

A b s t r a q u o i

Abstraqoui est une animation conçue pour être réalisée en autonomie. Cette animation vous permettra au travers d'un parcours de présenter quelques œuvres d'art abstrait et le salon de musique de Wassily Kandinsky. Cette visite a pour objectif de saisir certaines des préoccupations soulevées par ces artistes qui ont choisi l'abstraction comme mode d'expression picturale.

Pour cette animation il est nécessaire de se munir :

- De cette fiche-enseignant qui contient le déroulé de l'animation (à imprimer)
- Du livret à distribuer à chaque élève
- De crayons de papier pour que chaque élève puisse dessiner
- Des formes géométriques prédécoupées en plastique
(A retirer au Département éducatif et culturel)

Déroulement de l'animation

Abstraqoui se déroule en trois étapes

1 - Une rapide introduction dans la nef,

pour contextualiser le musée, questionner son rapport ou sa connaissance du lieu.

2 - Découverte des œuvres abstraites.

Pour un parcours classique d'1h30, vous devrez choisir 3 ou 4 œuvres dans la collection et terminer par le salon de musique.

Les œuvres abstraites se situent au rez-de-chaussée et au premier étage, à vous de choisir celles qui vous conviennent.

Compte tenu des changements qui peuvent avoir lieu dans les accrochages, il est préférable de faire un repérage au préalable ou de s'informer de la présence des œuvres dans les salles.

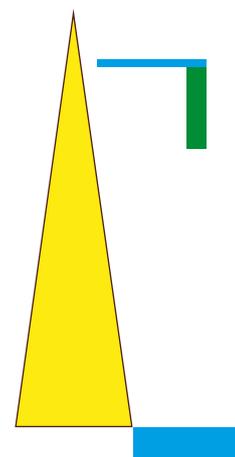
Le temps passé devant chaque œuvre sera décomposé en deux parties :

- Une discussion avec les élèves (description, questionnement)
- Un exercice de dessin à réaliser dans le livret

3 - Découverte du salon de musique

Le salon de musique clôturera l'animation.

Comme pour les œuvres précédemment abordées, l'enseignant entame une discussion suivi de la réalisation d'une grande composition sur quatre pages du carnet.

Art figuratif et art abstrait : l'animation « abstraquoi »

Abordez la différence entre l'art figuratif et l'art abstrait

L'art abstrait est un art qui ne prend pas modèle sur la réalité comme des objets, des animaux ou des personnes. L'œuvre ne montre donc pas de forme naturelle, elle peut s'appuyer sur des formes géométriques. Plusieurs techniques sont utilisées : les variations de couleurs, les oppositions clair-foncé, le mouvement, la composition, les textures. Le geste et l'outil utilisé sont importants aussi pour le résultat. Cet art a été inventé au xxe siècle. C'est l'inverse de l'art figuratif où l'artiste cherche à imiter les formes de la réalité.

Donc l'art abstrait ne représente pas des hommes, des paysages, des objets de la nature.

L'abstraction désigne à la fois une opération qui consiste à isoler par la pensée une ou plusieurs représentation intellectuelle.

Vikidia

Qui ne représente pas le monde visible, sensible (réel ou imaginaire) ; qui utilise la matière, la ligne, la couleur pour elles-mêmes (opposé à figuratif).

Le robert

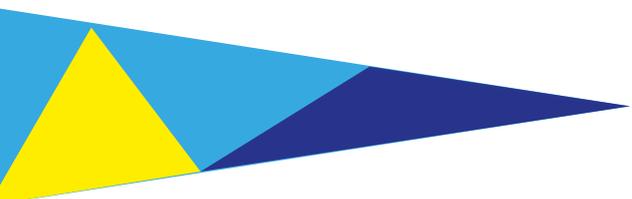

L'art figuratif : représente ce qui nous entoure et tout ce qui peut être nommé précisément
Une table, un nuage un portrait un paysage etc.

L'art abstrait : l'artiste manipule les formes et les couleurs

uniquement pour ce qu'elles sont sans volonté de représentation.

Formes géométriques, couleurs, tâches, monochrome etc. Mais l'art abstrait peut aussi être la tentative de représenter une idée ou de rendre visible quelque chose de perceptible comme le son, le mouvement, les sentiments etc.

1 - Introduction dans la nef du musée :

Cette brève introduction a deux objectifs.

Le premier est de sensibiliser les élèves sur le lieu qui les entoure, de présenter le musée, ses fonctions ainsi que les œuvres qui y sont exposées.

Le second est d'introduire l'animation « Abstraquoi » en abordant la définition de l'art abstrait.

(Il est possible de s'asseoir sur le sol dans la nef.)

Un lieu : le musée d'art moderne et contemporain

Quelques exemples de questions et quelques réponses possibles.

Qui est déjà venu au musée ?

Quelles sont les œuvres dont il se souvient ?

Que signifie art moderne ? art contemporain ?

Le musée couvre deux périodes récentes de l'histoire de l'art, la période dite moderne, de 1870 jusqu'à 1950, et la période contemporaine, de 1950 jusqu'à aujourd'hui.

À quoi sert un musée ?

À se cultiver, à apprendre, à regarder, mais aussi à conserver les objets (ici des œuvres d'art) d'où le titre de « conservateur des musées » pour la personne qui dirige un musée.

Que trouve-t-on dans ce musée ?

Des œuvres d'art : des peintures, des sculptures, de la photographie mais aussi un auditorium, une bibliothèque, un restaurant, etc.

Qu'est ce qu'une œuvre d'art ?

Une création qui peut prendre plusieurs formes, imaginée par un artiste, parfois réalisée par lui, parfois par un ou plusieurs techniciens. Une œuvre d'art s'adresse à ses spectateurs,

2. Devant les œuvres

Pour chacune des œuvres choisies, l'animation se décompose en deux temps : La discussion puis le dessin.

1. La discussion

Devant chaque œuvre choisie, entamer une discussion à partir de questions posées aux élèves.

Questions sur la forme et la matière :

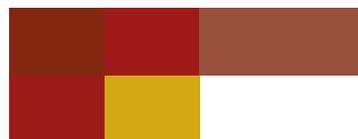
Nommer les formes, essayer de les décrire sans référence à la figuration. Cercle, ligne, zigzag, angle, carré, rectangle triangle, épaisseur, relief, tache, coulure, aplat de peinture (couleur uniforme), etc.
Question sur la matière utilisée (tissus peinture, bois plexiglas) etc.

Questions sur la couleur :

Nommer les couleurs, aborder les couleurs primaires et secondaires, s'interroger sur la sensation dégagée par ces couleurs, l'ambiance (joyeuse, agressive, triste, etc).
De quelle façon l'artiste aborde la couleur, importance donnée ou absence de couleur, présence de blanc, de noir..

Question sur la composition :

Comment sont agencées les éléments les uns par rapport aux autres, symétrie, dissymétrie, équilibre, lignes de composition, rapport de taille entre les éléments, format et dimension de l'œuvre.

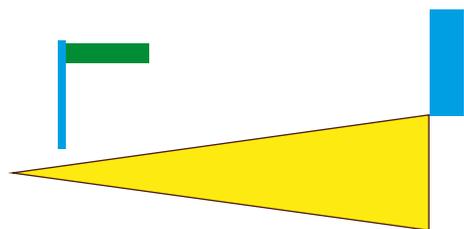

En flashant ce QR code vous pouvez consulter une courte vidéo qui donne un exemple de discussion devant une œuvre.

2. Le dessin

En fonction de l'œuvre présentée, proposez une activité graphique qui permettra d'expérimenter l'abstraction. Vous pouvez choisir parmi les propositions ci-dessous ou ajouter vos propres propositions.

- Dessiner 4 lignes : une joyeuse, une triste, une en colère, une ennuyeuse.
- Fermer les yeux et dessiner les taches lumineuses en mouvement que l'on perçoit les yeux fermés.
- Réalisez une composition (main levée ou à la règle) avec : 5 lignes verticales, 4 horizontales, 2 obliques.
- Lancez une pièce de monnaie, si elle tombe sur pile : tracer une ligne verticale, si elle tombe sur face : tracer une ligne horizontale (les lignes peuvent se chevaucher)
- Choisir un point de vue, et dessiner ce point de vue en ne gardant que les horizontales ou en ne gardant que les verticales.
- Écoutez et représentez le son ambiant en traçant une ligne continue sans lever le crayon (30 secondes ou 1 minute).
- Réalisez une composition (main levée ou à la règle) avec 5 rectangles, 3 triangles, 2 carrés, 1 cercle.
- Réalisez une composition (lignes et formes) qui représente le mouvement.

3. Dans le Salon de musique

1- La discussion

Reprendre les questions abordées précédemment, formes, matières, couleurs et composition. Aborder l'œuvre dans l'idée de Kandinsky, qui tente à travers elle de traduire la musique en formes et en couleurs.

2- le dessin, (à réaliser sur les 2 pages centrale du livret)

Réaliser une composition à l'aide des formes géométriques prédécoupées.

Il faut placer les formes et en tracer le contour.

Ces formes peuvent se superposer, et ainsi créer de nouvelles formes. La composition doit être pensée dans l'espace total des 2 feuilles (formes placées en haut, en bas, sur les cotés, laisser des espaces vides etc).

Il est important de préciser qu'il faut réaliser une composition abstraite, et non un dessin qui représente quelque chose.

annexe

Quelques exemples d'œuvre et de consignes pour le dessin

Theo VAN DOESBURG
Composition en trois panneaux
1927

Composer votre vitrail
avec :

- 3 lignes verticales
- 2 lignes horizontales
- 2 lignes obliques

Daniel BUREN
Peinture aux formes variables
2015

Dessiner une forme libre
l'enfermer dans un cadre carré
ou un rectangle qui touche
les limites de cette forme

Nicolas CHARDON
Etirement gris sur Vichy rose
2002

WILL BAUMEISTER
Schwarze Drachen und Blau
(*Dragons noirs et bleu*)
1950

Dessiner un animal,
transformer le en une forme
abstraite.

Vassily KANDINSKY
Drei Elemente
(*Trois éléments*)
1925

Dessiner une ligne folle,
une ligne en colère,
une ligne fatiguée,
une ligne joyeuse.

František KUPKA
Plans verticaux
1912 - 1913

Sans réfléchir, remplir
la feuille de lignes
verticales
qui se chevauchent
en partant d'en haut
à gauche pour terminer
en bas à droite,
colorier ensuite
une des surfaces créée
par le chevauchement
des lignes.

František Kupka
Espaces animés
1922

Composer un dessin avec une,
deux, ou trois formes différentes,
répétez les formes
en les dessinant de la plus petite
à la plus grande.

Quelques exemples de consignes pour le dessin

À l'aide d'une pièce de monnaie, tirer à pile ou face : pile dessinez un cercle, face dessinez un carré. Répétez plusieurs fois la procédure.

Écoutez le son ambiant : représentez-le à l'aide d'un trait continu. La pointe du crayon ne doit pas décoller de la feuille.

Tracez des petits cercles sur la feuille. Reliez-les avec des lignes droites courbes et ondulées

Se mettre à deux. L'un trace une forme avec le doigt sur le dos de son binôme l'autre dessine ce qu'il perçoit. Intervertir les rôles.

Fermez les yeux, et observer les taches et points qui apparaissent dessinez-les tout en gardant les yeux fermés.

Dessinez des formes géométriques en mouvement.

Choisissez un mot. Faites une composition à partir de ses lettres en faisant varier leur taille et leur orientation.

Tracez une ligne continue qui s'entrecroise sur la surface de la page. Coloriez ensuite quelques formes révélées par ces croisements de ligne.

Le Salon de Musique

Conçu en 1931 par Vassily Kandinsky pour le salon de l'architecture de Berlin, est une de ses réalisations majeures.

Avec pour slogan "Art, Artisanat, une nouvelle unité" l'école du Bauhaus souhaite diffuser au plus grand nombre les principes de réconciliation entre arts mineurs et arts majeurs et de pluridisciplinarité. Kandinsky y enseigne de 1922 à 1933 et réalise deux grandes décorations. La première en 1922 est présentée au salon de la "*Juryfreie Ausstellung*" à Berlin.

Le *Salon de Musique* correspond à la seconde. Exécuté en céramique, il répond au désir d'un environnement habitable possédant des qualités plastiques, harmonieuses et spirituelles, identiques à celles de ses tableaux. Réalisé à la demande de Mies van der Rohe, alors directeur de l'école, il n'est meublé que d'un piano et de sièges en acier tubulaire dessinés par l'architecte lui-même.

Cet ensemble a été refait en 1975 par la galerie Artcurial puis donné par L'Oréal au MAMCS.

(Cartel de l'œuvre)