

Pour en savoir plus sur l'ouvrage suivant :

APPRENDRE À REGARDER DES OEUVRES D'ART PAR GÉRARD LE CADET

Sur cette page :

| [sommaire](#) | [introduction](#) | [auteur](#) |

Sommaire

Introduction

Représenter les origines

Les textes fondateurs et leurs réécritures

- ▶ La Création dans le texte biblique
- ▶ La Création, dans Genèse 1 et 2
- ▶ La relecture de la Bible par le Coran
- ▶ La Création à travers les textes gréco-latins
- ▶ Hésiode et la Genèse
- ▶ Ovide, Lucrèce et Platon

Des textes aux images - Les arts du livre à la fin du Moyen-âge

- ▶ Une gravure rapportée au texte biblique
- ▶ Deux peintures sur manuscrits : analyse comparative
- ▶ Une relecture chrétienne de l'incipit des Métamorphoses d'Ovide
- ▶ Une initiale historiée de bible médiévale
- ▶ Prolongement : **La Main de Dieu de Rodin**

Représenter les métamorphoses de la nature

Les saisons à travers un corpus d'œuvres

- ▶ Sarcophage romain, calendrier du XVe, Arcimboldo, statues de Lebrun

Le Printemps de Botticelli

- ▶ Le sens de lecture
- ▶ Langage du corps et langage allégorique
- ▶ Le système des personnages
- ▶ Deux groupements de personnages
- ▶ Les valeurs humanistes dans l'œuvre

Transpositions des Métamorphoses d'Ovide

- ▶ Flore ou l'évolution d'un motif
- ▶ Vertumne d'Arcimboldo et Vertumne et Pomone de Lemoyne
- ▶ Prolongement : Métamorphose de Narcisse de Dali

Annexes

Histoire de l'estampe

Histoire du livre

La sculpture : un art, des problématiques spécifiques

Typologie des métamorphoses chez Ovide

Index : points de méthode et encarts culturels

Bibliographie

Introduction

Cet ouvrage a pour but de former à la lecture des œuvres d'art des élèves encore mal sensibilisés au contact avec la création artistique passée ou présente. Il veut fournir un guide pour une première découverte raisonnée de l'histoire des arts, et aider à la mise en place des préalables multiples que celle-ci suppose : l'initiation à une culture, à des problématiques esthétiques, à des codes culturels ; l'intérêt à accorder à la documentation concernant les contextes, historiques, biographiques, culturels...

Cet ouvrage s'adresse donc avant tout à des enseignants qui ont à préparer une séquence didactique dans un cadre donné. Cela explique la présentation particulière que nous trouverons ici : des propositions de corpus, d'énoncés d'objectifs, de démarches d'analyse, de choix d'une logique d'étude, d'un questionnement, et enfin des éléments de réponse, et des éléments annexés précisant un point de théorie ou d'histoire des arts ou encore de méthodologie. Les propositions seront multiples, cela pour répondre à une double exigence : d'une part ne pas ériger une séquence, un corpus ou une démarche d'analyse en modèle, d'autre part, être concret et proposer des exemples précis d'analyses bien spécifiées dans leurs thèmes, objectifs et méthodes.

Notre démarche s'appuie sur une pratique d'ouverture des disciplines à la création artistique,

la sensibilisation à l'art, ancien ou moderne, incombant de plus en plus, selon les instructions officielles, à l'ensemble des disciplines, à des titres divers. Les productions artistiques dans toute leur diversité que ce soient la littérature, les arts plastiques ou les arts du livre sont les productions symboliques d'une époque, qui expriment ainsi ses valeurs, ses interrogations et ses représentations. Les disciplines des pôles artistiques et littéraires sont évidemment plus directement impliquées (arts plastiques, histoire des arts, musique, histoire, français, langues et philosophie). Les disciplines des pôles scientifique et technologique (mathématiques, physique, sciences naturelles, technologie) peuvent y être associées, dans le cadre d'actions ponctuelles, et en liaison avec certains points de leurs programmes. Le souci de chacun sera d'insérer telle étude dans les objectifs propres à sa discipline, dans la logique d'une progression, d'un programme et d'une classe donnée. Nous travaillons ici dans une perspective d'interdisciplinarité, même si les démarches et méthodes restent valables pour une action menée dans un cadre plus strictement disciplinaire. Le socle commun pour des projets pédagogiques interdisciplinaires est ici avant tout celui de l'histoire de l'art, pour ses contenus, ses thèmes, ses problématiques particulières, qui offrent des possibilités variées d'accroche aux différentes disciplines.

L'histoire de l'art s'est constituée comme discipline autonome : elle a ses méthodes d'analyse propres, souvent très spécialisées (vérifier une attribution, une datation, ou encore étudier la genèse d'une œuvre à travers diverses esquisses, ou diverses influences ; elle peut encore envisager des approches transversales : l'étude d'un thème, d'un motif, d'un genre ou d'un centre de diffusion, d'un grand commanditaire...). Nous ne retiendrons de tout cela que ce qui permet de rattacher l'étude à des objectifs disciplinaires. L'historien s'approprie aussi les productions symboliques que sont les œuvres d'art comme témoins d'un contexte social, d'une situation politique, de modes de vie ou de mentalités. L'approche littéraire gagnera à vérifier sur des œuvres plastiques l'expression de valeurs ou de sentiments mis à jour dans des textes littéraires. Philosophie et arts ont toujours été en liaison étroite : les arts, comme expression des valeurs, découlent d'une éthique, d'une esthétique, d'une métaphysique. Les arts sont encore un moyen privilégié de découverte des diverses cultures européennes. Enfin, nombre de problématiques permettront aux sciences de se rattacher à un projet pédagogique : le nombre, la proportion, la partition géométrique et l'harmonie, la construction perspective, la lumière et la perception des couleurs, l'anatomie, l'alimentation, la croissance et la dégénérescence...

Cette découverte de la création artistique, loin de l'exhaustivité, vise à construire de premiers grands repères, à partir desquels un approfondissement personnel sera possible. Nous nous sommes donc demandé comment acquérir ces repères essentiels. La réflexion sur les méthodes et l'aspect pédagogique est évidemment fondamental. Notre première interrogation a porté sur le choix des œuvres à analyser et sur la démarche de recherche à impulser : faut-il procéder par l'étude approfondie d'un nombre réduit d'œuvres représentatives ou par l'étude de regroupements d'œuvres variées, dans une perspective comparative ? L'une et l'autre approche a ses avantages et ses limites.

L'étude approfondie d'un nombre réduit d'œuvres choisies semble à première vue le bon moyen pédagogique. Ces œuvres-phares révèlent, de façon exemplaire, l'esprit d'une époque, la vision personnelle d'un artiste, ses thèmes et son style, sa vision de l'homme, du monde, de la société ; on peut y vérifier le fonctionnement des codes de représentation, et tout cela sur un exemple précis. Tout le processus de création, les modes de représentation, la vie de l'œuvre, sa réception, son devenir, peuvent être ainsi dévoilés. Pourtant, résumer la vie culturelle d'une époque, l'œuvre d'un artiste ou la production d'un genre à une œuvre unique est une simplification extrême, un appauvrissement. La fixation d'un goût pour une époque donnée se fait par un brassage intense et multiforme de productions artistiques, au terme d'un débat inscrit dans la durée. La sélection des œuvres marquantes n'apparaît qu'a posteriori, entérinant les filiations et les ruptures. L'approche par des corpus d'œuvres variées traduisant la multiplicité des propositions respecte la vérité et la richesse de la création artistique. L'analyse comparative des œuvres, d'une période donnée ou échelonnées dans le temps, est le seul moyen de faire apparaître les constantes et les ruptures, et donc de rendre compte de la part du génie personnel, de celle de l'esprit d'une époque ou encore des emprunts à des traditions.

Nous voyons donc que ces deux approches se complètent, l'une corrigeant les manques de l'autre. Plus justement, il faut les situer dans une démarche dialectique d'approfondissement. Replacer des œuvres isolées dans des ensembles variés permet de donner un cadre à la recherche, une orientation.

Ainsi trouverons-nous dans cet ouvrage les études approfondies d'œuvres-phares toujours encadrées d'analyses de corpus qui les éclairent. Souvent un premier corpus large, plutôt étalé dans le temps, vise à découvrir la tradition dans laquelle s'insère l'œuvre. Un corpus plus ciblé (par exemple sur un motif, une époque, ou encore sur des versions multiples d'un même sujet) a pour vocation d'élargir les conclusions de l'analyse d'une œuvre donnée.

Trois grands principes d'organisation ont régulé la progression de l'ouvrage.

► Le premier donne la cohérence d'ensemble, c'est celui des acquisitions méthodologiques (dans la perspective d'un apprentissage des codes et de l'acquisition d'une autonomie) :

- L'analyse comparative, d'un texte à un autre, d'une œuvre à un texte ou de plusieurs œuvres entre elles.
- L'analyse d'une image : décrire, raconter, analyser la structure, repérer et analyser les choix et effets.
- L'analyse de l'espace, de la géométrie, de la dynamique, des parcours visuels.
- L'analyse des personnages : langage du corps, langage allégorique, système des personnages.

► La deuxième logique de progression organise notre parcours selon deux grands thèmes de la création artistique, et tient compte du fait que l'art est d'abord représentation des valeurs morales, spirituelles, des aspirations et des inquiétudes des peuples : le mystère des origines et la représentation de la Création ; la représentation des métamorphoses de la nature, des saisons.

► Le troisième principe organisateur est chronologique : il s'agit d'une sélection d'un genre majeur pour des périodes successives. Le genre étudié ne résume pas l'époque, elle donne une image partielle, mais caractéristique, comme première approche des arts du livre :

- gravures et peintures sur manuscrits au Moyen Âge et à la Renaissance, et la relecture qu'elles proposent des textes fondateurs, de l'Antiquité gréco-latine et du christianisme ; naissance de la représentation en perspective dans la peinture de chevalet, des primitifs à la Renaissance ;
- représentation des saisons dans la peinture de la Renaissance au classicisme.

Cet ouvrage se veut concis dans son volume et dans les matières abordées. Il ne couvre qu'une petite partie de l'histoire des Arts, à travers trois périodes majeures et quelques formes d'art sélectionnées. Cela nous permet cependant de présenter nos méthodes d'analyse, d'expliciter les problématiques et les codes essentiels, de poser un cadre pédagogique par l'analyse d'œuvres d'art intégrée à l'enseignement des disciplines.

Auteur

Gérard Le Cadet enseigne le français et l'histoire des arts au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois et anime des stages à l'IUFM de Créteil, en particulier sur les textes fondateurs et sur les rapports de l'image et du texte dans les pratiques pédagogiques.