortent plus que d'autres : un carré rouge en haut à gauche, par contraste, un rectangle bleu en bas à droite, plus discret deux rectangles jaunes en diagonale, en haut à droite, en bas à gauche. Puis, pour soutenir le tout, un carré et un rectangle noir. Le reste est blanc, comme évidé.

Cela évoque : des fenêtres, des cloisons japonaises

Les couleurs sont des couleurs primaires, accentuant la simplicité géométrique de l'ensemble.

Cette œuvre pourrait être une sorte de plan d'architecture vu d'en haut et les lignes pourraient cloisonner des espaces... On a un effet de planéité de l'œuvre volontairement recherché par l'artiste.

SIMPLIFICATION / GEOMETRIE / CLOISONNEMENT / OUVERTURE / OPACITE / TRANSPARENCE

On pourrait la mettre en parallèle avec la "*Maison Schroder*" de **Rietvelt**

2) Futurisme **Luigi Russolo** (1913)

Analyse : une forme centrale dans les tons foncés à laquelle viennent se superposer des lignes en forme de flèche indiquant un mouvement vers la gauche (sens inverse habituel de la vitesse). Ces lignes sont espacées de manière régulièrement décroissante (ou croissante), elles-mêmes recoupées de droites en bas de la composition et d'aplats bleus en haut qui « cassent » ce premier mouvement.

La forme centrale est comme déformée à travers une sorte de prisme, on la retrouve cependant. On peut reconnaître un véhicule (du reste le titre de l'œuvre « Dynamisme d'une automobile »). Les couleurs sont à nouveau les couleurs primaires ce qui a pour effet ici d'ajouter à la force expressive de l'œuvre. Elles ont également un aspect « superficiel », le jaune pourrait évoquer les lumières de phares de voiture.

La représentation coupée de lignes confine à l'abstraction.

MOUVEMENT / FLECHE / LIGNES CROISSANTES / ABSTRACTION

On pourrait le comparer à l'architecture de l'opéra de Sydney de Jørn Utzon.

3) **Kandinsky**

Analyse : une composition beaucoup plus éclatée que précédemment. Des lignes directrices semblent scinder l'œuvre en deux parties : une ligne diagonale de gauche à droite et de bas en haut laisse à droite un cercle présent, coloré, sur lequel viennent se greffer des lignes hachurées, entrecroisées et droites, parfois colorées en damier et des lignes serpentine plus appuyées. Autour de ce cercle gravitent en outre des formes géométriques (cercles, parallélogrammes, petits carrés...) qui constituent comme une sorte de constellation onirique.

De l'autre côté, une forme plutôt trapézoïdale de fond marron domine par sa taille. Elle est parasitée d'autres formes géométriques plus petites qui forment une sorte de langage codé. Un cercle au dessus, tacheté de ronds colorés et ceint d'un demi-cercle évoque du reste, une lointaine planète. Au centre de la composition, un grand mais discret triangle jaune est marqué d'un cercle noir et blanc comme une sorte de cible ou d'œil omniprésent.

Peinture ésotérique s'il en est, à relier à l'univers de la composition musicale.

ECLATEMENT / MOUVEMENT / DESORDRE ORGANISE / COUPURE / CERCLE / LIGNE SINUSOÏDALE / DIAGONALE / ASTRAL / MUSIQUE.

● **Compétences visées**

- ▶ Associer différents modes de traduction de l'espace dans une production
- ▶ Prendre en compte l'espace comme élément constitutif du travail plastique
- ▶ Expérimenter de façon sensible l'espace des œuvres, l'espace de l'architecture
- ▶ Connaître des termes spécifiques à l'architecture
- ▶ Connaître des œuvres modernes et contemporaines
- ▶ Concevoir un projet, le conduire, l'évaluer
- ▶ Travailler en équipe
- ▶ Participer à la verbalisation

● **Evaluation**

- ▶ **Projet** (pertinence, lien avec l'œuvre analysée, qualité plastique, clarté de la présentation) : /5
- ▶ **Maquette** (adéquation projet / réalisation et capacité à conduire le projet, fini) : /12
- ▶ **Verbalisation** et recherches (présentation de son travail, aspect synthétique, mise en valeur, lien avec les recherches, cohérence trouvée) : /3

Voir le travail des élèves.

