

SÉQUENCE 4 : MADELEINE

1 Niveau concerné :

Classe de troisième

2 Notion concernée :

La vanité

3 Passages spécifiques des programmes concernés par la proposition de cours :

« Le programme de troisième s'organise selon trois entrées où interagissent la pratique et la culture permettant d'explorer les propriétés de l'espace.

La prise en compte et la compréhension de l'espace de l'œuvre : il s'agit, pour en comprendre la portée artistique, d'affiner la perception des dimensions de l'espace et du temps comme éléments constitutifs de l'œuvre. »

4 Intention de l'enseignant :

Amener les élèves à comprendre l'importance de l'organisation de l'espace et les symboles de la Vanité de Madeleine DE BOULONGNE afin de créer leur propre vanité.

5 Problématique :

Comment l'espace de la Vanité de Madeleine DE BOULONGNE s'organise-t-il ?

6 Objectifs visés et connaissances concernées :

Objectifs pédagogiques :

- Ouvrir le regard des élèves sur une œuvre du musée des Beaux-Arts de Mulhouse ;
- Acquérir un vocabulaire nouveau ;
- Se connaître davantage.

Objectifs didactiques :

- Analyser une œuvre particulière : une vanité ;
- Organiser un espace ternaire ;
- Représenter des symboles, des allégories.

7 Connaissances concernées :

La nature morte, la vanité, l'allégorie, les symboles.

8 Titre de la progression :

Observation et analyse d'une œuvre, collecte d'images, d'objets personnels et représentation.

9 Sujet donné aux élèves :

« Ton autoportrait en vanité. »

10 Références proposées :

- Vanité de Madeleine DE BOULONGNE (XVIIe siècle) ;
- Les ambassadeurs d'Hans HOLBEIN, 1533 ;
- Nature morte au crâne de Pieter CLAESZ, 1597-1661 ;
- La Madeleine à la veilleuse de Georges DE LA TOUR, vers 1642-1644 ;
- La Vanité ou Allégorie de la vie humaine de Philippe DE CHAMPAIGNE, 1646 ;
- Cabinet de curiosité de Domenico REMPS, 1650 ;
- Autoportrait aux symboles de vanité de David BAILLY, 1651 ;
- All is Vanity Charles d'Allan GILBERT, 1892 ;
- Nature morte au crane de Paul CEZANNE, 1895-1900 ;
- Nature morte aux oursins de Pablo PICASSO, 1946 ;
- Schädel de Gerhard RICHTER, 1983 ;
- Série Vanitas skull de James HOPKINS, 2006 (Installation) ;
- Pour l'amour de Dieu de Damien HIRST, 2008 (Crâne en platine serti de diamant) ;
- Vanité aux papillons de Philippe PASQUA, 2011 (Bronze chromé noir).

11 Textes de référence sur la Vanité de Madeleine DE BOULONGNE :

- <http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/wp-content/uploads/vanite.pdf>
- http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/doc/re_vanites.pdf
- Annuaire Historique de Mulhouse 2011 (Tome 22) : Madeleine en vanité ou la grâce e(s)t l'invisible de Jean-Michel KOCH, IA, IPR d'arts plastiques et d'histoire des arts.

12 Évaluation :

- Occupation de la surface ;
- Organisation ternaire personnalisée ;
- Construction d'un espace en profondeur ;
- Présence d'un crâne et d'un objet symbolisant le temps qui passe ainsi que des objets symbolisant le passé, présent et futur.

Vanité de Madeleine DE BOULONGNE (XVIIe siècle), 90 x 120 cm

ÉLÉMENTS DU DISPOSITIF

Conditions matérielles :

Rien à signaler

Conditions spatiales :

La première séance se passe au musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

Conditions temporelles :

2 séances de 3 heures.

Modalités de travail :

Individuel

Matériaux/support :

Papier CANSON raisin, grandes règles, aquarelle, gouache, acrylique, crayons de couleur...

SÉANCE 1

La séance se déroule au musée des Beaux-Arts de Mulhouse face à la Vanité de Madeleine DE BOULONGNE.

L'œuvre est abordée dans un premier temps par M. Koch, IA-IPR arts plastiques et histoire des arts.

Lors d'une seconde visite, un atelier intitulé invitation à la philosophie est proposé par le service éducatif du musée.

Cet atelier propose d'initier les élèves à l'analyse de l'œuvre et percevoir les réflexions philosophiques qui en découlent. Il se termine par la réalisation d'un autoportrait en vanité : les élèves dessinent des objets qui représentent leur passé, leur présent et leur futur et les mettent en page sur une feuille A3 selon un découpage simple de trois parties qui symbolisent ces trois moments et y intègrent la photocopie d'un crâne.

Pour la séance suivante :

Les élèves amènent les objets personnels qui symbolisent leur passé, présent et peut-être futur, une image d'un crâne et celle d'un objet symbolisant le temps qui passe (montre, horloge, sablier, bougie, chandelle...).

SÉANCE 2

Rappel :

- **Une vanité :** c'est un genre pictural qui évoque l'éphémère de la vie, sa fragilité et la vacuité des plaisirs, des bonheurs, de la beauté. Sortes de natures mortes, les vanités nous rappellent que nous sommes peu de choses face à la mort qui nous attend, inéluctable. Les vanités sont souvent composées de divers éléments/objets symboliques (On y trouve souvent un crâne). Leur titre et leur conception rappellent que tout est vanité. C'est une invitation à la méditation sur l'inutilité des plaisirs du monde face à la mort qui guette.
- **Une nature morte :** c'est un genre pictural qui consiste à représenter des objets inanimés (fruits, fleurs, vases, animaux morts...) qui sont les sujets principaux de tableaux, de photographies...
- **Un cabinet de curiosité :** c'était un lieu où étaient entreposés et exposés des objets collectionnés, avec un certain goût pour l'hétéroclisme (très différents les uns des autres) et l'inédit. On y trouvait des éléments symboliques faisant référence à la connaissance, à l'histoire naturelle, aux antiquités... Apparus à la Renaissance en Europe, ils sont les ancêtres des musées.

Mise en commun : des travaux réalisés au musée :

- Rappel de la séance précédente si nécessaire : http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/doc/re_vanites.pdf
- Comment mettre en scène les objets représentés ? Par la matérialisation d'un espace.

Incitation :

« Ton autoportrait en vanité. »

Sujet :

« À partir de tes recherches personnelles et de ta connaissance de la Vanité, réalise ton autoportrait en vanité.

Tu devras mettre en scène les objets dans un espace ternaire personnalisé et rendre compte du volume des objets que tu représentes à l'aide de techniques mixtes, uniquement en noir et blanc. »

Variante possible :

« Seul un élément de ton travail, que tu jugeras plus important que les autres, sera mis subtilement en couleur afin de le mettre en valeur. Justifie ton choix. »

Contraintes : (utilisées comme critères d'évaluation)

- Occupation de la surface d'un format raisin (3 points)
- Recherche d'une organisation ternaire personnalisée (3 points)
- Construction d'un espace en profondeur (5 points)
- Présence obligatoire d'un crâne et d'un objet symbolisant le temps qui passe ainsi que des objets symbolisant le passé, présent et futur (5 points)
- Représentation du volume, maîtrise du modelé (4 points)
- (si utilisation de la couleur : Quel élément mis en valeur, comment et pourquoi ?)

Procédé utilisé :

Le modelé.

Technique utilisée :

Technique mixte : gouache, encre de Chine, crayons, acrylique...

Effectuation du travail :

Références projetées :

- Les ambassadeurs d'Hans HOLBEIN, 1533 ;
- Nature morte au crâne de Pieter CLAESZ, 1597-1661 ;
- La Madeleine à la veilleuse de Georges DE LA TOUR, vers 1642-1644 ;
- La Vanité ou Allégorie de la vie humaine de Philippe DE CHAMPAIGNE, 1646 ;
- Cabinet de curiosité de Domenico REMPS, 1650 ;
- Autoportrait aux symboles de vanité de David BAILLY, 1651 ;
- All is Vanity Charles d'Allan GILBERT, 1892 ;
- Nature morte au crane de Paul CEZANNE, 1895-1900 ;
- Nature morte aux oursins de Pablo PICASSO, 1946 ;
- Schädel de Gerhard RICHTER, 1983 ;
- Série Vanitas skull de James HOPKINS, 2006 (Installation) ;
- Pour l'amour de Dieu de Damien HIRST, 2008 (Crâne en platine serti de diamant) ;
- Vanité aux papillons de Philippe PASQUA, 2011 (Bronze chromé noir).

