

 ACADÉMIE DE NANTES <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire	MISSION ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION L'MAGE DU MOIS n°26	Janvier 2021 Tous CYCLES
--	---	---	--

Thème : le froid et l'hiver en peinture.

Iconographie : la nature, le paysage rural

Type d'image : un tableau

Actualité : météo/ saison/ hiver

Source : Musée d'Orsay / Internet.

Le droit à l'image : Cette œuvre est tombée dans le domaine public et peut donc être utilisée ou reproduite sans autorisation préalable¹.

Claude Monet, La pie (entre 1868-1869) - Huile sur toile - Dimensions : H. 89,0 ; L. 130,0 cm. avec cadre H. 120,5 ; L. 164 cm

¹ En règle générale, la durée des droits d'auteur en France est **la vie de l'auteur plus soixante-dix ans après sa mort**. Les 70 ans se calculent à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date du décès de l'auteur et se compte en années civiles entières. La durée de la protection littéraire et artistique est la même pour toutes les œuvres : texte, images, dessins, musique etc.

Au sujet de ...

Le peintre et son œuvre

Chef de file de l'école impressionniste, Claude Monet rencontre le succès dans les années 1890 après que les peintures de ce courant s'exportent aux Etats-Unis. Monet est aussi connu pour ses séries de tableaux (Impression, soleil levant qui a donné le nom au mouvement pictural- la gare Saint Lazare, la cathédrale de Rouen ou les Nymphéas). Artiste d'extérieur, Monet aime la couleur qu'il définit comme « *mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment* » et aime jouer avec la lumière.

« **La pie** » est un tableau que Monet peint à Etretat durant l'hiver de l'année 1868-1869. Il a 29 ans. Conservé au Musée d'Orsay à Paris, cette œuvre, dans laquelle les effets de lumière captent le regard, était si novatrice à l'époque qu'elle n'a pas rencontré le succès tout de suite. Voici le commentaire des conservateurs du Musée d'Orsay au sujet du tableau :

« *A la fin des années 1860, Monet commença à étendre à tous les états transitoires, voire fugitifs, de la nature, la nécessité de capter la sensation, de rendre "l'effet". Entraînant avec lui Pissarro, Renoir et Sisley, Monet reprit le grand défi du paysage sous la neige, que Courbet avait récemment revisité avec ampleur et succès. Calmant le lyrisme de ce dernier, Monet préfère au monde de la forêt et de la chasse, la frêle note d'une pie posée sur un portail comme sur une portée musicale.*

Soleil et ombre construisent le tableau et traduisent l'insaisissable matière mi solide mi liquide. Le paysage impressionniste était né, cinq ans avant la première exposition officielle et le baptême du mouvement. La représentation de ce coin de campagne de la région d'Etretat, réalisée sur le motif, donne à voir des tons clairs et lumineux très inhabituels, ce qu'a souligné le critique Félix Fénéon : "[Le public] accoutumé aux sauces bitumeuses que cuisinent les maîtres-coq des écoles et des académies, la peinture claire l'estomaquait". La nouveauté et l'audace du parti pris de Monet, plus préoccupé de perception que de description, explique le refus de la toile par le jury du Salon² de 1869. »

https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000715&cHash=27582cf945
<https://www.beauxarts.com/grand-format/claude-monet-en-2-minutes/>

Les paysages et les impressionnistes

Mouvement pictural majeur né à la fin du XIXème siècle, l'impressionnisme influence tous les domaines artistiques jusqu'au début du XXème siècle. En rupture avec la peinture académique qui donne à voir une certaine stabilité, l'impressionnisme s'attache à représenter les choses furtives présentes dans la nature comme le mouvement de l'eau ou les variations de lumière au cours de la journée. Les tableaux donnent une impression du moment vu par l'artiste.

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/IMG/pdf/Autour_du_paysage_impressionniste_2-1.pdf

Ressources

Claire Barbillon, CD-Rom *Les Impressionnistes*, RMN/Musée d'Orsay, 1997

Jacques-Sylvain Klein, *Lumières normandes, les hauts-lieux de l'impressionnisme*, éditions Point de vues, 2013

Le Scandale impressionniste, film documentaire de François Lévy-Kuentz, France, 2010, 55 min

Les grands maîtres de la peinture, Claude Monet : <https://www.youtube.com/watch?v=-CoufpN2AC0>

Vous pouvez retrouver l'ensemble des numéros de « *L'image du mois* » sur le site de la DSDEN de Maine-et-Loire à l'aide du lien suivant : <http://www.dsden49.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/actions-educatives/education-aux-medias-et-a-l-information-emi-/>

Mme LASSALE, chargée de mission Éducation aux Médias et à l'Information ; M THIBAUD, conseiller pédagogique départemental Arts plastiques et visuels, M GROMY, Adjoint chargé du 1er degré.

² Le Salon était le nom donné à un événement artistique incontournable et réunissant peintres, sculpteurs, graveurs... de l'académie Royale au XVIIIe puis des Beaux-Arts par la suite.

Proposition d'exploitation pédagogique

Domaines Du Socle Commun de Connaissances, de compétences et de Culture. (Cycle1)	Compétences liées à l'EMI
Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions	L'oral : Oser entrer en communication, échanger et réfléchir avec les autres.
Domaine 3 : Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques	Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume. Observer, comprendre et transformer des images.
Domaine 5 : Explorer le monde	Se repérer dans l'espace : représenter l'espace (en utilisant les marqueurs attendus). Utiliser des outils numériques.

Domaines Du Socle Commun de Connaissances, de compétences et de Culture. (Cycles 2-3)	Compétences liées à l'EMI
Domaine 1 Langages pour penser et communiquer	Parler, communiquer, argumenter, à l'oral de façon claire et organisée. Ecouter et prendre en compte ses interlocuteurs lors de la découverte d'une image. Combiner avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues des textes et ici de l'image.
Domaine 2 Méthodes et outils pour apprendre	Identifier la nature et la fonction de l'image.
Domaine 5 Les représentations du monde et de l'activité humaine	Invention, élaboration et production : écrire pour informer. Utiliser des outils numériques.

Titre	Observer la peinture
Objectif principal	Exprimer des émotions à travers l'observation d'un tableau. Découvrir des procédés en peinture pour représenter la lumière.
Matériel	Images du tableau correspondant (il existe plusieurs nuances de lumière du tableau) et gros plans sur les éléments du tableau. <i>Voir en annexes.</i>
 20 min Phase 1: Découverte de l'image, approche sensible et descriptive	❶ Projeter l'image et laisser les élèves observer une ou deux minutes. En fonction du niveau de la classe, leur faire écrire ce qu'ils ressentent sur un support ou sur des post-it. ❷ Pratiquer une observation plus exhaustive³: catégoriser l'image, indiquer les couleurs dominantes, identifier le sujet, le format, le support ...et créer « une sorte de fiche signalétique de l'œuvre » que les élèves pourront conserver dans leur <i>cahier des arts ou cahier culturel dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC)</i>. ❸ Reprendre les post-it et les ranger en fonction des émotions : impression de calme, de silence, de joie ... en fonction de leurs réponses. Les faire réfléchir aux procédés qui ont permis l'harmonie du tableau : la couleur claire avec des nuances (on pourrait presque parler de monochromie), la lumière qui illumine le tableau et donne une impression de chaleur ou de bien-être, « ça donne envie de sourire ».

³ Possibilité d'utiliser le dossier Image du Mois de novembre sur [La lecture d'images à la maternelle](#) qui propose une grille d'observation transposable aux cycles 2 et 3.

20 min Phase 2: Compréhension de l'image: approche évocatrice	① Comprendre le tableau : Il est possible de proposer aux élèves (par groupe), de réfléchir : - aux éléments du tableau qui peuvent évoluer : ex : l'oiseau qui peut s'envoler à tout moment - à la façon dont Monet représente la lumière/ l'ombre : ex : identifier les petites touches de blanc à certains endroits pour marquer la lumière. Faire une recherche sur internet pour trouver d'autres tableaux représentant la nature en hiver même à d'autres époques. ② Mises en réseau de l'œuvre : <i>Autour du peintre</i> : Observer d'autres séries de tableaux de Monet et noter les variations (couleur, précisions...) Ex. La cathédrale de Rouen. <i>Autour du courant artistique</i> : Mettre en relations d'autres œuvres d'impressionnistes et laisser les élèves s'exprimer sur ce qui leur semble être variable dans la représentation de la nature. <i>Autour du thème</i> : l'hiver et le froid en peinture, la représentation de la neige chez les artistes contemporains. ③ A l'issue de la séance : les élèves auront identifié quelques procédés pour représenter la lumière en peinture, auront entendu parler des impressionnistes et auront compris que l'une des ambitions de ce courant pictural est de représenter des impressions du moment.
Phase 3: Prolongements possibles	① Art visuels : - Production : Imaginer et créer le tableau dans d'autres saisons (Découper les grandes lignes du tableau et les agrémenter des attributs du printemps, de l'été et de l'automne). - à partir de papiers découpés (ou de gommettes blanches) et quelques fils de fer, proposer aux élèves de créer une sculpture (ou un mobile) afin de représenter la neige qui tombe à la manière d'Alexander CALDER, Snow Flurry, 1950. - mettre à disposition des élèves un certain nombre de médiums de couleur blanche mais de textures différentes (tissu, riz, polystyrène, coton, sopalin, craie, colle, ...) et leur proposer une pratique exploratoire afin de créer un paysage hivernal imaginaire, voir non-figuratif... ② Sciences / Le temps : Les états de l'eau dans la nature – Mélanges des couleurs -Observation de photos de cristaux de neige et « des couleurs » de la neige au soleil (<i>dossier d'images sur demande à emi49@ac-nantes.fr</i>) – Effet d'albedo – Travail sur les saisons. ③ Maîtrise de la langue : <i>Lecture</i> : lire et choisir des poèmes pouvant être mise en rapport avec ce tableau. <i>Production d'écrit</i> : inventer un nouveau titre au tableau (GS-CP), rédiger des haïku (Cycle 2/3).

ANNEXES

I- Quelques nuances du tableau (version couleur chaudes ou couleurs froides)

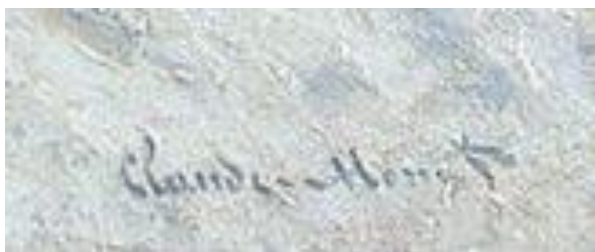

© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

II- Focus (images issues d'une même version -couleurs froides)

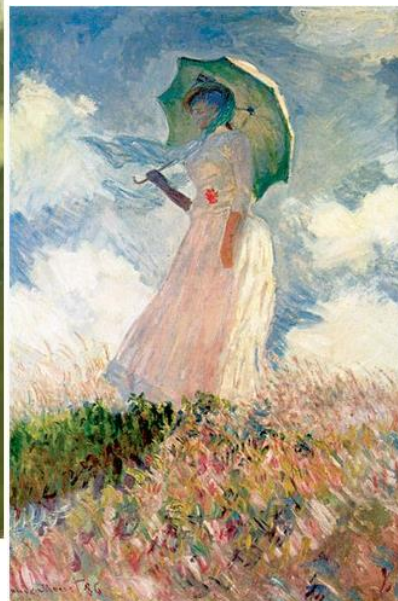
III- Monet et la lumière

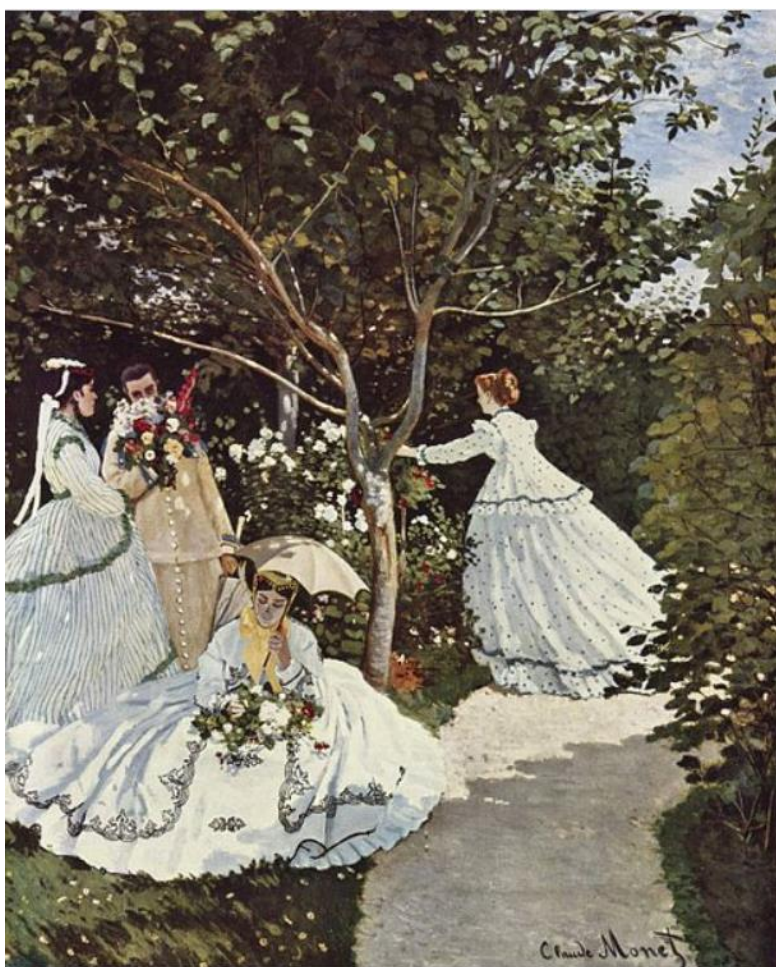
Claude Monet, Charing Cross Bridge, La Tamise, 1862, huile sur toile, Museum of Fine Arts, Houston. Domaine public/Wikimedia Commons

Claude Monet, La Liseuse, 1872

Femme à l'ombrelle tournée vers la droite. 1886

Femmes au jardin. 1866

Femme à l'ombrelle tournée vers la gauche. 1886