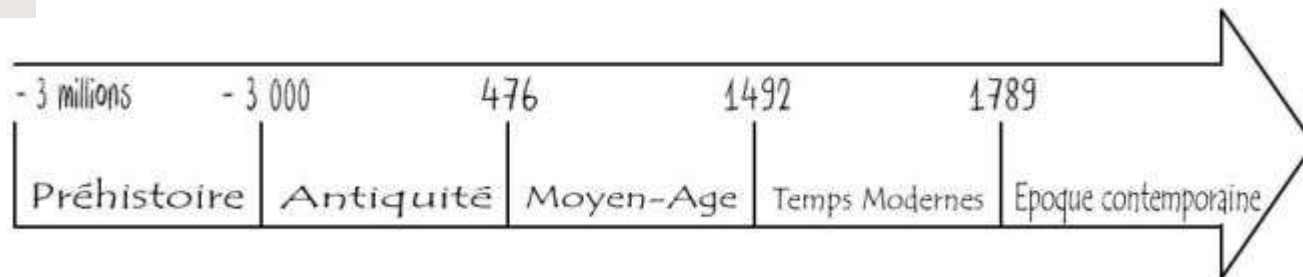
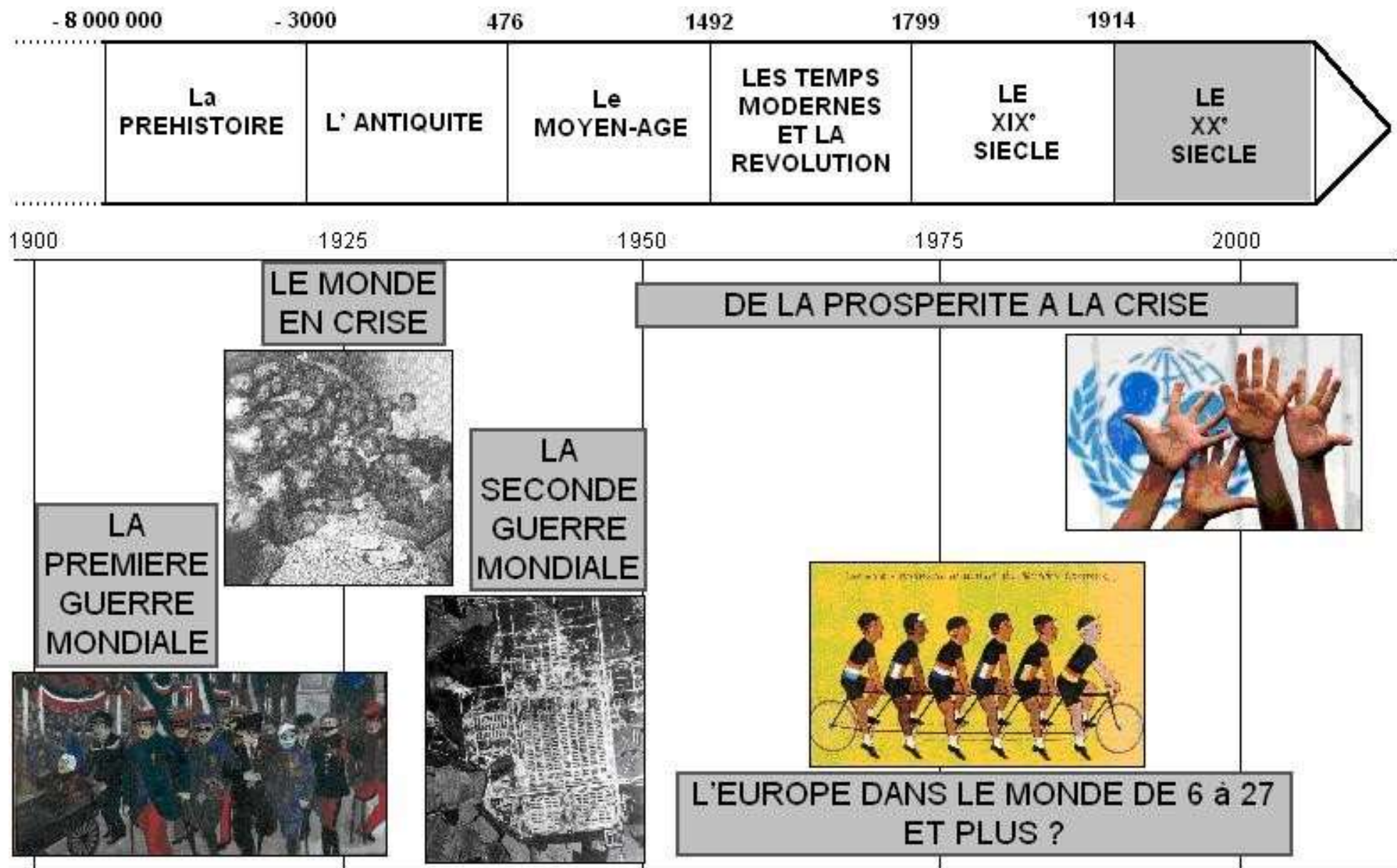

L'EPOQUE CONTEMPORAINE LES XXe ET XXIe SIECLES

LE XXe SIECLE

LES XXe ET XXIe SIECLES

- La poursuite de la nouveauté

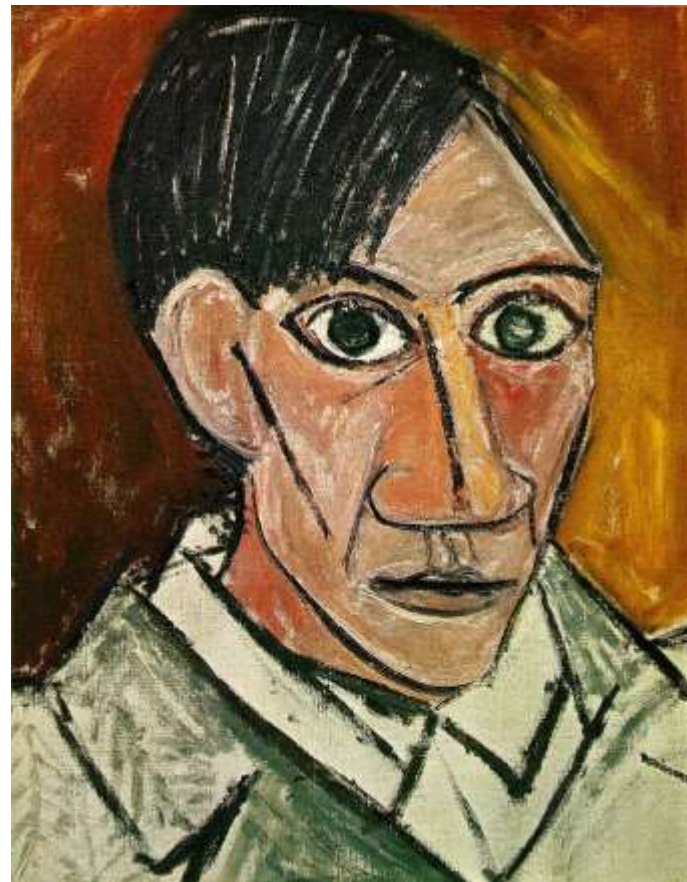
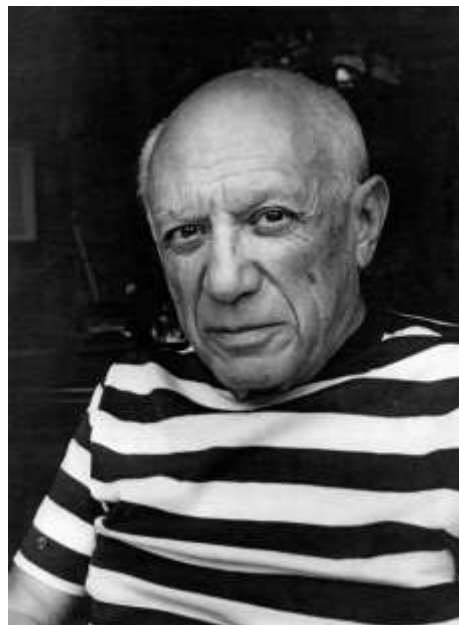
- Tout au long de cette période, les artistes veulent **se libérer des règles anciennes** : ils cherchent d'autres façons de s'exprimer.
- **La poésie** se libère des règles de versification. Elle aborde des thèmes modernes tels que la technique, la ville, les objets.
- Les peintres s'inspirent de ceux qui les précèdent pour s'en démarquer. Ainsi naissent le fauvisme, le cubisme puis l'art abstrait, et enfin l'objet dans l'art.
- **Les musiciens** reçoivent les influences du jazz et inventent à partir de lui.
- **Les architectes** réalisent des habitations pour le plus grand nombre où il fait bon vivre à moindre coût.

- **Des perspectives contemporaines dans tous les arts**

- Depuis les années 1960, **les techniques ont continué d'évoluer**: vidéo, informatique, plastique, métaux légers...
- **L'art s'exprime dans la rue**: Street Art, installations, performances, danse, chant...
- La mondialisation influence aussi l'art. **Les différentes cultures et les domaines artistiques se rencontrent**:
 - **Le théâtre** et la danse contemporaine se métissent de l'histoire des arts, d'autres cultures, d'autres domaines et de technologie (vidéos, informatique, son...).
 - **Le cinéma** utilise le son, l'image 3D et les effets spéciaux créés par informatique.

LE CUBISME – PABLO PICASSO

- **Pablo Ruiz Picasso**, né à Malaga (Espagne) le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Mougins (Alpes-Maritimes, France), est un peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France.
- Picasso abandonne le cubisme en 1915 et fait un retour au classicisme de sa jeunesse (1916 – 1924),

- Chaque objet est simplifié à l'extrême et la toile se compose d'une **multitude de formes géométriques, dont les cubes**, d'où le nom de **cubisme** donné à ce mouvement artistique. Le cubisme a bouleversé l'art de peindre.

Pour réaliser ce tableau, Picasso a observé son modèle et a ramené ce qu'il voyait à des formes simples presque géométriques: carrés, rectangles, losanges, arcs de cercle... Cela donne une impression de petits cubes. Avec cette méthode, il a essayé de montrer son personnage sous plusieurs angles à la fois, comme s'il avait tourné autour. →

Portrait de Nusch Eluard, Pablo Picasso, 1937

Portrait d'Ambroise Vollard, Pablo Picasso, 1910

DES SITES A VISITER

- Musée virtuel Picasso (et autres peintres)
- <http://www.musee-virtuel.com/picasso.htm>

- Musée de Chicago, Picasso, Van-Gogh...
- <https://www.artic.edu/collection>

A TOI L'ARTISTE.....

ACTIVITE : UN PORTRAIT A LA MANIÈRE DE PICASSO

- **Matériel :**

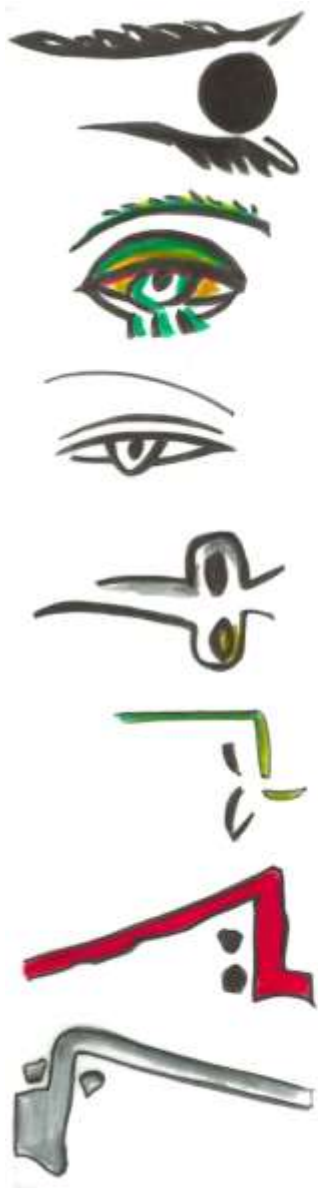
- papier dessin ou feuille blanche
- Crayons feutres (ou pastels si tu en as)
- Ciseaux, colle
- Crayon gris, feutre noir ou crayon de couleur noir.

- **Déroulement.**

- En observant les tableaux de Picasso et les exemples ci-dessus. Regarde bien comment sont placés les yeux, le nez... Quelle forme ont-ils?...
- Trace au crayon de papier le contour de ton visage (un petit peu allongé)
- Place les différentes parties du visage découpées (ou dessinées) pour constituer ton portrait à la manière de Picasso.
- Tu peux colorier ton portrait aux crayons feutres (couleurs vives).

YEUX - NEZ

OREILLES - BOUCHES

ATELIER EN LIGNE : DESSINER A LA MANIÈRE DE PICASSO

- <https://www.lumni.fr/jeu/dessiner-a-la-maniere-de-picasso>
 - Coloriages de l'artiste Pablo Picasso
- <https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/>

L'ART ABSTRAIT – KANDINSKY

- Certains artistes n'ont plus cherché à représenter le monde réel, mais à **traduire leurs émotions par un jeu de formes et de couleurs.**
- **Kandinsky** a été l'un des premiers à faire de la peinture abstraite pour transmettre la « **vibration** » et la « **couleur** » qu'il sentait à l'intérieur de lui. La peinture abstraite soulève de l'enthousiasme chez certains, beaucoup de réticences chez d'autres.

Jaune, rouge, bleu,
Vassily Kandinsky,
1925

DES SITES A VISITER

- Vassily Kandinsky, L'inventeur de l'art abstrait, Lumni
- <https://www.lumni.fr/video/vassily-kandinsky-l-inventeur-de-l-art-abstrait>
- Des coloriations de l'artiste Kandinsky
- <https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/>

A TOI L'ARTISTE.....

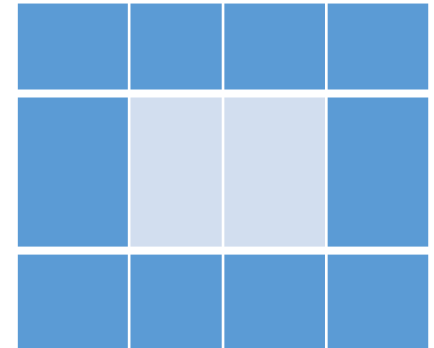
ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE KANDINSKY

- **Matériel :**

- papier dessin ou feuille blanche
- Crayons feutres, couleurs ou peinture gouache (ou pastels si tu en as)
- Crayon gris
- Règle

- **Déroulement.**

- Observe les œuvres de Vassily Kandinsky
- Sur la feuille blanche, trace à la règle, un rectangle avec 12 carrés
- Trace des cercles concentriques au crayon de papier
- Colorie (ou peins) les cercles avec des couleurs vives.

UNE AUTRE ACTIVITE.... A LA MANIÈRE DE KANDINSKY

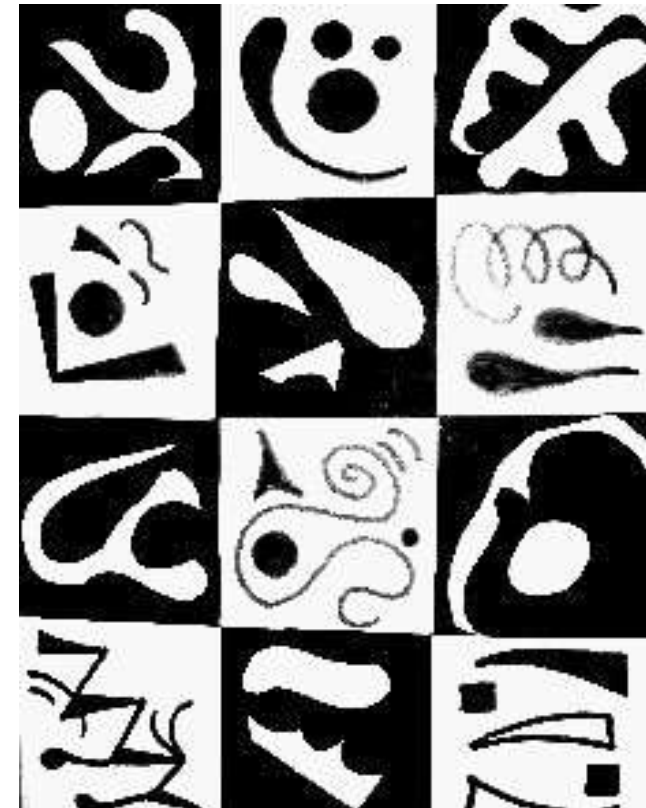
Une autre technique pour réaliser une œuvre à la manière de Kandinsky: avec de couvercles et de bouchons de différentes tailles et couleurs, des feuilles de couleurs (mais les possible avec des feuilles blanches coloriées ou peintes), de la peinture et de la colle « forte »

- <https://www.youtube.com/watch?v=8tes1-KYcg4>

UNE AUTRE ACTIVITE.... LE DAMIER DE KANDINSKY

- Trace sur une feuille blanche des cases comme ci-contre (un damier)
- Trace dans chaque case des figures abstraites (graphiques) au crayon de papier
- Découpe dans les magazines des fonds noirs, ou colorie en noir le fond ou les formes (1 case fond noire et formes blanches, 1 case fond blanc et formes noires)

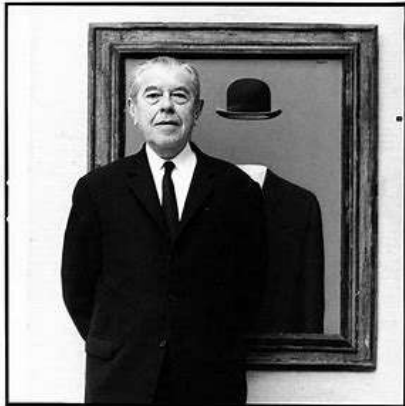
BONUS

- Voici, d'autres activités à la manière de divers artistes.
- Un site où tu trouveras plein de coloriages d'artistes peintres.
- <https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/>

Henri MATISSE

MAGRITTE

PIET MONDRIAN

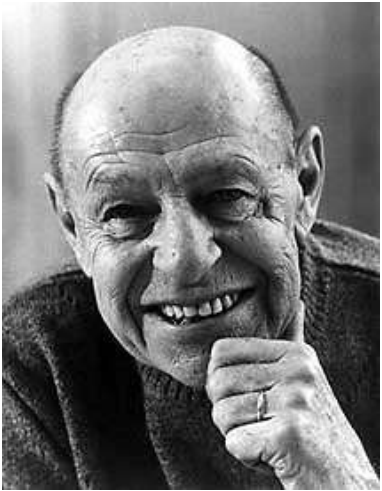
KEITH HARING

NIKI DE SAINT PHALLE

Jean DUBUFFET

VASARELY

Joan MIRO

Paul KLEE

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE MATISSE

Réaliser une composition avec morceaux de papiers découpés...

- papiers de couleurs variées
- - colle en bâtonnets ou colle vinylique liquide
- - petits ciseaux à bouts ronds
- Déroutement
- Découpe des papiers colorés puis réalise des collages pour réaliser des personnages ou autres compositions en s'inspirant d'oeuvres de Henri Matisse.

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE MAGRITTE

Réaliser un portrait surréaliste

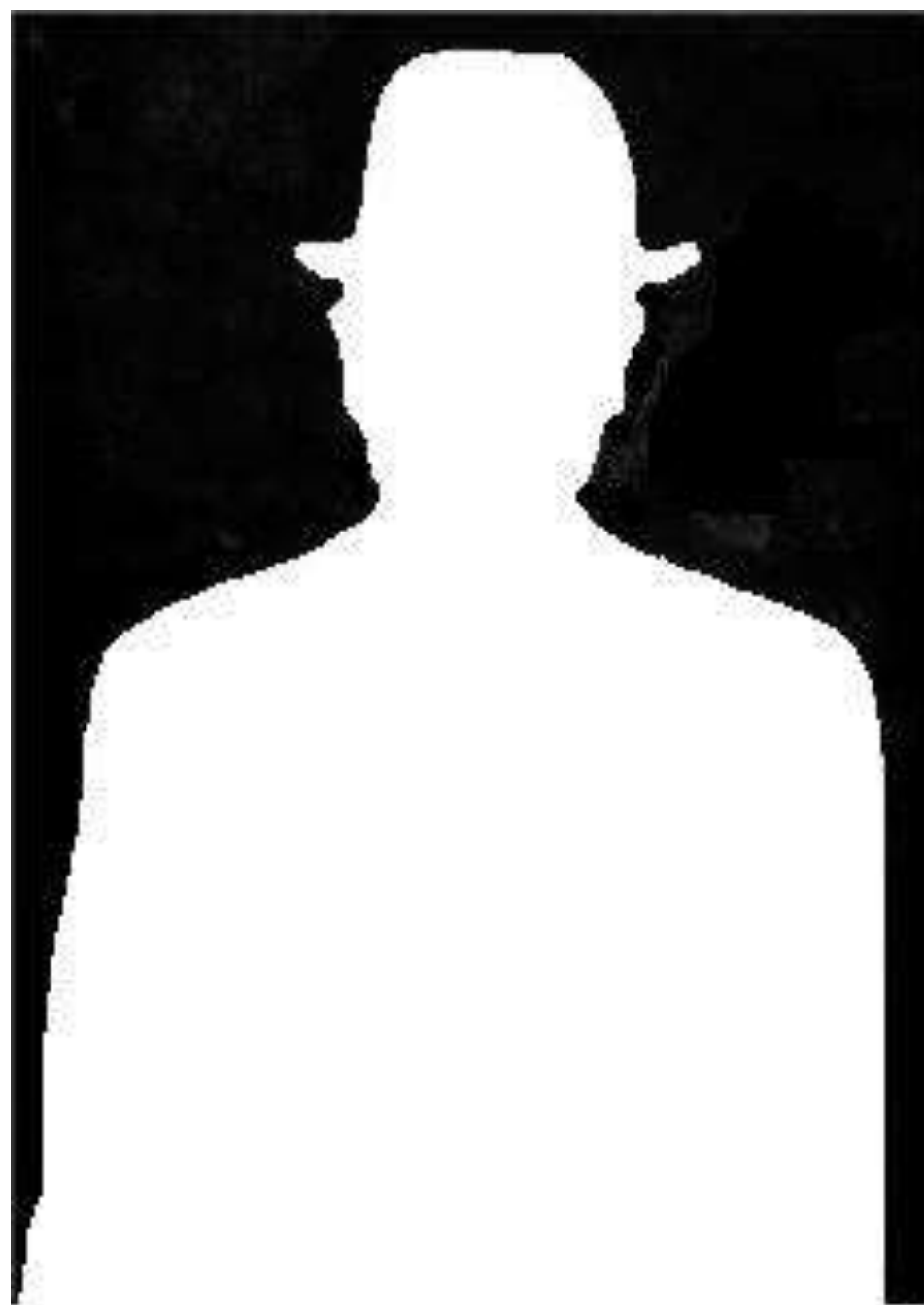
Matériel

- 1 feuille blanche A3 ou A4
- 1 crayon à papier HB
- gouache blanc + bleu + noir / eau / chiffon
- brosse plate n°4 OU pinceau
- 1 paire de ciseaux
- 1 gabarit par enfant de "l'homme au chapeau melon".

Déroulement

- Dans une palette, déposer de la gouache blanche et de la gouache bleue.
- Peindre à la brosse un disque blanc au centre de la feuille blanche (sans eau).
- Ajouter une goutte de peinture bleue dans la gouache blanche, mélanger. Avec le bleu très clair obtenu, peindre un cercle autour du disque blanc qui chevauche à peine celui-ci.
- Ajouter à nouveau une goutte de bleu dans le blanc. Avec la couleur obtenue, peindre un autre cercle qui chevauche un peu le cercle précédent.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que la totalité de la feuille soit peinte. La dernière couleur du dégradé devrait être le bleu primaire "pur".
- Laisser sécher.

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE MIRO

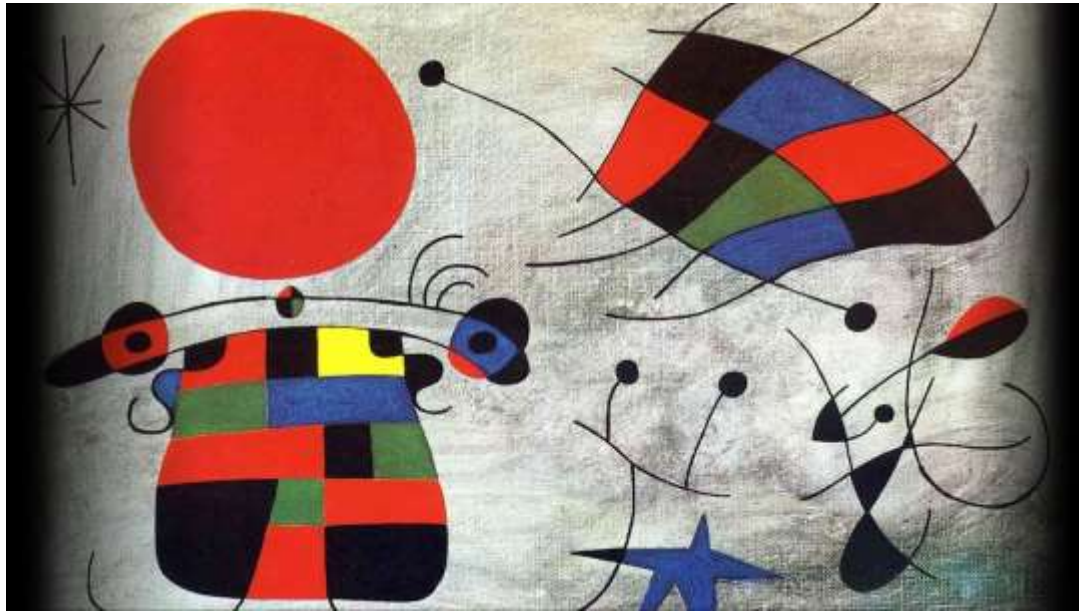
Poursuivre le tableau

Matériel

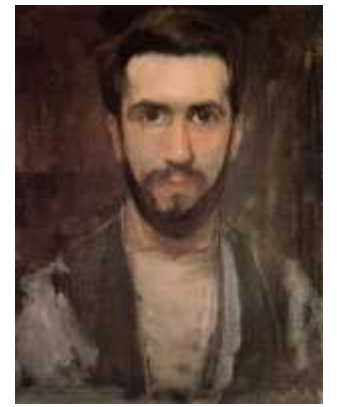
- 1 feuille blanche A4 ;
- 1 reproduction de Miró découpée en carrés de 4 x 4 cm environ ;
- 1 crayon à papier HB ;
- 1 boîte de feutres pointes moyennes ;
- 1 bâton de colle.

Déroulement

- Colle un morceau de la reproduction de Miró sur la feuille blanche (diapositive suivante)
- Au crayon, prolonger les lignes de la partie de la reproduction collée pour réaliser un dessin qui pourrait être le tableau original.
- Colorier le dessin en respectant les couleurs de la reproduction collée.

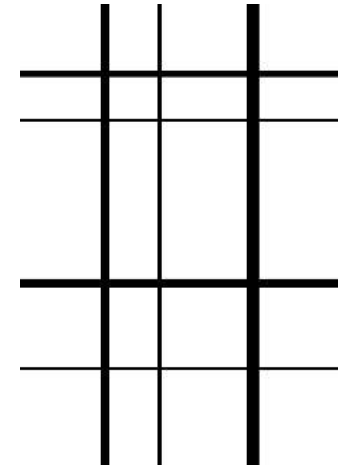
ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE MONDRIAN

Jouer avec les formes carrées et rectangles

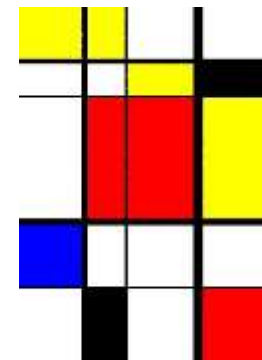
Matériel

- 1 feuille blanche A4
- 1 crayon à papier
- 1 règle 30 cm
- Gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc ou feutres si tu n'as pas de peinture
- Brosse plate n°4

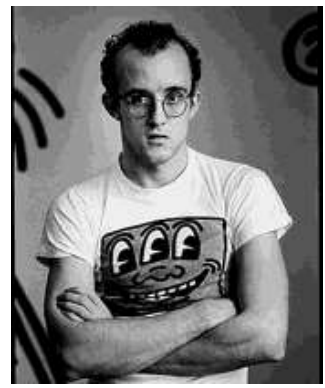

Déroulement

- Sur la feuille A4, tracer à la règle et au crayon 4 traits horizontaux et 3 traits verticaux espacés de façon irrégulière de façon à obtenir des carrés et rectangles de différentes tailles.
- Peindre dans l'ordre des rectangles en blanc, en jaune, en rouge, en bleu et en noir (l'ordre est important pour éviter le mélange des couleurs).
- Repasser au pinceau fin les traits verticaux et horizontaux (ou au feutre noir).

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE KEITH HARING

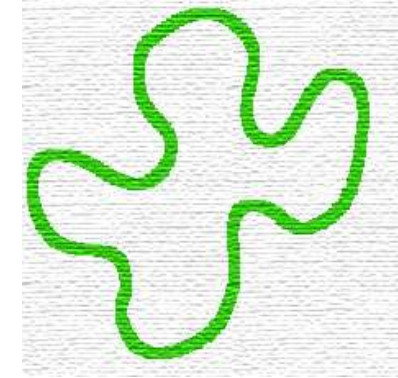
Poursuivre le tableau

Matériel

- 1 feuille blanche
- Gouaches : 3 couleurs primaires dans une palette ou des feutres
- 1 pinceau
- 1 feutre noir pointe moyenne ;
- 1 feutre vert si tu n'as pas de peinture

Déroulement

- Dans la palette, mélange un peu de bleu dans du jaune pour obtenir le vert.
- Sur la feuille, trace en vert, avec le pinceau, une ligne courbe fermée. Laisse sécher.
- Au pinceau, réalise des graphismes à la gouache rouge à l'intérieur et à l'extérieur de la ligne verte. Les graphismes ne doivent pas toucher la ligne verte.
- Laisse sécher.
- Eventuellement, dessine des points, au feutre noir, sur la ligne verte en les espaçant régulièrement.
- Sur le même principe, "teste" :
 - les contrastes de couleurs : bleu/orange - jaune/violet ;
 - les contrastes de valeurs : bleu foncé/bleu clair ;
 - les contrastes valeurs et couleurs : bleu foncé - orange clair

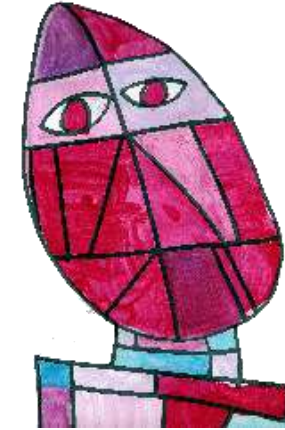
ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE PAUL KLEE

Réaliser un portrait abstrait

Matériel

- 1 feuille blanche A4
- 1 crayon à papier HB
- gouache 2 couleurs primaires + eau + chiffon
- Pinceau
- 1 feutre noir

• Déroulement

- Sur la feuille blanche A4, trace au crayon un visage très simple : une forme ovale pour la tête, un rectangle pour le cou et les épaules.
- Trace une ligne droite verticale pour partager le visage en deux parties (axe de symétrie du visage).
- Dessine deux yeux en forme d'amande avec une pupille circulaire au centre.
- "Partage" le reste du visage, le cou et les épaules en plusieurs parties en traçant des lignes droites.
- Dans une palette, dépose séparément deux couleurs de gouache : jaune et rouge primaires par exemple. Réalise des mélanges entre les deux couleurs pour obtenir d'autres couleurs dans des tons proches à l'aide de la brosse.
- Peins toutes les "zones" du visage (sauf les yeux), du cou, des épaules les couleurs présentes dans la palette. Une même couleur peut être utilisée plusieurs fois. Bien rincer la brosse à chaque changement de couleur.
- Laisse sécher.
- Au feutre noir, colorie les pupilles et repasser tous les traits de crayon.

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE NIKI DE SAINT PHALLE

Réaliser un portrait « nouveau réaliste »

Matériel

- 1 feuille blanche A4
- 1 crayon à papier HB
- gouache 3 couleurs primaires + eau (pour rincer le pinceau) + chiffon
- 1 pinceau
- 1 feutre noir

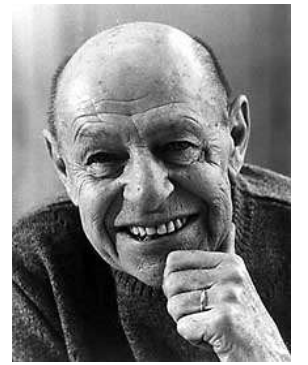

Déroulement

- Sur la feuille blanche A4, trace au crayon un visage à la manière de Niki de Saint Phalle : une forme ovale pour la tête, deux gros yeux avec un cercle rayé qui entoure chacun d'eux, un nez proéminent (saillant) et ses narines, une bouche avec deux lèvres épaisses et enfin une chevelure.
- Dans une palette disposer les 3 couleurs de gouache.
- Peindre chaque partie du visage en variant les 3 couleurs (gouache épaisse sans eau). Commencer par le jaune, puis le rouge et terminer par le bleu (pour éviter les mélanges de couleurs).
- Laisse sécher.
- Repasser au feutre noir les contours de chaque partie du visage pour accentuer le contraste.

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE DUBUFFET

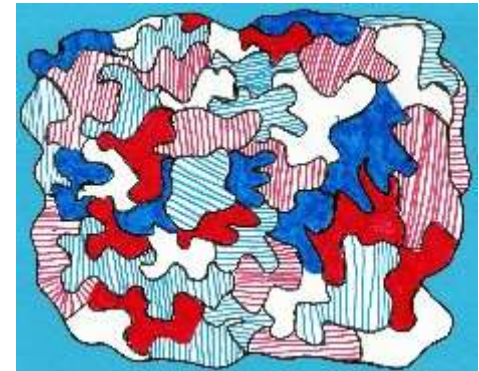
Matériel

- 1 feuille blanche A4 ;
- 1 feuille de couleur A4 si possible ;
- 1 crayon à papier HB ;
- 1 boîte de feutres pointes moyennes ;
- 1 paire de ciseaux ;
- 1 bâton de colle.

Déroulement

- Dessine au crayon HB sur la feuille A4 des formes en allant du centre de la feuille vers l'extérieur de celle-ci. ("comme un puzzle")
- Choisis 2 couleurs de feutres contrastées : rouge vermillon et bleu cyan par exemple. Colorie plusieurs formes des 2 couleurs choisies. Réalise des hachures avec des deux couleurs dans d'autres formes. Certaines d'entre elles peuvent rester blanches.
- Repasse le contour des formes au feutre noir.
- Découpe la production.
- Colle le dessin sur une feuille de couleur si possible.

ACTIVITE : A LA MANIÈRE DE VASARELY

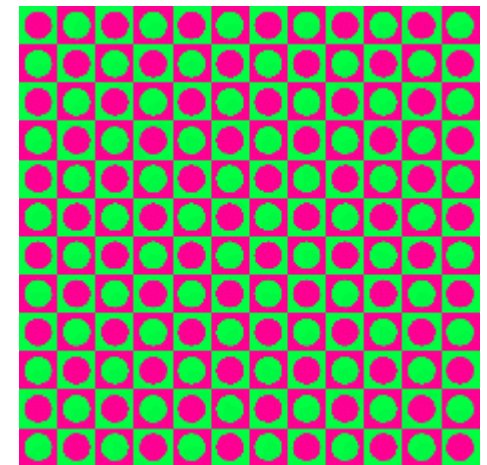
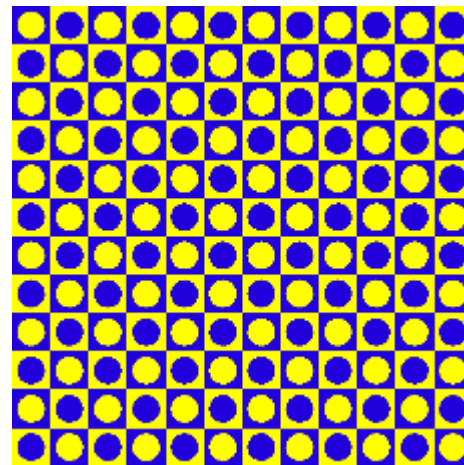
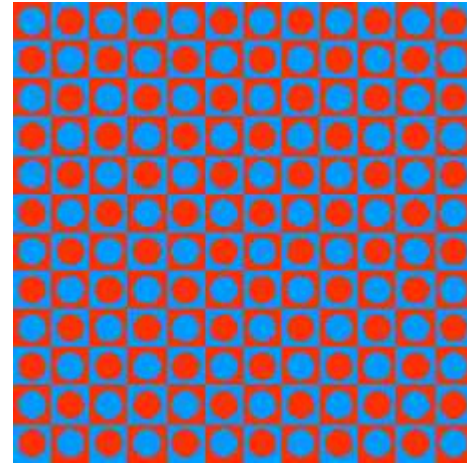

Matériel

- 1 feuille blanche 20 x 20 cm
- des crayons feutres

Déroulement

- Sur la feuille blanche, réaliser un damier jaune et bleu : colorie des formes carrées en alternant les deux couleurs.
- Sur chaque forme bleue, colorie une rond ronde jaune, sur chaque carré jaune, colorie un rond bleu.
- Tu peux tester avec d'autres couleurs.

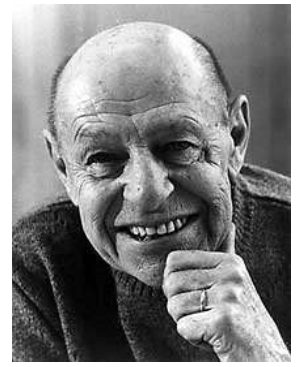
Tu as la fondation Vasarely à Aix en Provence
<https://www.fondationvasarely.org/>

ATELIER: PORTRAIT EN OBJETS RECYCLES

- Construire un portrait OU un personnage avec des objets recyclés, des déchets.
- TU peux utiliser tout ce qui est destiné à finir à la poubelle.

ATELIER : A LA MANIÈRE DE DUBUFFET

- Jean Dubuffet a été inspiré par des objets de la vie quotidienne. Toi aussi tu vas dessiner ce qui est autour de toi dans une chasse aux objets !
- Pour ta chasse aux objets, il te suffit d'avoir une feuille, un crayon de papier et un support pour dessiner (un livre avec une pince à linge fera très bien l'affaire).
- Pour les indices, tu peux lire les devinettes sur l'écran ou bien les imprimer pour être en autonomie. Tu peux aussi demander à tes parents de le faire avec toi.
- Les devinettes sont sur la diapositive suivante

Ta mission : retrouver les objets suivants et les dessiner.

- 1- *Je suis utile pour poser ton manteau.*
- 2- *Quand il fait chaud je suis froid, et quand il fait froid je suis chaud.*
- 3- *Je rends possible d'avoir de la nourriture fraîche. Tout le monde est d'accord pour dire que je suis quelqu'un de froid.*
- 4- *Je ne me mets jamais en colère mais je deviens chaud. Je suis l'endroit parfait pour une poêle ou une casserole.*
- 5- *Je ressemble beaucoup à mon amie la baignoire mais il pleut quand on m'utilise.*
- 6- *Je prends tes vêtements pour un tour de vitesse. Mais d'abord je les mouille.*
- 7- *Je suis rempli de plumes ou de mousse. Dormir sans moi peut être assez dur.*
- 8- *Allume-moi pour voir la nuit.*
- 9- *Je suis poilu et les sorcières me font voler !*
- 10- *J'ai quatre pieds, mais je ne marche pas. Je suis utile quand il est temps de manger.*
- 11- *Mes quatre pattes servent à te reposer.*
- 12- *J'ai des tiroirs et aussi un plan de travail. Je suis très utile pour les devoirs !*
- 13- *J'ai une poignée et aussi un verrou. Les visiteurs peuvent me frapper.*
- 14- *Avec moi, on peut jouer ou travailler. J'ai un écran et une souris.*

Si tu veux la réponse à ces devinettes, tu les trouveras sur la diapositive suivante.

- **Réponses aux devinettes :**

- PORTE-MANTEAU RADIATEUR RÉFRIGÉRATEUR CUISINIÈRE DOUCHE LAVE-LINGE COUSSIN LAMPE BALAI TABLE CHAISE BUREAU PORTE D'ENTRÉE ORDINATEUR

- **Une fois l'objet trouvé, tu le dessines en te mettant en face, mais pourquoi pas aussi en t'asseyant par terre pour changer de regard. Tu peux aussi dessiner avec tes parents.**
- Quand la chasse aux trésors est terminée, tu découvres que ta feuille est remplie de dessins !
- **Nous te proposons de créer une relation entre eux comme Jean Dubuffet.**
- Comment les associer ?
- **en les coloriant d'une même couleur ou en choisissant 3 couleurs au maximum, avec des crayons de couleur, des feutres)**
- **en remplissant les espaces vides entre les dessins avec des graphismes (points, lignes, ronds...))**
- **en traçant un chemin entre les dessins sans lever la main)**

Le verre d'eau

ACTIVITE : LES POISSONS DE PICASSO

- Regarde le tableau **Poissons et bouteilles**, de *Pablo Picasso* .

- Voici une photographie de Pablo Picasso en train de dessiner un poisson

- Tu peux essayer de **dessiner** toi aussi ce poisson, et lui ajouter de magnifiques **couleurs** !
- Maintenant, sur une feuille trace **une grande goutte d'eau** comme celle-ci :

