

Dossier thématique :

L'été dans l'art

L'été de Claude Monnet, 1876

Juin 2023

Sommaire

Du côté des **programmes**

Focus : la **plage** et le **bord de l'eau**

Histoire de l'art et l'été

Focus : l' **air** dans l'art

Focus : l' **été** en tableau

Quelques idées **plastiques**

Du côté des

programmes

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

.../...L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

Développer du goût pour les pratiques artistiques

Découvrir différentes formes d'expression artistique

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les attendus

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer,
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés,
- Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

Cycle 1

L'enseignement artistique

La sensibilité et l'expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements artistiques.../...Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. Ces deux enseignements sont propices à la démarche de projet. Ils s'articulent aisément avec d'autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d'une pédagogie de projet interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, la danse, le théâtre... ainsi qu'à des questionnements variés susceptibles d'aborder des questions d'actualité, de société, ou liées à l'environnement.../...

Les compétences en arts plastiques

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique.
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.
- S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Mettre en œuvre un projet artistique

- Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet accompagné par le professeur.
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.

Expérimenter, produire, créer

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie ...).

Cycle 2

L'enseignement artistique

Tout au long du cycle 3, les élèves sont conduits à interroger l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention, d'un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s'enrichir d'utilisations renouvelées, voire détournées. Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir les moyens qu'ils s'inventent ou qu'ils maîtrisent. Une attention particulière est portée à l'observation des effets produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise, etc.), au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ, etc.) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours, etc.).

Les compétences en arts plastiques

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

-Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques

-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain

-Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Expérimenter, produire, créer

-Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

-Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire
Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

Mettre en œuvre un projet artistique

-Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.

-Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique.

-Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.

-Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

Histoire des arts

- Identifier
- Analyser
- Situer
- Se repérer

Cycle 3

Histoire de l'art et l'été

L'antiquité

Pendant la période antique, le culte des dieux demandait beaucoup de soin.

L'érection de statues est donc entre autres une manière d'adorer une divinité. Cette adoration est primordiale car une divinité peut affecter la vie quotidienne des mortels.

Les saisons sont donc souvent personnifiées dans l'art ancien.

Détail vase, Déméter, IVe avant JC

Chez les Grecs, la déesse Déméter est considérée comme une représentante divine de l'été.

Étant la fille de Kronos, elle aurait appris aux gens à semer et à faire pousser du blé.

Statue de Déméter,
copie romaine
du IIe siècle après JC

Déméter est donc vénérée comme la déesse de l'agriculture et de la fertilité, assurant de belles et abondantes récoltes estivales.

Le cycle des saisons est à l'origine de nombreux mythes et légendes, et il a inspiré les artistes du monde entier.

Étudier les saisons dans l'art, c'est comprendre comment les artistes ont retranscrit leur réalité en images au fil du temps.

Le Moyen-Âge

L'art médiéval, comme l'art antique, ne peut se résumer à une seule œuvre.

Si nous ne devions en citer qu'une, ce serait probablement un livre de temps. Le livre du temps est un manuscrit de prières utilisées par les croyants pendant les heures liturgiques de la journée.

L'un des exemples les plus connus s'intitule "Les Très Riches Heures du Duc de Berry". Cet ouvrage a été écrit au début du XVe siècle sous la commande du duc de Berry.

L'Homme anatomique,
enluminure des frères de Limbourg,
portant les armes du duc Jean de Berry

Fabriquées avec une attention méticuleuse aux détails et utilisant des matériaux et des techniques de qualité supérieure, ce livre des heures représente chaque mois de l'année et ses caractéristiques.

Chaque page présente généralement un paysage emblématique, comme un célèbre château, et une activité représentative de cette époque.

Juillet et septembre des « Très riches heures »

La Renaissance

Été, Arcimboldo,
1563

La peinture estivale la plus emblématique de la Renaissance est très sûrement l'œuvre de Giuseppe Arcimboldo.

Connu pour ses "portraits composites" typiques, composés d'éléments divers autour d'un thème, le Milanais, déjà reconnu de son temps, travaillait notamment à la cour des Habsbourg.

Une autre tradition, cette fois typique des pays du Nord, est la scène de genre. Les peintres flamands et hollandais, représentent des scènes de la vie quotidienne dans leurs régions respectives. Par exemple, Pieter Bruegel l'Ancien a créé une série de quatre saisons.

La Fenaison et La Moisson,
Bruegel l'Ancien, 1565

L'été,
Le Tintoret, 1546-48

Enfin, avec la Renaissance italienne apparaît un retour aux traditions antiques. Ainsi, dans la célèbre huile sur toile du Tintoret de Venise, on voit une allégorie de l'été sous la figure de Cérès.

Le XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, les principes de l'Académie des Beaux-Arts sont considérés comme des principes absolus pour définir les œuvres d'art. Dans la continuité de la Renaissance, l'art académique célèbre les traditions de l'art ancien. Par exemple, un corps parfait ou une nudité idéale sont considérés comme un signe de pureté morale.

Le thème des quatre saisons était très en vogue dans l'art de l'époque, notamment à travers les allégories de la nature.

Cycle des quatre saisons,
Sébastien Vranck (1573-1647)

Buste en forme de Cérès "Été"

En 1723, Antonio Vivaldi compose son célèbre Concerto pour violon en hommage à ce cycle naturel. Au même moment, l'usine de Nicolas Fouquet à Rouen, en France, produit quatre bustes en céramique représentant les quatre saisons sous la forme de dieux romains dont l'imposant buste Cérès "Été", couronné d'épis de blé.

Le XIXe siècle

L'été joue un rôle important dans la fondation du mouvement impressionniste. En fait, sa création est liée aux œuvres de Monet et Renoir à La Grenouillère, peintes à l'été 1869.

Les Baigneurs, Paul Cézanne, vers 1890

La saison a une importance certaine dans les débuts puis l'essor du mouvement, car les impressionnistes se sont démarqués par leur méthode de peinture en plein-air. Avec la nouvelle notion de « week-end » et le développement des chemins de fer, la bourgeoisie parisienne découvre le temps libre à la campagne.

Scène d'été, Frédéric Bazille
(1869)

Les saisons, dans l'art impressionniste, sont représentées sans allégories. S'émancipant drastiquement des codes établis de l'art, les impressionnistes peignent la vie quotidienne. Ils cherchent à illustrer la nouvelle modernité qui caractérise la France.

Le XXe siècle

Il n'y a plus de règles dans l'art contemporain concernant la représentation de la saison estivale.

Performance, installation, matériel numérique ou éphémère... C'est l'artiste qui donne à son œuvre le statut d'œuvre d'art.

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), David Hockney, 1972

L'été devient un sujet populaire, représentatif de la vie au quotidien.

Summer Evening, Isaac Levitan, 1899

Comme les saisons, la représentation de l'été dans l'art a été cyclique au cours des siècles. Les œuvres utilisent des accords qui se répètent dans le temps, mais ne sont jamais identiques.

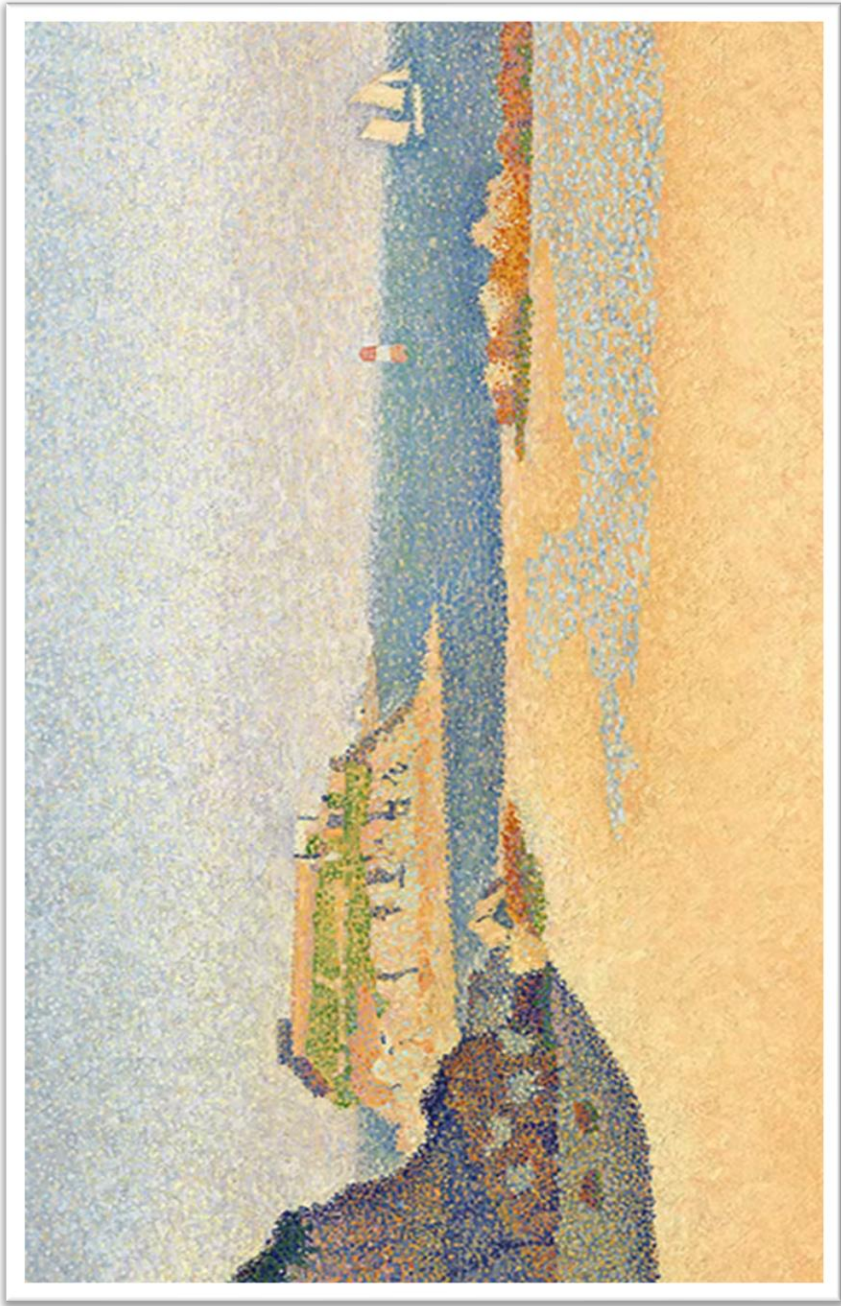
Déesse dorée du blé, récolteurs et fauconniers, Portraits composites, Bassins de Saint-Tropez... L'été se décline dans l'histoire de l'art sous toutes ses formes.

Summer, Ruiz, 1997

 Focus :
l'été en tableau

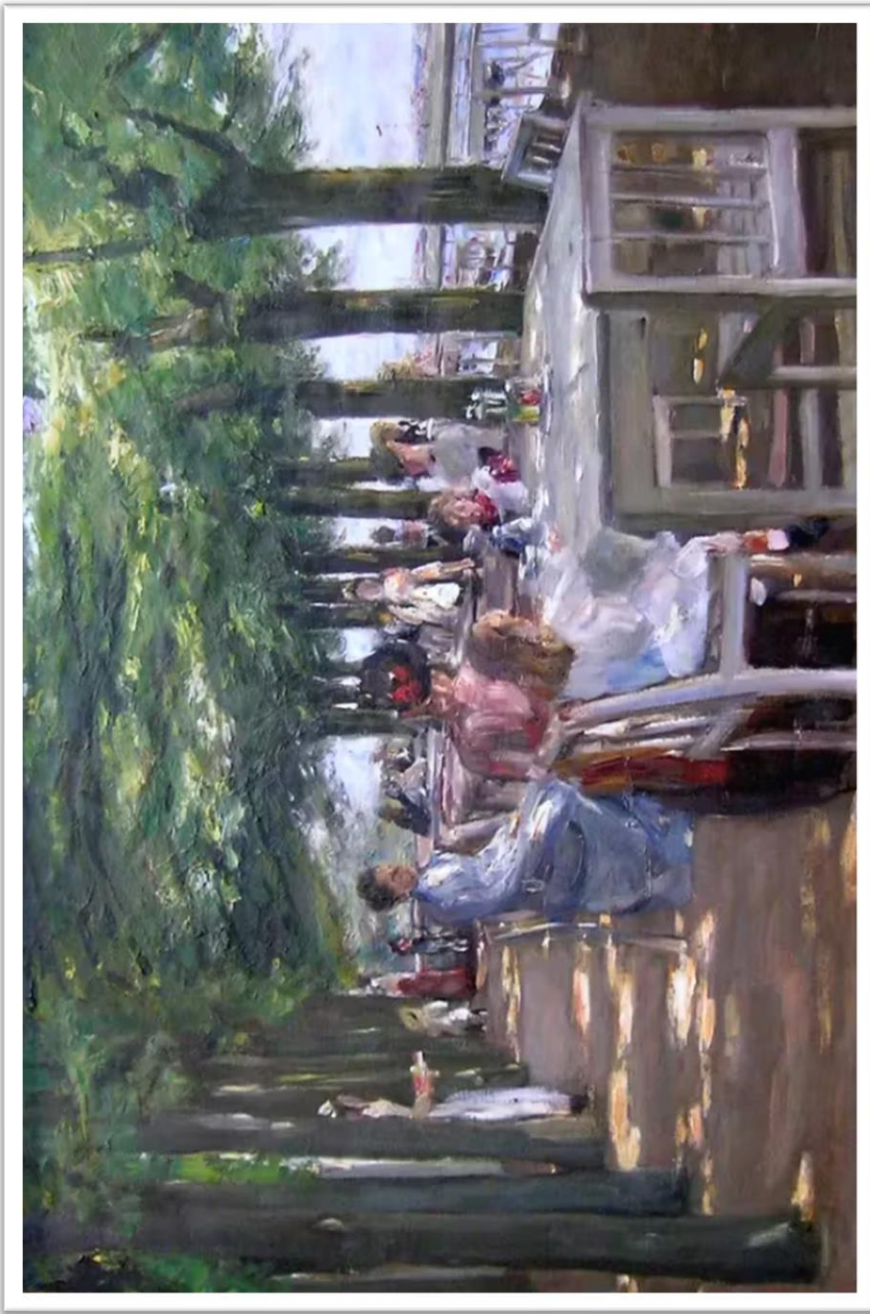

Portrieux. La Comtesse (Opus n° 191), Paul Signac, 1888.

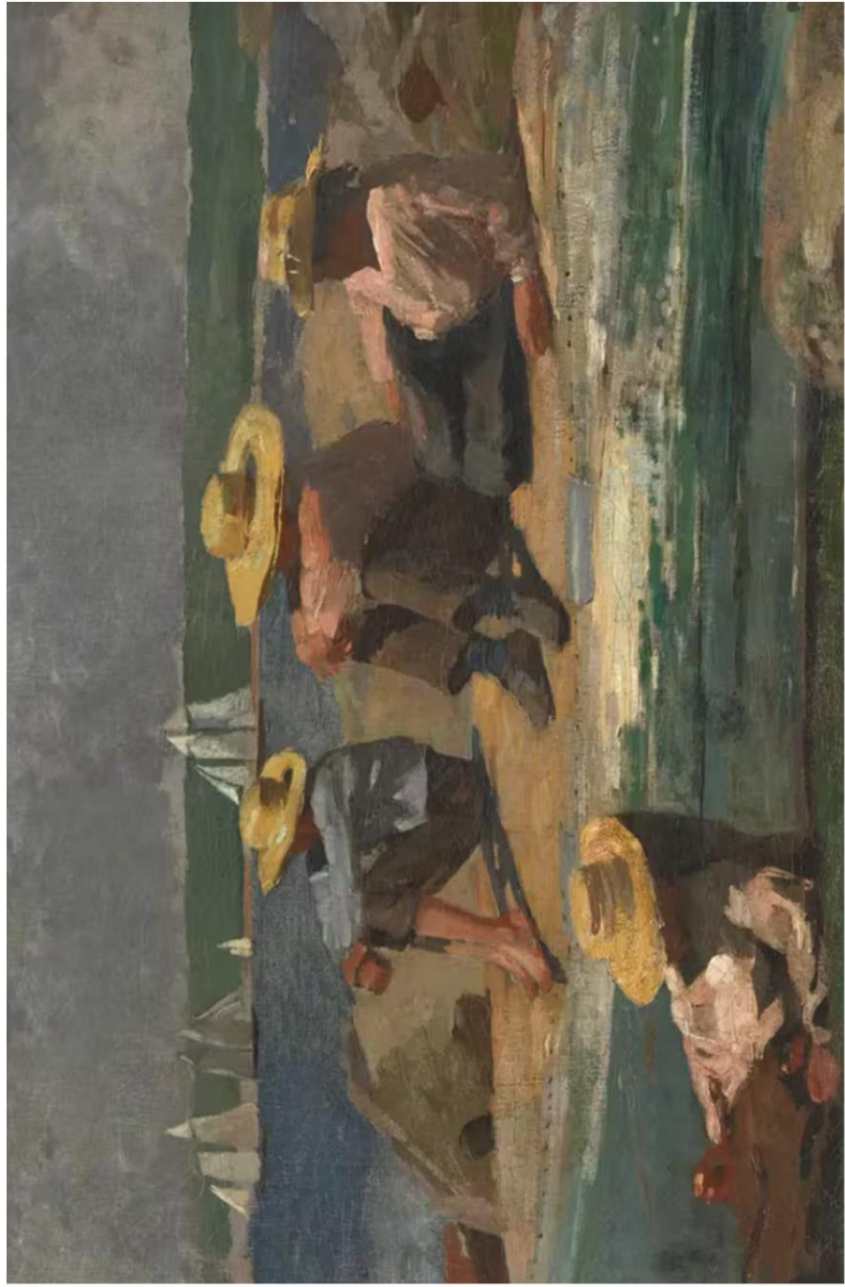
Beach Umbrella, David Hockney, 1971

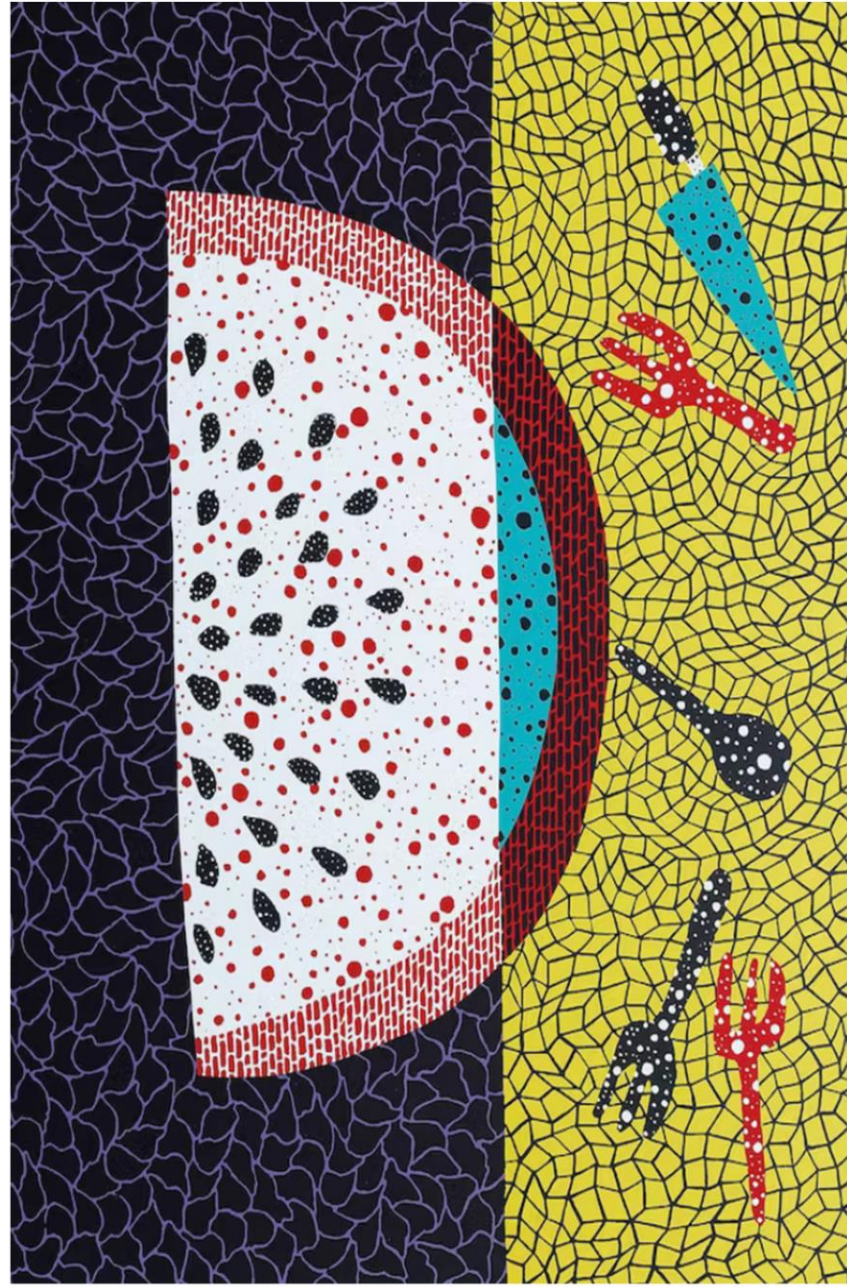
Terrasse du restaurant Jacob à Nienstedten sur l'Elbe, Max Liebermann, 1902

Escaliers à Capri, John Singer Sargent, 1878

Children on the Beach , Winslow Homer, 1873

Watermelon, Yayoi Kusama, 1986

Le Déjeuner sur l'herbe, Édouard Manet, 1863

Deux jeunes filles assises au lac de Starnberg, Edward Cucuel, 1930

 Focus :

La plage et
le bord de mer

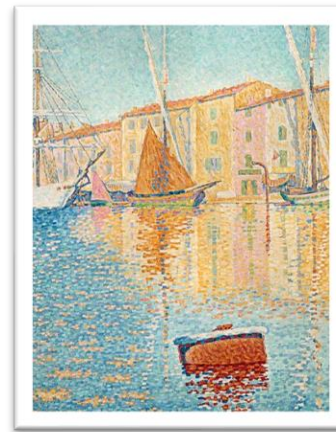
La mer

Tout au long de l'histoire de l'art, la mer a été un lieu prisé par les artistes pour étudier la couleur, la lumière et le mouvement. De nombreux peintres ont essayé de reproduire au mieux cette lumière unique, aussi bien en lumière fixe dans le ciel qu'en mouvement en pleine mer

Mer agitée à Étretat, Claude Monnet, 1883

Dès la fin du XIXe siècle, de nombreux impressionnistes et postimpressionnistes consacrent leurs recherches à l'étude de cette couleur, voulant capturer le côté éphémère de la nature.

La bouée rouge, Paul Signac, 1895

Il existe de nombreuses représentations de plages dans l'art. La côte est un paysage en constante évolution qui a inspiré de nombreux artistes au cours des siècles.

Ce sujet est particulièrement apprécié pour sa dualité « terre et mer » : Peindre une plage est donc comme un terrain de jeu pour un artiste.

À la même époque, les divisionnistes, obsédés par la lumière colorée, développent une nouvelle méthode pour capter chaque faisceau sur leurs toiles. Les touches de peintures sont alors juxtaposées et non plus mélangées.

Les Îles d'Or, Henri-Edmond Cross, 1891-1892

La plage

La plage est aussi synonyme de chaleur, de sable et de vacances. De nombreux artistes continuent d'avoir la même vision du plaisir et de la détente qui a caractérisé l'été dans l'histoire de l'art.

Caspar David Friedrich, en plein romantisme, capture ce sentiment mélancolique dans son œuvre. Une atmosphère sereine émane grâce au traité pictural vaporeux de la mer rencontrant le ciel. Tout se confond dans un flou énigmatique.

Le moine au bord de la mer, Caspar David Friedrich, 1808-1810

Dans des styles et des courants très différents, Edward Henry Potthast a une volonté d'immortaliser ces simples moments de plaisir. Il transforme des moments fugaces en impressions durables au fil du temps.

Bathers, Edward Henry Potthast, 1913

L'artiste contemporain Joost Wensveen, utilise lui une technique très spécifique pour créer un effet de naturel et d'entrain dans ses photographies de plage. Pendant 30 minutes, il multiplie les prises pour les regrouper ensuite en une seule œuvre.

Cette superposition photographique lui permet de créer un effet d'abondance montrant ce plaisir candide et commun à tous.

Le grand saut, Joost Wensveen, 2017

Le bord de mer en danger

Face à la réalité de la pollution marine, les artistes contemporains alertent également sur la menace actuelle qui pèse sur l'environnement.

Les mers et les plages de sable sont représentées érodées par la pollution.

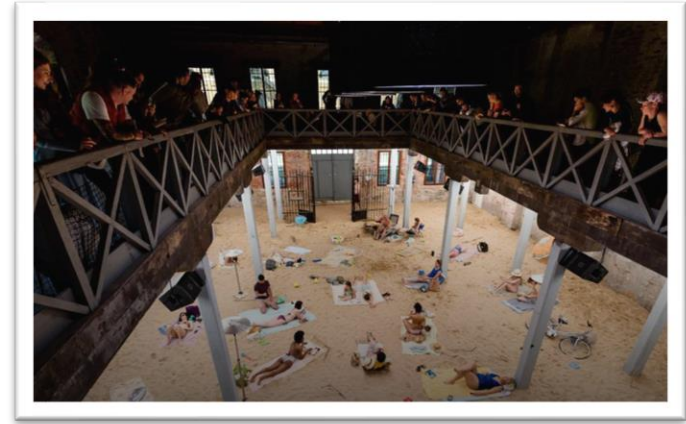
Certains artistes, comme Mandy Barkey, utilisent des déchets plastiques trouvés dans les océans et les plages dans leur travail. La photographe est également connue pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement.

Snowfall On Christmas Island, Commissions, Mandy Barker, 2016

Dans ce contexte, que vont devenir ces joies si simples de se baigner dans l'eau et de profiter de la plage ?

C'est justement la question posée par l'opéra-performance proposé par le pavillon lituanien en 2019 à la Biennale de Venise.

Sun & Sea (Marina), Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte and Rugile Barzdziukaite, 2019

Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte et Rugile Barzdziukaite ont conçu une plage fictive avec une vingtaine de personnes. Les protagonistes sont allongés sur leur serviette, jouent dans le sable, lisent, ou encore s'étalent de la crème solaire.

Les paysages côtiers sont donc très présents dans l'histoire de l'art, et le regard est toujours d'actualité. Les représentations de plages peuvent inspirer les artistes et développer de nombreux thèmes, émotions et questions. Dans le monde de l'art, l'art et la mer sont deux alliés. Ils s'engagent à donner vie aux pensées et aux sentiments de l'artiste.

 Focus :
L'air dans l'art

La personnification :

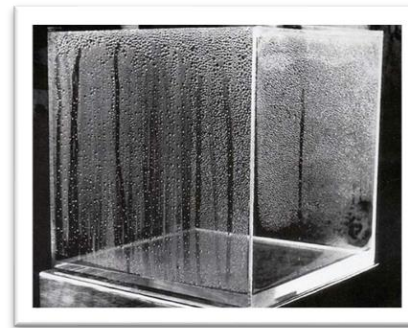
La naissance de Venus, Botticelli, 1484-85

statue dans la cour de l'école nationale de la marine marchande à St Malo

Steam, MORRIS Robert, 1967

La vapeur :

Cube de verre, Hans Haacke

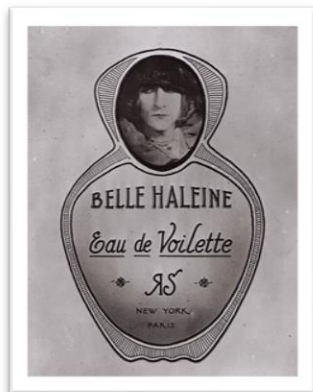

Comment représentez-vous l'invisible dans l'art ? Comment montrer l'immatériel ? Cet élément fait l'objet par Léonard de Vinci, de nombreuses recherches artistiques. Avec constance, il cherchera à percer les mystères des éléments, notamment l'air et l'eau.

L'air a été actif au cours des siècles sous diverses formes, de son expression à sa présentation dans l'art contemporain.

L'haleine :

Eau de voilette, belle haleine,
Marcel Duchamp, 1920

Le vent :

Le coup de vent,
Jean-François Millet, 1875

Tempête en mer,
William Turner, 1842

L'ouragan :

Philippe Charpentier représente une tornade avec la matière en peinture.

Un soudain coup de vent, Hokusai, 1830

Un soudain coup de vent, Jeff Wall, 1975

Otoniel Borda Garzón, lui,
travaille autour des
tornades.

Mobiles,
Calder, 1932

Quelques idées plastiques

Cycle 1

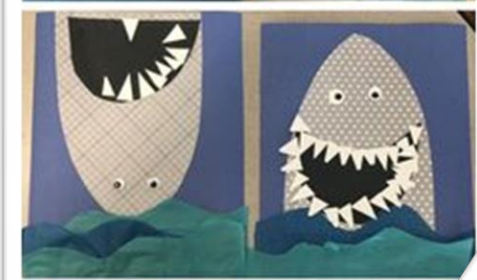
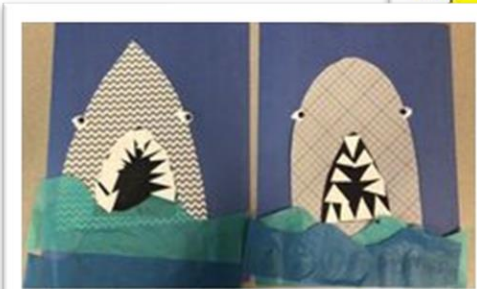
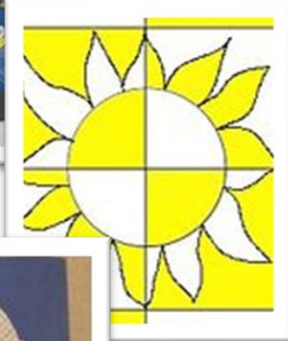

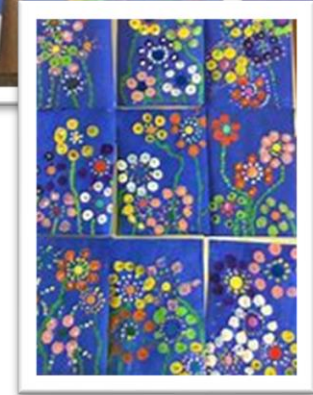
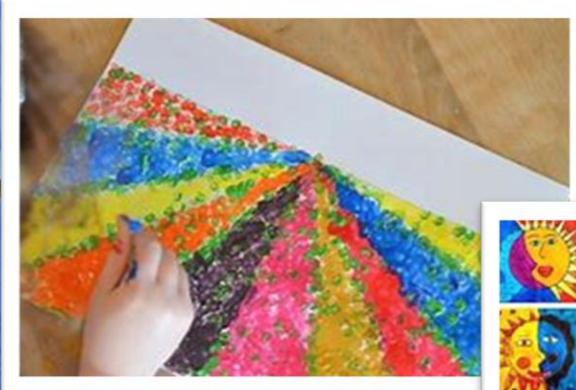
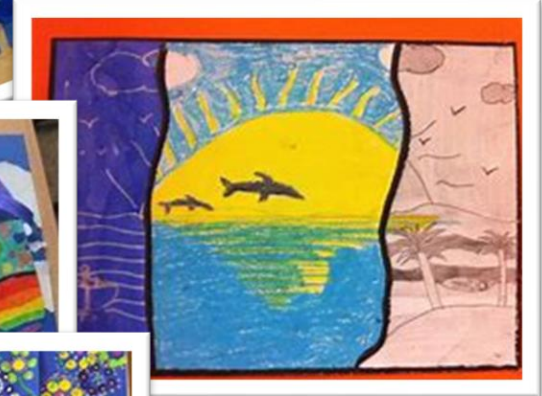

Cycle 2

Cycle 3

