

Guernica de Picasso

METTRE EN PLACE
LA PROGRESSIVITÉ
DES APPRENTISSAGES

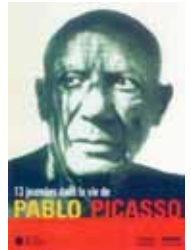
Guernica de Picasso

METTRE EN PLACE
LA PROGRESSIVITÉ
DES APPRENTISSAGES

1/ BIBLIOGRAPHIE

VIDÉO

A.P. BOUTANG, *13 journées de la Vie de Picasso*, documentaire en trois parties, Arte Video, 1999.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

D. LAGOUTTE, F. WERKMEISTER, « Guernica », *L'histoire des arts, comment enseigner en cycle 3*, Hachette, Paris, 2008.

A. ROBINSON, *Guernica de Picasso*, Scala, CNDP, Paris, 2003.

OUVRAGES JEUNE PUBLIC

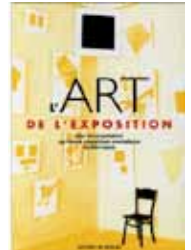
A. SERRES, *Et Picasso peint Guernica*, Le chef-d'œuvre raconté aux enfants, Rue du Monde, Paris, 2007.

C.d'HARCOURT, *Voyage dans tableau de Picasso*, Palette, Paris, 2008

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

J. ALIX, « Le Pavillon espagnol à l'exposition universelle de Paris, 1937 », *L'Art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, Éditions du Regard, Paris, 1998.

B. LEAL, « 1937 : Petite aube de plein été sur Barcelone », *Paris-Barcelone. De Gaudí à Miro*, RMN, Paris, 2001, catalogue d'exposition.

L. RICHARD, *L'art et la guerre. Les artistes confrontés à la Seconde Guerre Mondiale*, Hachette, Pluriel, Paris, 1995.

W. SPIES, « La carrière d'un chef d'œuvre : Guernica », dans *Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ?*, Gallimard, Art et Artistes, Paris, 2000.

SITOGRAFIE

Des activités sur le thème de l'art engagé :

<http://www.sceren.fr/secondaire/languespratique/espagnol/931/college.htm>

Une étude de Guernica, en histoire-géographie, destinée à des classes de 3ème et de 1ère :

<http://pagesperso-orange.fr/sylvain.weisse/guerinterac1/guergenp.htm>

2/ PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

CYCLE 2

Comment exprimer un sentiment de colère, de souffrance ?

DES PISTES DE TRAVAIL

- _ ÉCOUTE : faire ressentir une ambiance, choisir une musique sombre et violente et demander ensuite aux élèves de dessiner
- _ RÉCIT : raconter « la guerre » à partir d'un témoignage

LA PRODUCTION : UN TRAVAIL DE COLLAGE

- _ COLLAGE : dessiner la peur à partir des photographies d'expressions du visage, en découpant les visages, en lien avec le cubisme à partir de formes simples et du noir et blanc

PRIMAIRE

CYCLE 3

Comment l'artiste se met-il au service d'une cause ?

AU CM2

Les professeurs choisissent

Une piste d'étude : « L'art et les totalitarismes »

Une période historique : Le XXe siècle et notre époque

Trois, quatre ou cinq domaines artistiques : Les Arts de l'espace, les Arts du langage, les Arts du visuel

Trois œuvres :*** L'art au service des totalitarismes**

- Le futurisme
- le sculpteur Arno Brecker
- Le réalisateur : Eisenstein
- Une affiche de propagande

*** L'art dénonçant les totalitarismes**

- Rolande Causse, *Rouge Braise*
- Charles Chaplin, *Le Dictateur*
- Pablo Picasso, *Guernica*

DES PISTES DE TRAVAIL

- _ **CONTEXTE :** expliquer l'engagement de l'artiste, la résistance au totalitarisme

LA PRODUCTION : PROLONGER L'ŒUVRE À LA MANIÈRE D'UNE FRESQUE

- _ **FRESQUE :** composer une fresque à partir des fragments isolés du tableau. Différencier dans l'analyse, le vécu simple intérieur imaginaire de l'enfant et la réalité historique
- _ **UN HYMNE :** réaliser un hymne à la joie, une fresque avec des couleurs vives
- _ **PRESSE :** réaliser une fresque à partir d'un thème contemporain (faim dans le monde, les sans abris, les catastrophes naturelles), réutiliser des fragments de Guernica et respecter les contraintes suivantes : le lien avec la presse, le collage et le camaïeu de gris.
- _ **EXPRIMER :** en salle de motricité, mimer certains sentiments avec son visage mais aussi avec son corps

COLLÈGE

CLASSE DE TROISIÈME

ALLEMAND ET FRANÇAIS

_ CONFRONTATIONS

*Quel est le pouvoir d'une œuvre ?
L'affirmation de la liberté de l'artiste
face aux totalitarismes*

ALLEMAND

- Le cri comme expression de la souffrance et de l'angoisse :
_ *Le Cri* de Munch

FRANÇAIS

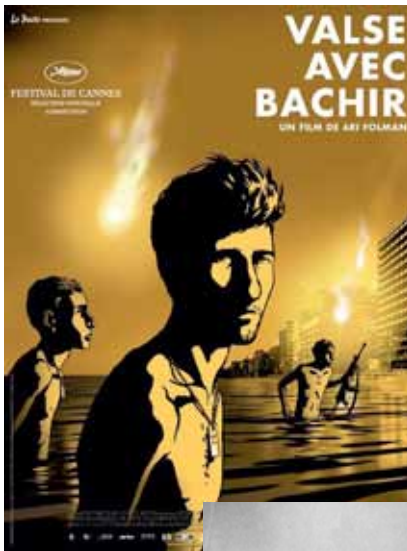
- Le cri comme expression de l'horreur :
_ *le Cuirassé Potemkine* d'Eisenstein

ALLEMAND

- La dénonciation par l'exagération et la caricature :
_ l'œuvre d'Otto Dix, de Georg Grosz

FRANÇAIS

- La dénonciation par le rire et le burlesque :
_ *Le Dictateur* de Chaplin

ALLEMAND

- Le témoignage autobiographique :
 - _ Stefan Zweig, *Le Monde d'hier, Souvenirs d'un Européen*, 1944

FRANÇAIS

- Traiter un événement contemporain :
 - _ *Valse avec Bachir* de Ari Folman,
 - _ le photojournalisme de Capa

COLLÈGE

CLASSE DE TROISIÈME

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, ÉDUCATION CIVIQUE

Programme d'histoire

« le XXe siècle »

Période

Les années 30

Thématique en histoire des arts

Arts, États et pouvoirs

Définition

Cette thématique permet d'aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport que les œuvres d'art entretiennent avec le pouvoir.

Pistes d'étude*** L'œuvre d'art et le pouvoir**

_ représentation et mise en scène du pouvoir (propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvre engagée, contestatrice, etc.).

Repères

Héros, nation. Mémoire. Propagande, rhétorique. Mécénat. Art officiel, engagé, etc.

À travers l'étude de Guernica de Picasso et du Pavillon espagnol, quelle est la réponse de l'artiste face à l'événement historique ?

CONTENUS

- _ le contexte historique : les forces en présence lors de la guerre d'Espagne
- _ étudier la thématique de l'engagement de l'artiste
- _ comprendre le contexte culturel des expositions universelles

MOTS-CLEFS

- _ guerre civile, guerre d'Espagne, peinture d'histoire, cubisme, engagement, expositions universelles

COLLÈGE

CLASSE DE TROISIÈME

ARTS PLASTIQUES

*L'espace, l'œuvre et le spectateur
dans la culture artistique*

ARTS PLASTIQUES

Classe de troisième

Il s'agit d'aborder l'œuvre dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques (symbolisation, engagement de l'artiste, œuvre de commande, œuvre publique, mécénat) et sa réception par le spectateur. Cette entrée concerne également l'insertion de l'architecture dans son environnement : intégration, domination, dilution, marquage.

DES CONTENUS

- _ un mouvement : le cubisme
- _ une technique : le collage
- _ une iconographie : la représentation de la guerre et de la mort

DES NOTIONS

- _ la lumière : les sources d'éclairage et les sources de lumière
- _ l'espace représenté : espace clos/espace fermé
- _ les nuances de gris
- _ l'expression des passions, des émotions
- _ la citation
- _ l'œuvre et son public : l'artiste témoin de son temps, la commande, la réception, l'espace d'exposition

PRODUCTION

- _ travailler à partir de plusieurs documents photographiques représentant des situations de guerre et réaliser un collage à partir de découpages de photocopies et de calques
- _ inventer un espace pour Guernica (accrochage, pavillon, espace d'exposition)

LYCÉE

CLASSE DE PREMIÈRE

FRANÇAIS

La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe siècle à nos jours**Objectifs**

L'objectif est de permettre aux élèves d'accéder à la réflexion anthropologique dont sont porteurs les genres de l'argumentation afin de les conduire à réfléchir sur leur propre condition. On contribue ainsi à donner sens et substance à une formation véritablement humaniste. Dans cette perspective, on s'attache à mettre en évidence les liens qui se nouent entre les idées, les formes qui les incarnent et le contexte dans lequel elles naissent. Le fait d'aborder les œuvres et les textes étudiés en s'interrogeant sur la question de l'homme ouvre à leur étude des entrées concrètes et permet de prendre en compte des aspects divers, d'ordre politique, social, éthique, religieux, scientifique par exemple, mais aussi de les examiner dans leur dimension proprement littéraire, associant expression, représentation et création.

Le professeur a soin de donner aux élèves une idée de la diversité des genres de l'argumentation et de leur évolution du XVIe au XXe siècle ; il leur propose à cet effet d'autres textes que ceux qu'ils ont pu étudier en seconde.

*Quels sont les procédés utilisés par Picasso pour dénoncer un événement contemporain ?
Quelle est la nouveauté de ces procédés ?*

comparer le langage de la dénonciation en littérature et en peinture**DES ŒUVRES DE RÉFÉRENCE DU XXe SIÈCLE**

- _ Céline, *Voyage au bout de la nuit*
- _ Bernanos, *Les grands cimetières sur la lune*,
Le cri des oiseaux

RETENIR

- _ un tableau qui refuse la couleur
- _ un tableau expressif
- _ un tableau qui fonctionne par paires (homme et femme, enfant et cadavre, les animaux, deux sources lumineuses)
- _ un tableau qui utilise des symboles universels

DES PISTES DE TRAVAIL

- _ un travail sur les registres, registre pathétique, tragique, polémique et symbolique

PRODUCTION

- _ définir la littérature engagée