

MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN — 2, place Hans Jean Arp

Fiche descriptive de la visite avec un médiateur

Niveau : élèves de 3ème

BREVET AU MUSÉE MODE D'EMPLOI

I/ Présentation

Cette animation, qui se déroule en deux visites au musée, est conçue comme une préparation individualisée des élèves de 3ème à l'épreuve orale d'histoire des arts du brevet des collèges. L'objectif est double : tout en s'inscrivant dans les exigences attendues de l'enseignement d'histoire des arts au collège selon le B.O., elle doit permettre à l'élève, par la confrontation avec des œuvres *in situ*, d'initier un rapport personnel à l'art. Par la liberté qui lui est laissée pour choisir une œuvre, parmi une sélection issue des collections permanentes pour son oral du brevet, chaque élève pourra s'approprier celle-ci beaucoup plus aisément que s'il s'agissait d'un travail à partir d'une reproduction photographique d'œuvre imposée et identique pour toute la classe. Cette rencontre avec l'œuvre elle-même est une occasion privilégiée pour l'élève de former son regard, lui permettant d'appréhender l'œuvre dans sa totalité, d'en saisir toute la complexité, les dimensions, les détails, les couleurs, les rendus de texture, de matière, etc.

II/ Déroulement

Première visite

Cette visite, d'une durée de deux heures, se compose de plusieurs étapes :
- Introduction sous forme de discussion avec la classe sur l'architecture, le rôle

du musée, et les notions d'art moderne et d'art contemporain.

- Initiation active à l'analyse d'œuvre avec toute la classe, à partir d'une sélection de trois œuvres très différentes issues des collections permanentes du MAMCS. Par exemple, en interrogeant successivement une peinture de paysage impressionniste, un objet d'art décoratif tel qu'un fauteuil de style Art Nouveau, et une installation monumentale d'art contemporain proche d'une structure architecturale, le médiateur indique aux élèves une méthodologie commune pour la formation du regard aux œuvres d'art visuel, et une grille de lecture adaptable ensuite à l'œuvre choisie individuellement.

- Sélection par les élèves des œuvres qu'ils veulent faire figurer parmi leur liste pour l'épreuve du brevet. Muni d'un plan repère et d'un document pour l'aider à préciser son choix d'œuvre et à ébaucher un discours personnel, l'élève parcourt le musée pour repérage parmi une liste d'une vingtaine d'œuvres. Cette liste, très diversifiée, constituée pour une moitié d'œuvres modernes et pour l'autre moitié d'œuvres contemporaines, se veut représentative à la fois des collections du musée et de l'Histoire des arts. Il est possible de réduire le choix en se concentrant que sur l'une ou l'autre des collections.

Ces œuvres peuvent concerner plusieurs domaines artistiques selon le découpage du B.O. : les « arts de l'espace », les « arts du langage », les « arts du quotidien », les « arts du son », les « arts du spectacle vivant » et les « arts du visuel ».

Cette phase dure environ 45 minutes afin que les élèves aient le temps de parcourir les salles du musée à la découverte des œuvres. À partir de consignes simples, l'élève décrit l'œuvre, s'interroge sur sa réalisation, et exprime son ressenti par rapport à celle-ci.

À l'issue de la visite, il sélectionne librement individuellement, deux œuvres, idéalement l'une moderne et l'autre contemporaine, afin de décider une fois de retour en classe, celle qu'il retient définitivement pour son oral.

Entre les deux visites : travail personnel à partir des fiches d'œuvres.

En fonction du choix de l'élève, l'enseignant remet la fiche-élève de travail (disponible dans le dossier «Brevet au musée» sur le site des musées de Strasbourg), correspondant à l'œuvre choisie. En s'appuyant sur celle-ci, et à partir du questionnaire complété pendant la première visite, l'élève élabore un travail personnel qui sera la trame de son exposé oral lors de l'épreuve du brevet.

Les fiches à destination des élèves se divisent en quatre parties :

- **«Fiche d'identité»** de l'œuvre avec une reproduction photographique : titre, nom de l'artiste, date(s) de l'œuvre, techniques et matériaux, dimensions, dates et lieu de naissance, mort de l'artiste le cas échéant.
- Les « **Idées à développer** » sont des mots-clés, ou des consignes simples, comme point de départ pour les élèves pour développer les différents aspects

de leur analyse d'œuvre, à la fois dans sa description visuelle et plastique, sa réalisation technique, sa ou ses signification(s).

- Les « **Repères à connaître** » sont les éléments biographiques de l'artiste qui permettent de le situer dans le temps et l'espace, notamment sur sa formation, et qui peuvent apporter un éclairage complémentaire sur l'œuvre étudiée. Sans être exhaustifs, ils posent les grands jalons de la vie de l'artiste, au regard de l'œuvre du musée.

- Les « **Rapprochements à faire** » sont des pistes, des indices pour ouvrir le sujet en conclusion de l'exposé de l'élève, sur d'autres œuvres. Des rapprochements avec des œuvres également issues des collections du MAMCS ou des autres musées de Strasbourg, le plus souvent exposées, sont

privilegiés, afin d'encourager la formation du regard au contact direct des œuvres.

Pour ces mêmes œuvres, il existe une fiche à destination des enseignants, avec la même structure en quatre parties, mais dont le contenu diffère légèrement. Elles sont conçues comme des aides pour accompagner l'élève dans l'élaboration de son travail, mais aussi pour servir de frame pour les jurys lors de l'épreuve orale du brevet. Les différences concernent les parties « Idées à développer » et « Rapprochements à faire ».

Les « Idées à développer » sont beaucoup plus détaillées, à la fois dans la description et l'analyse d'œuvre, en utilisant un vocabulaire adapté et précis. Les « Rapprochements à faire » sont illustrés par un exemple avec le plus souvent une reproduction photographique.

Ce ne sont que des points d'entrée pour l'analyse de l'œuvre, qui n'est pas exhaustive, tout comme ce ne

Fiche-élève

Nom et prénom : _____
 Classe : _____

Arts, techniques, expressions

Femme à la guitare
Pablo PICASSO

Date(s) de réalisation : 1924
 Matériaux et technique(s) : Huile sur toile
 Dimensions : 124 x 87 cm

Peintre espagnol (également dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste, etc.)
 Né à Malaga (Espagne) en 1881
 et mort à Mougins en 1973

Idées à développer

- **Abstraction / Figuration.**
Formes simplifiées / simplifiées / déformées.
Composition : formes, lignes, couleurs.
 Trouve les oppositions.
- **Gestes et outils du peintre. Technique du grattage.**
 Où dans l'œuvre, comment ?
- **Intention de l'artiste. Portrait ?** Idée de volumes ?
Mouvement ?
- Référence à certains éléments du cubisme. Isolements ?
- Trouve la touche d'**humour** laissée par Picasso.

Repères à connaître

- 1881 Naissance de Pablo Ruiz Blasco y Picasso à Malaga, considéré comme un génie de l'art moderne.
- 1889 Picasso peint son premier tableau à l'huile, *Le Picador*, qu'il conservera toute sa vie.
- 1901 Commence à signer ses tableaux du nom de sa mère : Picasso.
- 1904 S'installe définitivement en France, d'abord à Paris.
- 1907 Peint *Les Femmes d'Alger* (MOMA New York), toile qui est le point de départ d'un mouvement essentiel pour l'art du XXe siècle : le cubisme, qu'il invente avec son ami Georges Braque. Il travaille alors pendant quelques années à des peintures et des sculptures par une représentation du monde totalement neuve. Il brise les formes de portraits ou

de natures mortes, pour les donner à voir sous des formes géométriques, selon plusieurs points de vue (éclatement du volume en différentes facettes), en réduisant sa gamme chromatique.

- **À partir des années 1920** Picasso revient à une peinture plus « classique ».
- 1925 Participe à la première exposition surréaliste avec Jean Arp, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Paul Klee, André Masson et Joan Miró, qui marque une nouvelle période dans la carrière de l'artiste, avec des toiles plus violentes.

Rapprochements à faire

- Une œuvre issue du cubisme au MAMCS d'un autre artiste, également avec une guitare.
- Une œuvre (peinture ou sculpture) cubiste de Picasso représentant le même sujet (ou un élément) que ce tableau.
- Une œuvre d'art contemporain au MAMCS qui rend hommage à Picasso et à ses toiles cubistes.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une palette chromatique réduite.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pour préparer la présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant la visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix avec la liste d'activités.
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
 - la composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans,
 - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés,
 - la ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste,
 - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique ou... Culturel.
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation avec un propos sur un autre titre de l'œuvre, ou bien sur le statut dans la pièce d'un artiste pour imaginer l'œuvre qui la succéderait dans une exposition à venir.

Fiche-enseignant

Visites au musée : _____

Arts, techniques, expressions

Femme à la guitare
Pablo PICASSO

Date(s) de réalisation : 1924
 Matériaux et technique(s) : Huile sur toile
 Dimensions : 124 x 87 cm

Peintre espagnol (également dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste, etc.)
 Né à Malaga (Espagne) en 1881
 et mort à Mougins en 1973

Idées à développer

- Peinture de format vertical aux **éléments figuratifs simplifiés, déformés** représentant une femme nue debout de trois-quarts, tenant une guitare. Jeu d'**oppositions** entre les larges aplats noirs et gris, et le tracé clair des contours du modèle, mais aussi entre les lignes courbes de la femme, et les lignes géométriques brisées de la guitare. **Réduction de la gamme chromatique** à trois couleurs : noir, beige et gris.
- **Tracé** de la silhouette féminine par une ligne qui trace les contours. Elle apparaît par le **grattage** de la peinture noire qui laisse apparaître le fond beige en dessous. Rapprochement avec la technique de la **graturation**.
- **Pas un portrait**, sujet qui devient un prétexte à un **jeu graphique** pour jouer sur les lignes et les volumes.
- Peinture qui rappelle **certaines éléments du cubisme** : simplification des formes, gamme chromatique limitée, le sujet lui-même, un nu féminin, et une guitare, instrument de musique très souvent représenté dans les œuvres cubistes. Plans géométriques colorés qui rappellent les papiers collés.
- Touche d'**humour** : le nombre de la femme correspond ici au trou de la guitare.

Repères à connaître

- 1881 Naissance de Pablo Ruiz Blasco y Picasso à Malaga, considéré comme un génie de l'art moderne.
- 1889 Picasso peint son premier tableau à l'huile, *Le Picador*, qu'il conservera toute sa vie.
- 1901 Commence à signer ses tableaux du nom de sa mère : Picasso.
- 1904 S'installe définitivement en France, d'abord à Paris.
- 1907 Peint *Les Femmes d'Alger* (MOMA New York), toile qui est le point de départ d'un mouvement essentiel pour l'art du XXe siècle : le cubisme, qu'il invente avec son ami Georges Braque. Il travaille alors pendant quelques années à des peintures et des sculptures par une représentation du monde totalement neuve. Il brise les formes de portraits ou de natures mortes, pour les donner à voir sous des formes géométriques, selon plusieurs points de vue (éclatement du volume en différentes facettes), en réduisant sa gamme chromatique.
- **À partir des années 1920** Picasso revient à une peinture plus « classique ».

Arts, ruptures, continuités

Rapprochements à faire

1

2

3

4

5

Credits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Arts, ruptures, continuités

Rapprochements à faire

Une œuvre issue du cubisme au MAMCS d'un autre artiste, également avec une guitare.

Une œuvre (peinture ou sculpture) cubiste de Picasso représentant le même sujet (ou un élément) que ce tableau.

Une œuvre d'art contemporain au MAMCS qui rend hommage à Picasso et à ses toiles cubistes : Arman, 1974 (4).

Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une palette chromatique réduite : Louis-Frédéric, *Le Violon d'homme*, 1897, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.

sont que des suggestions de rapprochements. L'élève pourra développer d'autres lectures de l'œuvre et imaginer des rapprochements différents, dans tous les domaines artistiques, que ceux proposés dans la fiche. Les thématiques figurent sous forme d'onglet uniquement sur les fiches-enseignants. Toutes les œuvres peuvent être notamment abordées sous l'angle des thématiques « arts, techniques, expressions » et « arts, ruptures, continuités ».

Deuxième visite

Cette visite en autonomie, également d'une durée de deux heures, suffisamment espacée de la première visite (pour permettre aux élèves de travailler sur leur exposé), est avant tout l'occasion de revoir les œuvres pour mieux se les approprier et de s'entraîner à l'oral.

Elle peut être envisagée selon plusieurs modalités de déroulement. Dans le cas d'une classe nombreuse, si deux enseignants sont présents, vous pouvez diviser la classe en deux groupes pour faire passer un maximum d'élèves sur des œuvres différentes. Ou bien une partie de la classe seulement intervient sur le principe du volontariat pour présenter ses exposés, et on demande aux autres élèves d'intervenir à la fin des exposés. Pour les œuvres choisies par plusieurs élèves, ils font un exposé ensemble en se répartissant le temps de parole.

Cet exercice est une étape importante pour l'élève qui doit synthétiser sa pensée et se confronter à la prise de parole devant un public. Si cette deuxième visite est trop difficile à programmer, il est vivement conseillé de prendre le temps de faire cet exercice en classe.

III/ Informations pratiques

Dossier à télécharger

Le dossier « Brevet au musée » est à télécharger sur le site www.musees.Strasbourg.eu

Le dossier comprend :

- les fiches d'œuvres version enseignant
- les fiches d'œuvres version élève
- le plan du musée et la localisation des œuvres sélectionnées
- le document à compléter par l'élève pour son choix d'œuvre(s)

Réservation

Il est nécessaire de réserver pour les deux visites. Seule la première visite avec un médiateur est payante (gratuité pour les ZEP).

Pour les modalités de réservation, voir le site des musées ou la plaquette des actions éducatives.

Matériel disponible pour chaque élève, donné par le Service éducatif le jour de la visite

- Un carnet de croquis + crayon
 - Reproductions des œuvres en vignettes autocollantes
- En complément pour la première visite :
- Le plan du musée avec la localisation des œuvres sélectionnées
 - Le document pour le choix d'œuvre(s)

Contacts

Isabelle Chalier, Hélène Fourneaux, Sarah Darmon