

Dossier thématique :

Le printemps

Le printemps de Picasso, 1956, huile sur toile, 130 x 195 cm ,
Pompidou

mars 2024

Sommaire

Du côté des *programmes*

Histoire de l'art et *le printemps*

Focus :
le *printemps* en tableau

Focus :
le printemps et *l'impressionnisme*

Focus :
L'oiseau dans l'art

Focus :
La fleur dans l'art

Quelques idées *plastiques*

Quelques idées de *lecture*

Quelques *chansons* et *écoute*

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

L'histoire de l'art et le printemps

Le printemps a toujours été une source d'inspiration majeure pour les artistes à travers l'histoire de l'art. Depuis l'Antiquité jusqu'aux mouvements artistiques modernes, le renouveau de la nature, le réveil des couleurs et la symbolique associée au printemps ont été représentés de différentes manières.

L'antiquité :

Le printemps a souvent été associé à des thèmes de fertilité, de renaissance et de renouveau. Dans la mythologie grecque, par exemple, le printemps est lié aux histoires de Perséphone, déesse de la fertilité, qui retournait à la surface de la terre après avoir passé l'hiver dans les Enfers avec Hadès.

La Renaissance :

Le printemps, Sandro Botticelli, vers 1480, 203 x 314 cm, huile sur bois, Musée des Offices.

A la Renaissance, le printemps est souvent représenté dans des fresques, des peintures et des sculptures. Les artistes de cette période utilisaient le printemps comme un moyen d'exprimer des idéaux de renouveau, de beauté et de perfection. Des œuvres célèbres comme "Le Printemps" de Sandro Botticelli illustrent cette période.

Le cycle des saisons est à l'origine de nombreux mythes et légendes, et 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 Baroque et le Rococo :

Le printemps est souvent représenté dans des scènes pastorales idéalisées, avec des paysages luxuriants, des nymphes et des bergers. Ces représentations mettent alors l'accent sur la joie, la sensualité et la vie champêtre.

Le printemps, François Boucher, 1755, 54 x 72 cm, huile sur bois, New York Art Ressources.

Le Romantisme:

Au 19e siècle, avec l'avènement du mouvement romantique, le printemps est souvent utilisé comme métaphore des émotions humaines. Les artistes romantiques représentent le printemps comme un symbole de renouveau spirituel, de liberté et d'espoir. Des œuvres comme "Le Printemps" d'Eugène Delacroix illustrent cette approche.

Le printemps, Eugène Delacroix, 1856, huile sur bois, Museo de Arte de Sao Paulo .

L' Impressionnisme et post-impressionnisme :

Le printemps est une source d'inspiration majeure pour les artistes impressionnistes. Ils capturent les nuances changeantes de la lumière et de la couleur qui accompagnent le printemps, ainsi que les scènes de la vie quotidienne célébrant cette saison.

L' Art moderne et contemporain :

Dans l'art moderne et contemporain, le printemps continue d'être un thème exploré par de nombreux artistes, mais avec des approches plus variées et souvent abstraites. Certains artistes contemporains utilisent le printemps comme point de départ pour aborder des questions environnementales et sociales.

Dans l'ensemble, le printemps a été un motif récurrent dans l'histoire de l'art, reflétant les préoccupations, les idéaux et les styles artistiques de chaque époque.

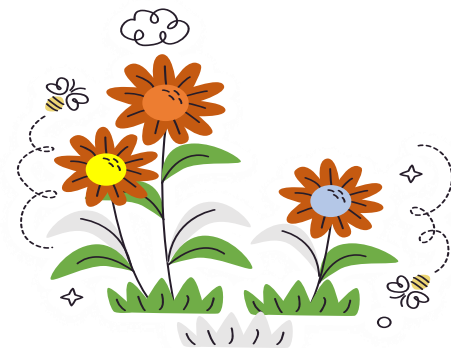
Que ce soit à travers des représentations idéalisées de la nature ou des explorations plus abstraites de ses thèmes, le printemps reste une source d'inspiration intemporelle pour les artistes du monde entier.

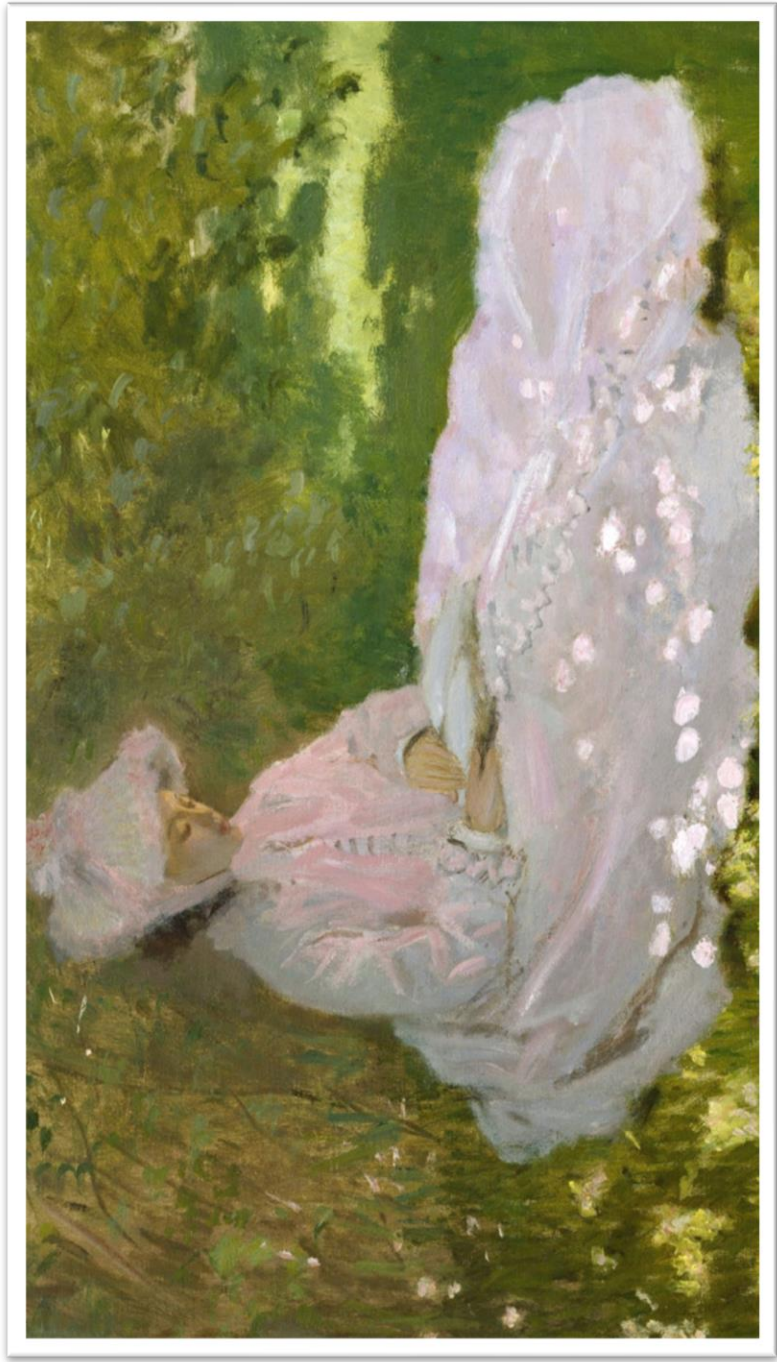

Jardin de campagne, Gustave Klimt, 1905, huile sur bois .

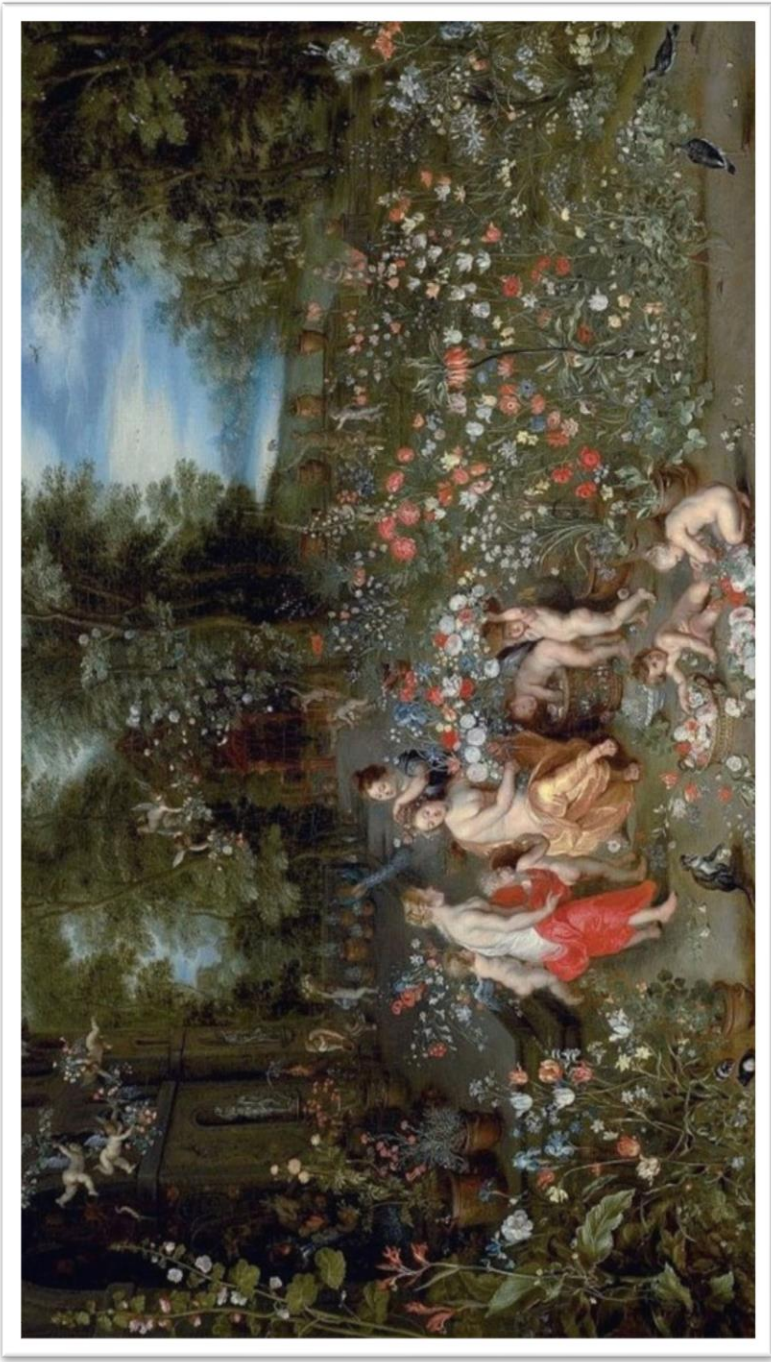

 Focus :
Le printemps
en tableau

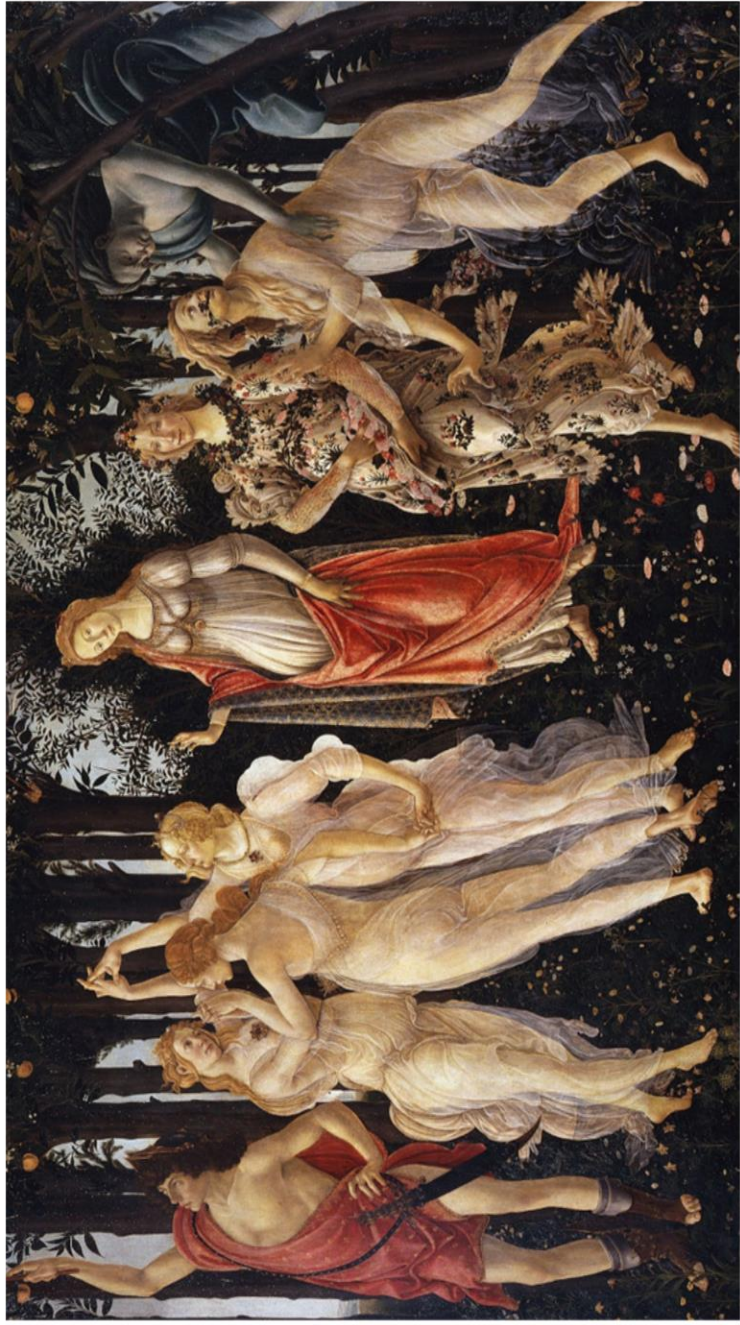

Claude Monet, Le Printemps, 1872, huile sur toile, 50 x 65,50 mm, Walters Art Museum

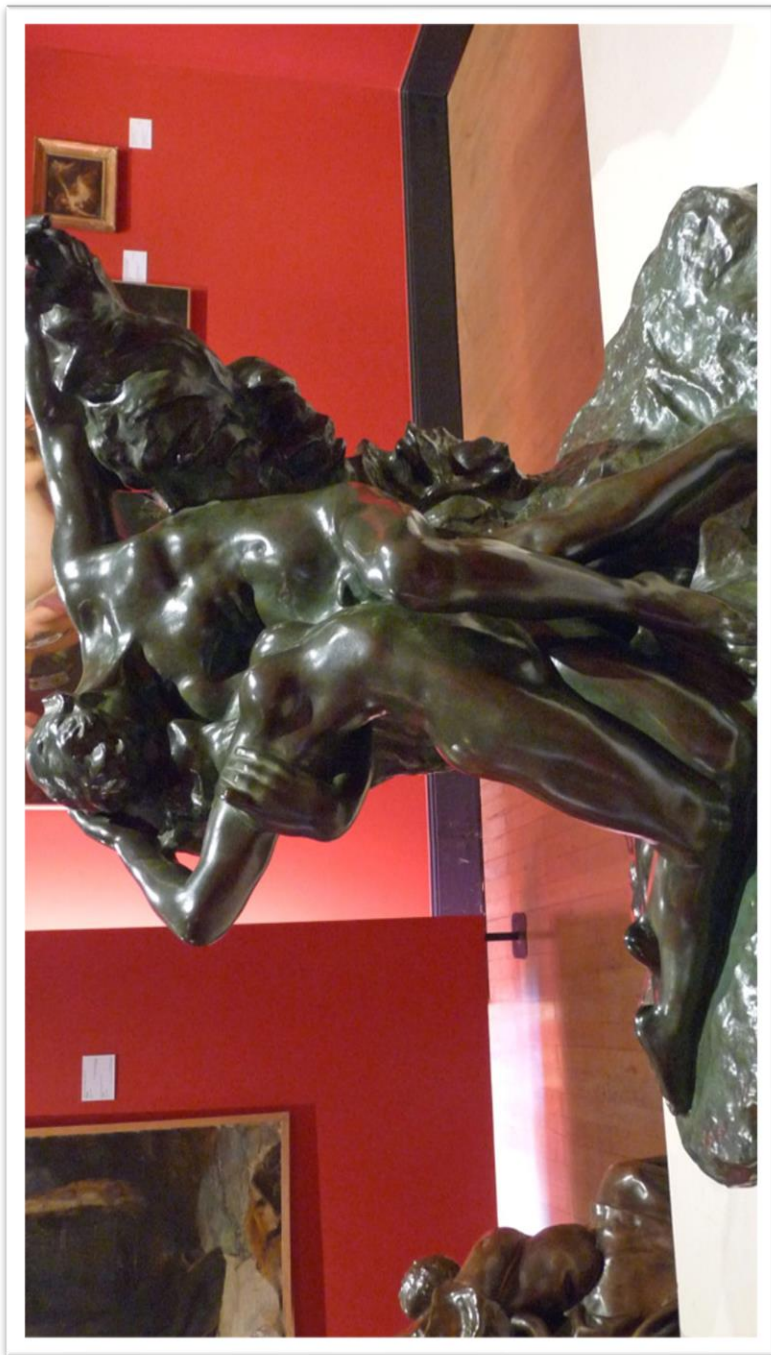
Jan Brueghel le Jeune, Allégorie du printemps, huile sur toile, 97,5 x 144,7 cm, collection privée.

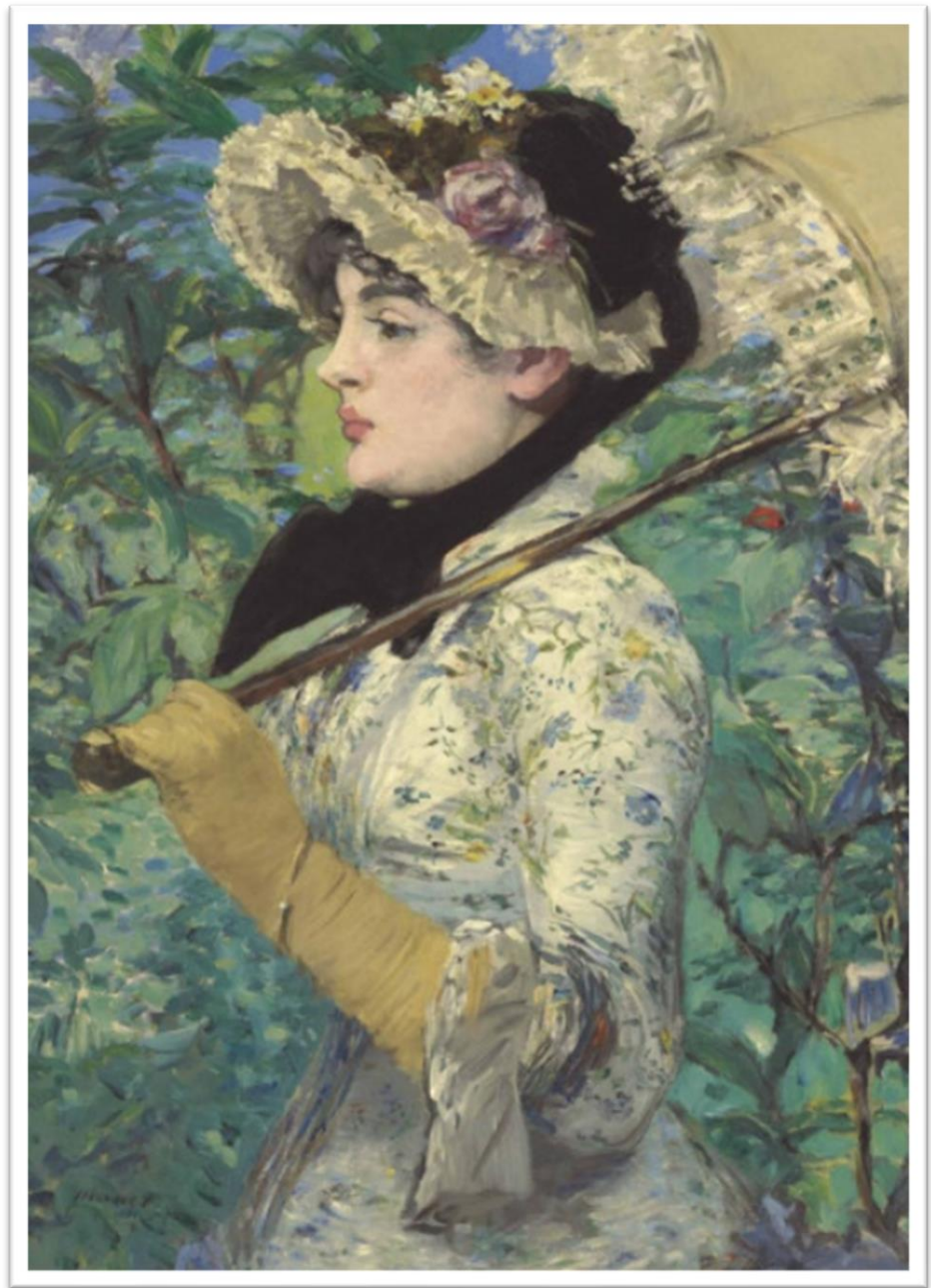
Sandro Botticelli, Le Printemps, 1480, tempera sur bois, 203 x 314 cm, musée des Offices, Florence

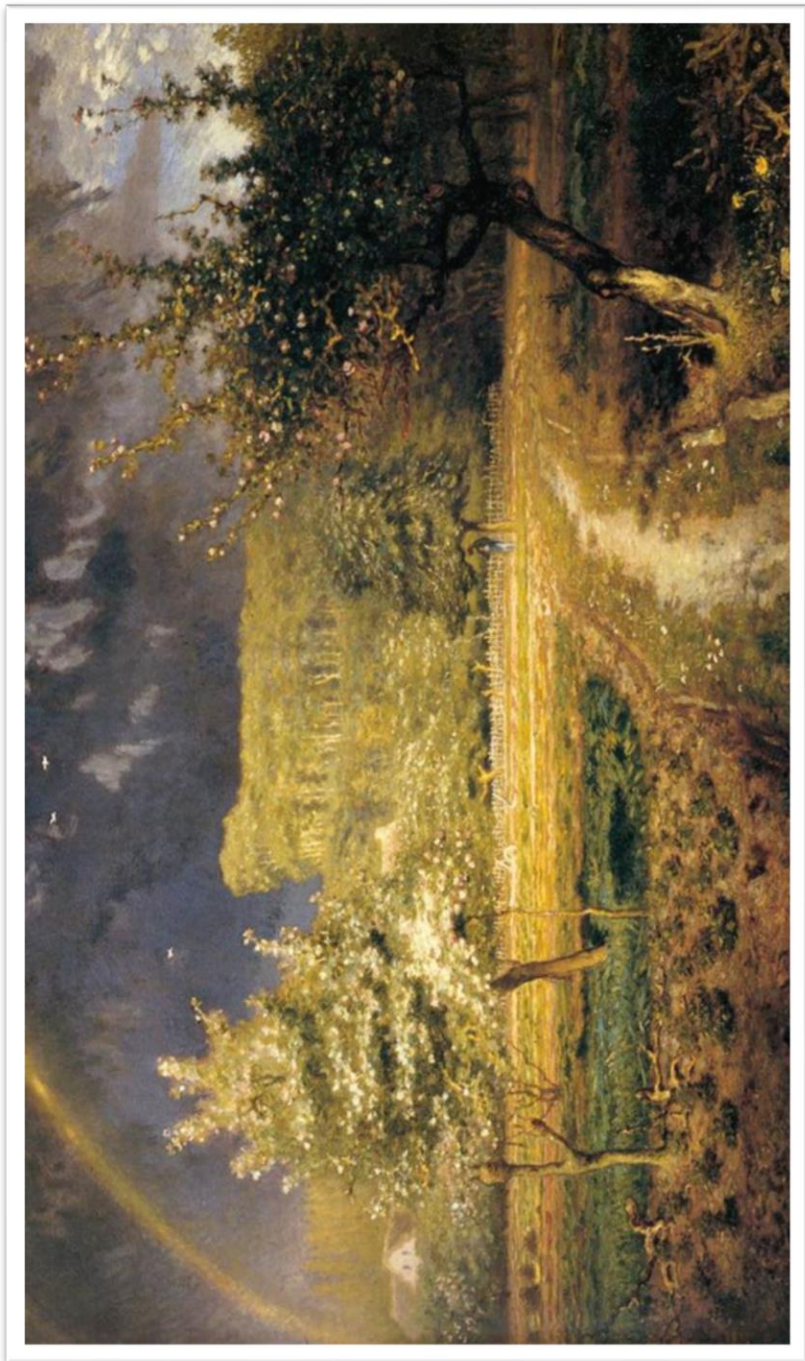
Alfred Sisley, Printemps aux environs de Paris. Pommiers en fleurs, 1879, huile sur toile, 47 x 62 cm, musée Marmottan Monet

Auguste Rodin, L'Éternel Printemps, bronze, Musée barrois

Édouard Manet, Le Printemps, 1881, huile sur toile, 74 x 51,5 cm, Getty Center, Los Angeles

Jean-François Millet, Le Printemps, entre 1868 et 1873, huile sur toile, 86 x 111 cm, musée d'Orsay

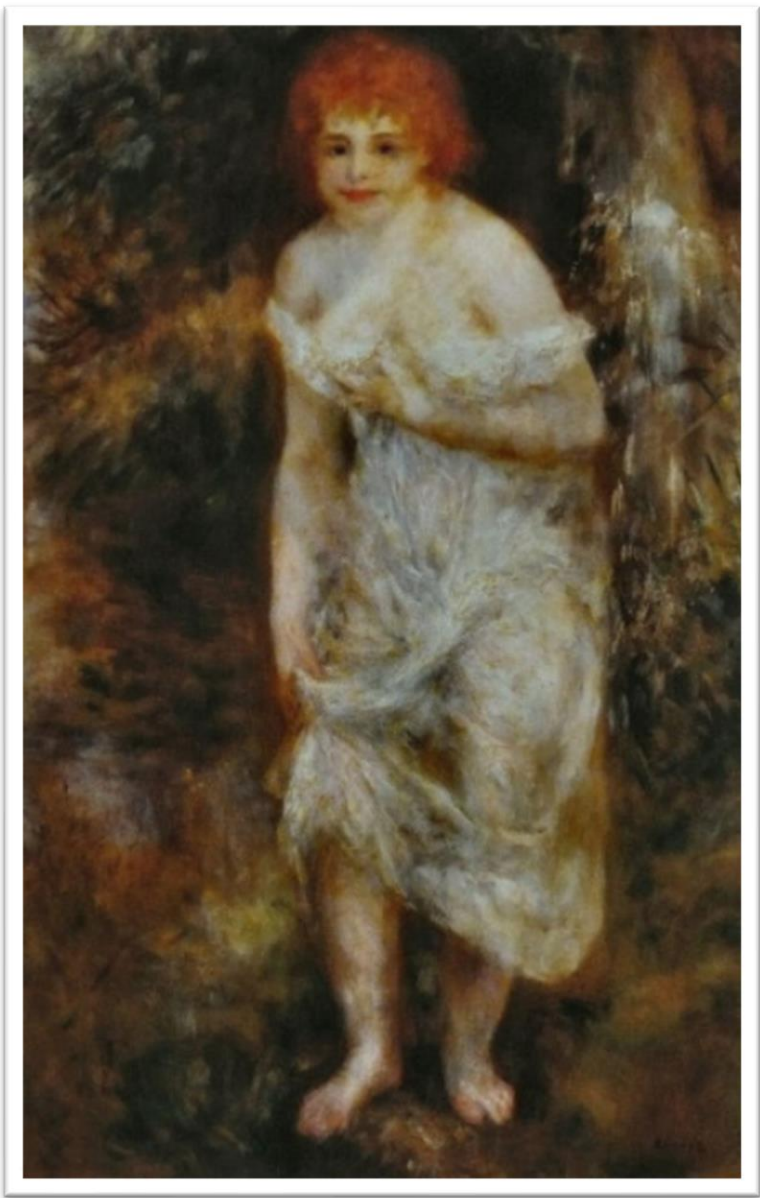
Alfons Mucha, Le Printemps, 1896, huile sur panneau de bois, collection particulière

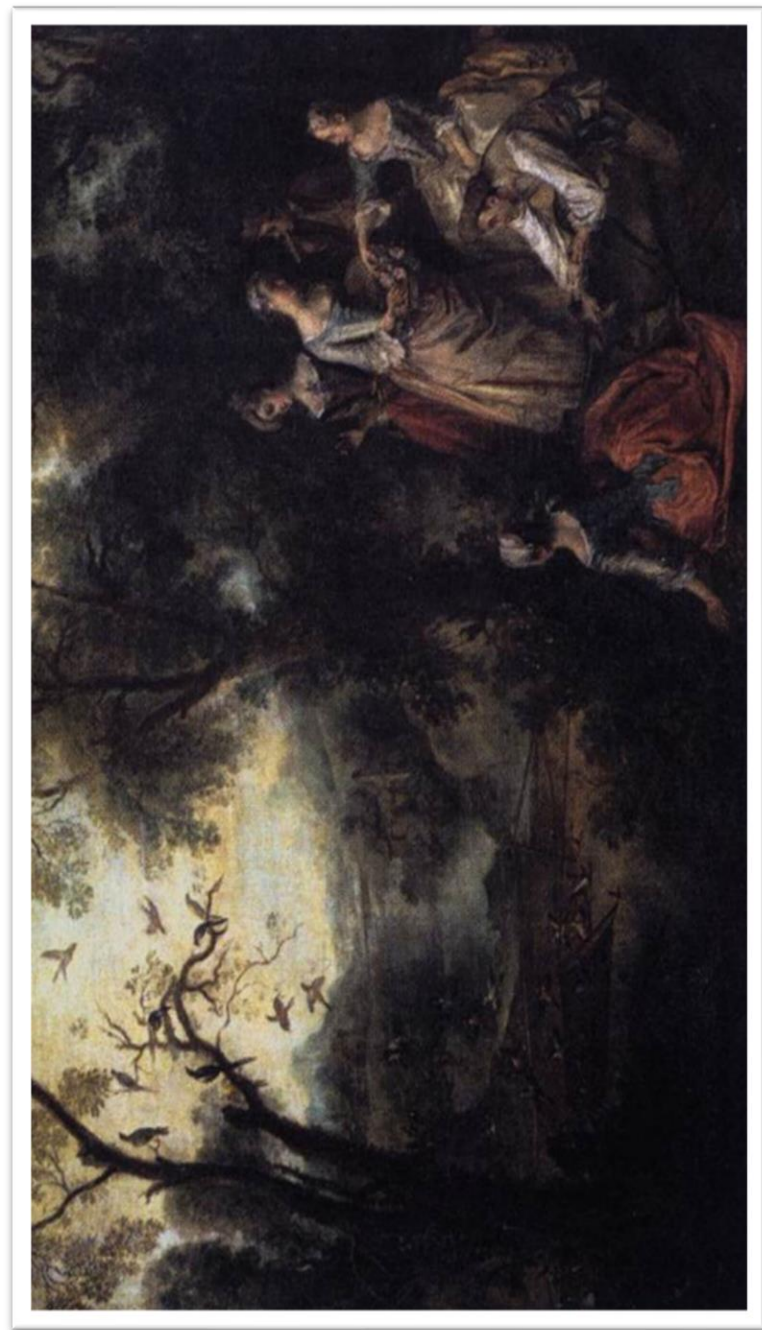
Franz von Stuck, Le Printemps, 1909, huile sur toile, 62,8 x 60,3 cm, musée régional de la Hesse

Giuseppe Arcimboldo, Le Printemps, 1573, huile sur toile, 76 x 64 cm, musée du Louvre

Auguste Renoir, Le Printemps ou La Source, vers 1895, huile sur toile, 65,5 x 55 cm, Fondation Barnes, Philadelphie

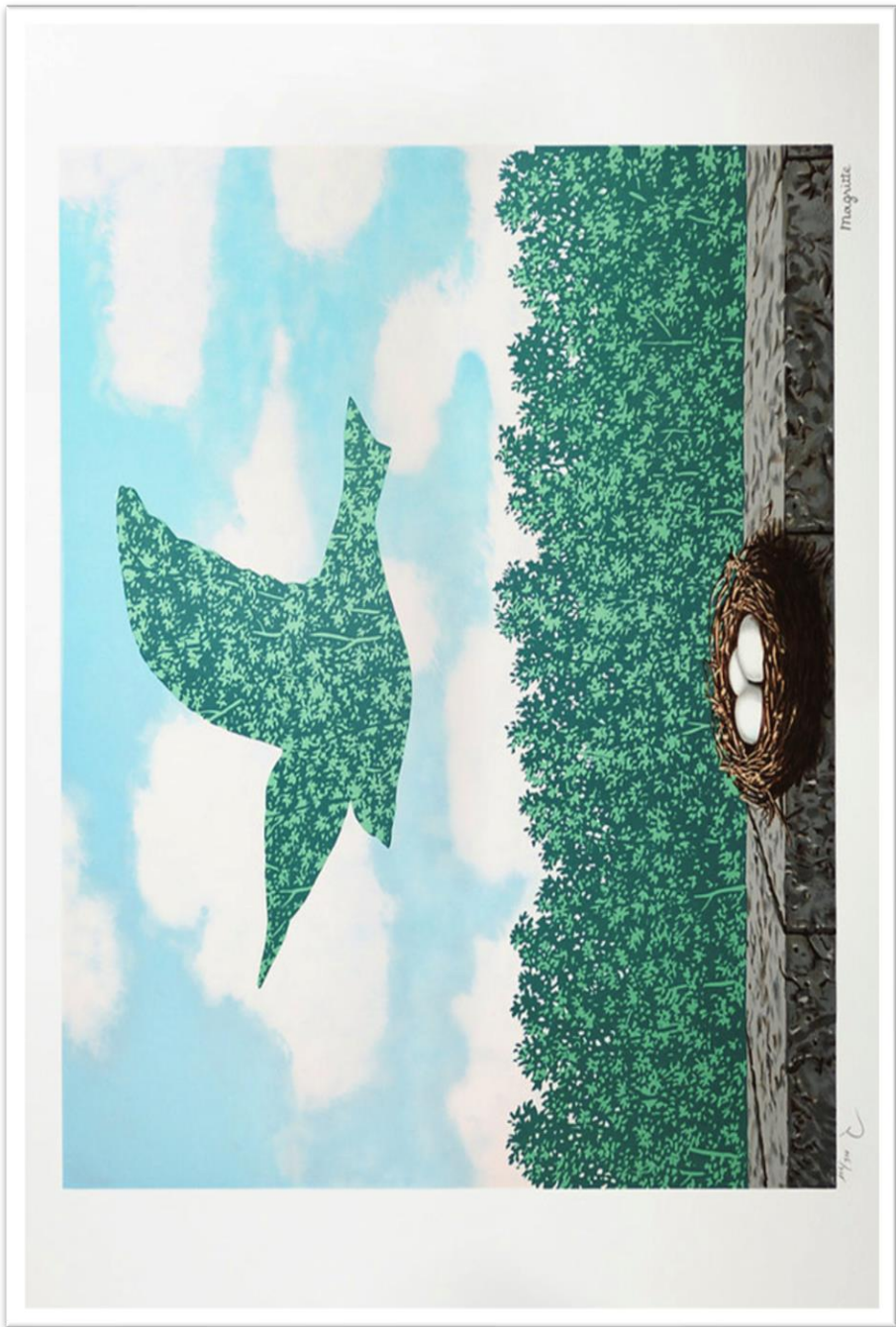
Nicolas Lancret, Le Printemps, 1738, huile sur toile, 69 x 68 cm, Musée du Louvre

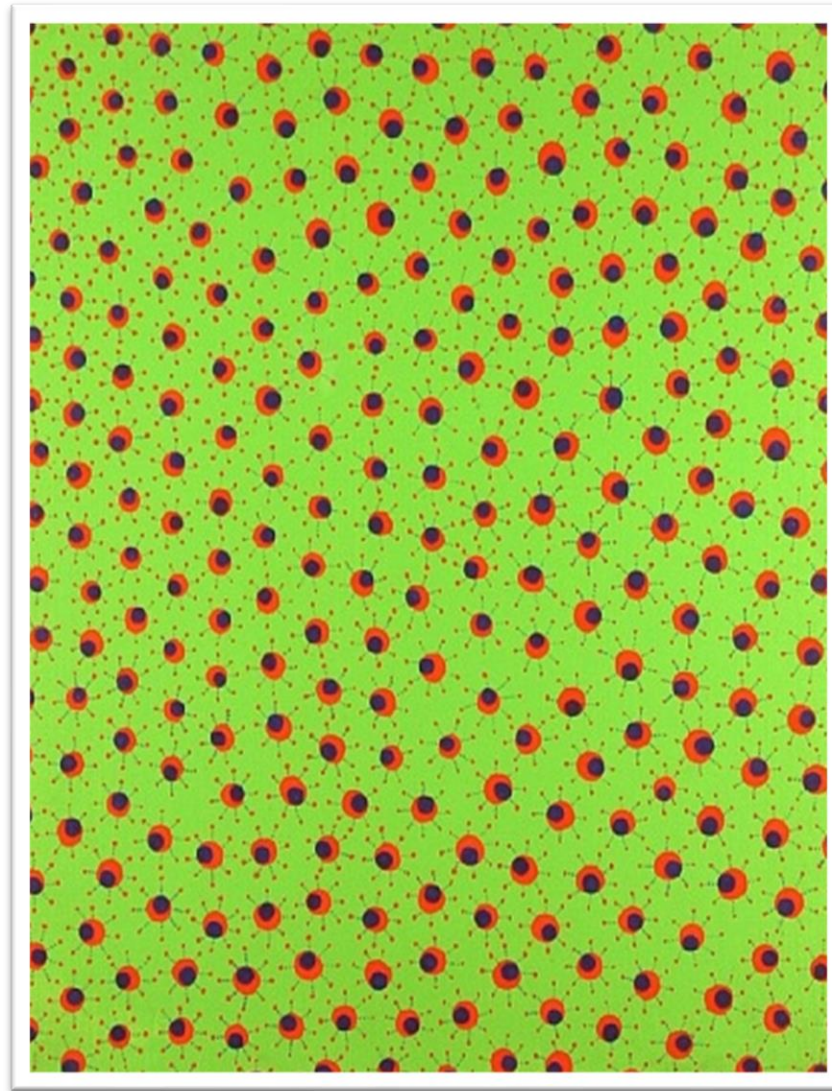
Printemps cosmique 1, František Kupka, 1913- 1914. Huile sur toile. 115 x 125 cm Prague, Národní Galerie v Praze (exposé à Metz)

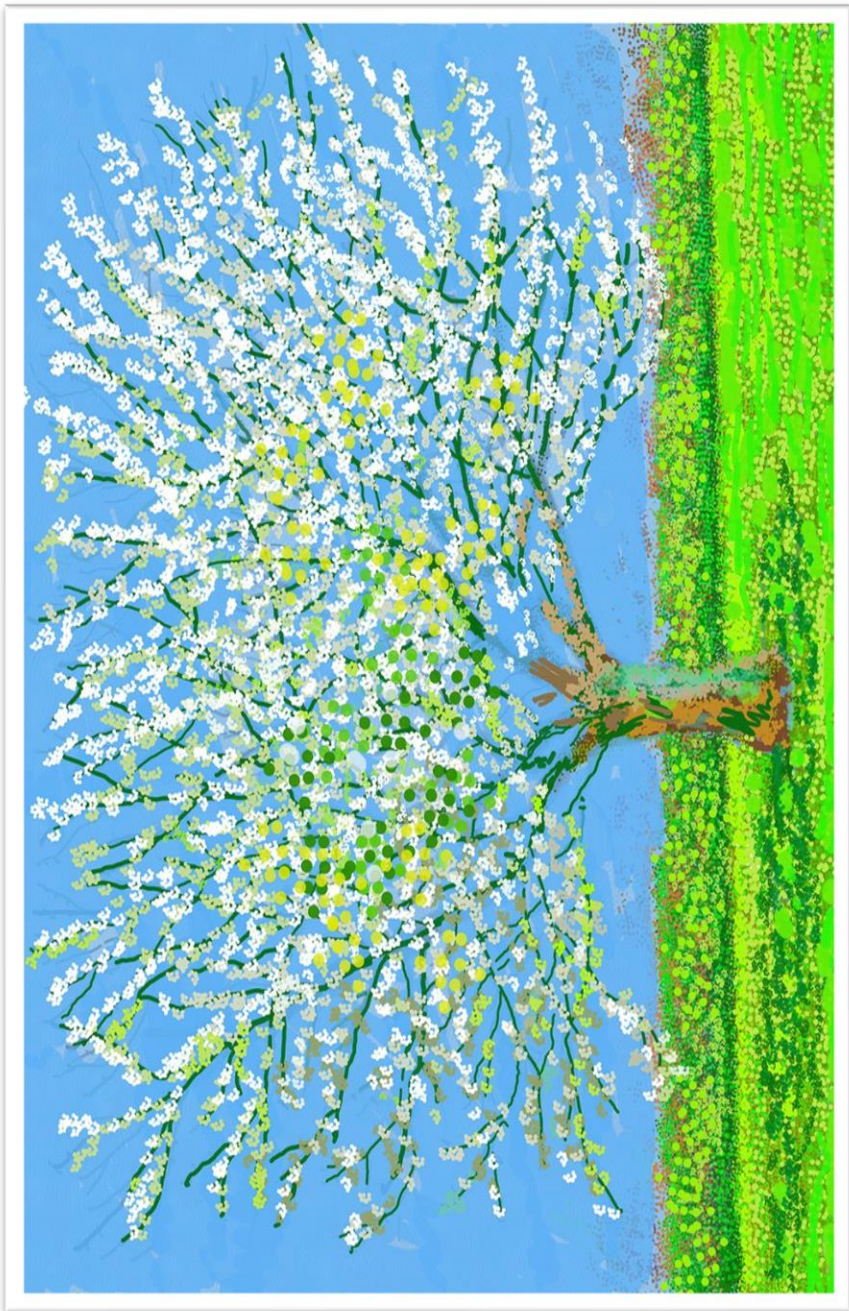
Premiers jours du printemps, Salvador Dalí, 1929 Huile sur toile et collage sur toile. 49.5 x 64 cm, The Dalí Museum, St. Petersburg (Floride)

Le printemps, Robert Magritte, 1965, litographie, 59 x 70 cm, collection privée

Fields in spring, Yayoi Kusama, 1988, acrylique, 45.5 x 38 cm, collection privée

David Hockney, L'arrivée du printemps, Normandie, No. 180, 2020, dessin numérique, Centre Pompidou

Damien Hirst, The Virtues, H9-6 Honour, 2020, lithographie, 119.9 x 96 cm, collection privée

Focus :
le printemps à travers
l'impressionnisme

L'Impressionnisme est un courant de peinture française qui naît dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Le nom de ce mouvement vient du célèbre tableau de Monet « *Impression, soleil levant* »(1872).

Parmi les plus grands impressionnistes, il y a

- Édouard Manet ;
- Claude Monet ;
- Pierre-Auguste Renoir ;
- Edgar Degas ;
- Camille Pissarro ;
- Alfred Sisley...

Ce mouvement artistique aura son apogée entre 1874 et 1886. En effet ces peintres, aux personnalités différentes, n'ont jamais réellement constitué une école. Chacun d'eux avait son style et ses thèmes préférés.

Malgré tout, ils se rejoignent sur la thématique du rejet de la peinture dite officielle et la recherche d'une nouvelle représentation du réel.

Ils auront en commun :

- de peindre en plein air plutôt qu'en atelier ;
- d'éliminer les contours et peindre par touches rapides de couleur sur la toile ;
- de représenter la vie quotidienne et la nature ;
- d'utiliser la division des tons ;
- d'être influencés par la photographie et l'art japonais.

Le printemps, avec ses changements saisonniers, ses couleurs vives et son renouveau de la nature, a été une source d'inspiration majeure pour de nombreux artistes impressionnistes.

Les peintres de ce mouvement étaient fascinés par les variations de lumière et de couleur qui accompagnaient l'arrivée du printemps. Ils ont souvent représenté des scènes de jardins fleuris, de champs verdoyants, de rivières dégelées et d'arbres en fleurs.

Monet, *Printemps*, 1886. Huile sur toile, 64.8 x 80.6 cm.
Cambridge: Fitzwilliam Museum.

Les impressionnistes sont également attirés par les changements dans l'atmosphère et l'ambiance qui accompagnent le printemps. Ils cherchent à capturer la fraîcheur de l'air, la douceur de la lumière et les reflets changeants de la nature en éveil.

Parmi les peintres impressionnistes, plusieurs se sont particulièrement illustrés dans la représentation du printemps.

Claude Monet est connu pour sa capacité à capturer les nuances changeantes de la lumière et de la couleur dans la nature. Ses séries de peintures de jardins et de champs de fleurs, notamment celles de son propre jardin à Giverny, offrent des représentations vibrantes du printemps.

Claude Monet, *Printemps*, 1874, huile, 50 x 65,5 cm, Blatimore

Pierre-Auguste Renoir est également fasciné par les scènes de plein air et la vie quotidienne. Il peint de nombreuses œuvres mettant en scène des jardins en fleurs, des promenades dans la campagne et des rassemblements en plein air, capturant l'atmosphère joyeuse et colorée du printemps.

Renoir, *Printemps à Chatou*, 1875, huile, collection privéev

Pissarro, *Printemps anglais*, 1888, huile, Art Gallery of New South Wales

Camille Pissarro est reconnu pour sa capacité à représenter les changements subtils de saison et de lumière dans ses paysages. Ses peintures de champs cultivés, de vergers et de rivières sont souvent inspirées par les différentes saisons, y compris le printemps avec ses tons frais et lumineux.

Alfred Sisley est un peintre paysagiste dont le travail fut fortement influencé par les effets de la lumière naturelle. Ses tableaux de rivières sinueuses, de chemins boisés et de champs verdoyants reflètent souvent les caractéristiques du printemps, avec une palette de couleurs fraîches et lumineuses.

Berthe Morisot seule femme parmi les peintres impressionnistes, est connue pour ses portraits intimes et ses scènes de la vie quotidienne. Elle a également peint des paysages de jardins et de parcs, capturant la beauté délicate et l'atmosphère sereine du printemps.

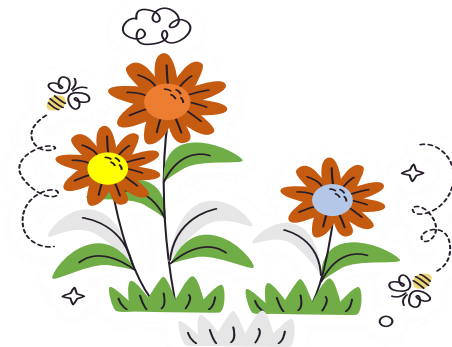

Morisot, *Edma Morisot lisant*, 1867, huile, Cleveland Museum of Art.

Ces artistes impressionnistes ont tous contribué à façonner la représentation du printemps dans l'art, en utilisant leur technique distinctive pour capturer l'essence de cette saison de renouveau et de beauté dans la nature.

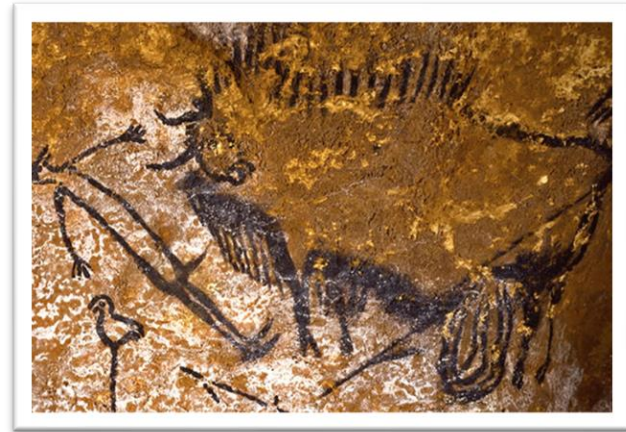

 Focus :
L'oiseau dans l'art

La Préhistoire :

L'homme blessé, (forme, contours)

L'art égyptien :

Illustration d'oiseaux, sur le mur dans le temple d'Hatshepsut, (forme, contour, couleur)

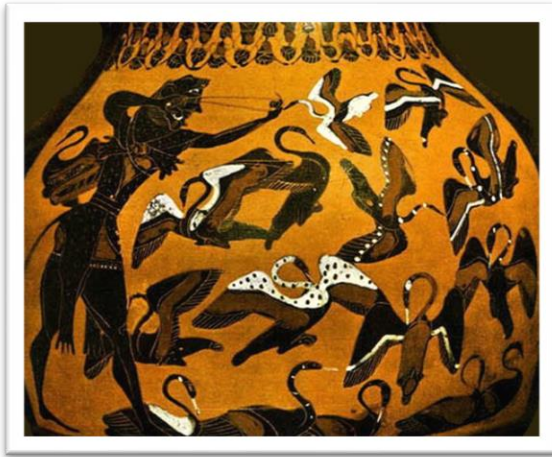

L'oiseau est un sujet très populaire dans l'art. L'oiseau, après avoir été stylisé et reproduit, dévoile de nombreuses facettes dans l'histoire de l'art, jusqu'à son utilisation concrète dans les installations contemporaines.

La représentation des oiseaux aborde de nombreux sujets tels que la forme, la couleur, la matière, le support, les outils, les gestes, les traces, l'assemblage, le mouvement, l'espace, les contours, les masses, la composition...

L'art grec :

Hercule et les oiseaux du lac de Stymphale,, (forme, contour, contraste)

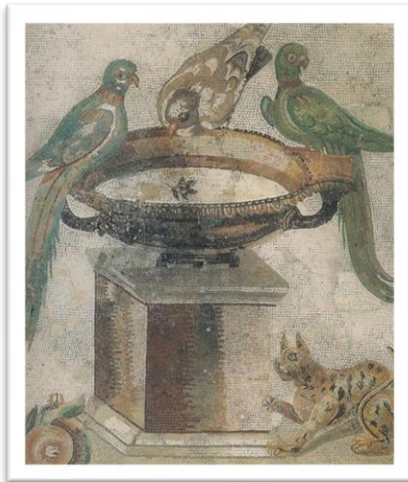
L'art au Moyen-âge :

Le goût : tapisserie de La Dame à la licorne (The Lady and the Unicorn, the taste), vers 1500, Musée de Cluny (style, couleurs, composition)

L'art romain :

mosaïque datant du 1er siècle avant J.C, (forme, contour, détails)

La Renaissance :

La colombe incarne dans les peintures de baptême du Christ le Saint Esprit. (forme, couleur, composition, espace) Piero della Francesca, 1450

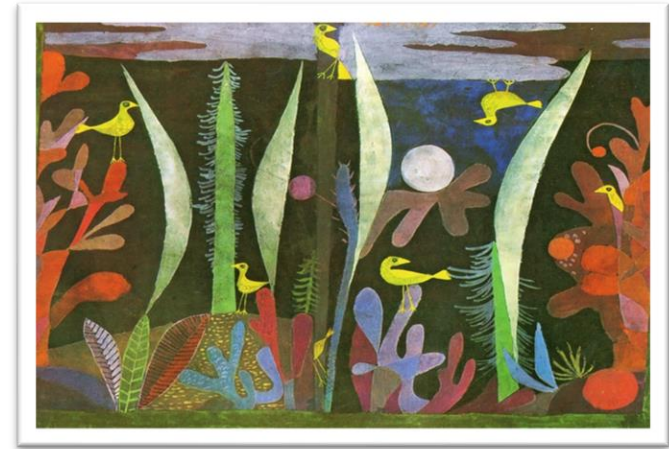
Le XVIIème siècle :

Concert des oiseaux de Frans Snyders (Via Museo del Prado) 1629, (composition, couleurs, détails)

Le XXème siècle :

Klee Paul, Paysage aux oiseaux jaunes, 1923, Aquarelle sur fond noir, 35 (style, forme, couleurs)

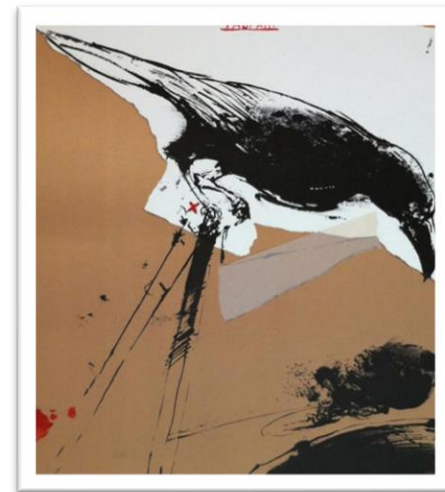
Le XVIIIème siècle :

l'Histoire Naturelle des Oiseaux de Buffon, fin XVIIIe siècle

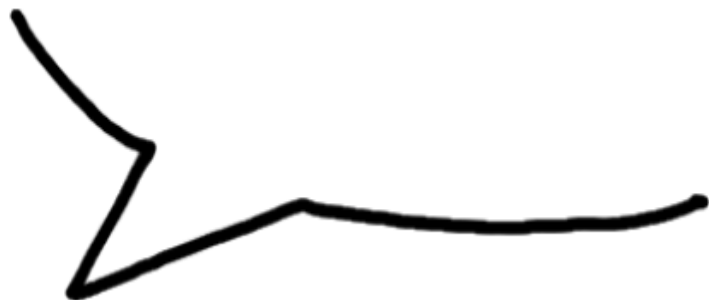
Le XXIème siècle :

Vladimir Velickovic, Corbeau, 2008, (trace, geste, contraste, collage, mouvement)

 Focus :
La fleur dans l'art

L' Art antique :

Les fleurs sont souvent associées à des divinités ou des symboles religieux. Les fresques, les mosaïques et les sculptures de cette période représentaient souvent des guirlandes de fleurs dans des scènes mythologiques ou des offrandes faites aux dieux.

L'Art médiéval :

Au Moyen Âge, les fleurs sont souvent utilisées dans l'art religieux pour symboliser des concepts tels que la pureté, la vie éternelle ou la résurrection.

Les enluminures des manuscrits médiévaux, les vitraux des églises et les tapisseries médiévales sont souvent ornés de motifs floraux symboliques.

La Renaissance :

Arcimboldo, *Le printemps*,
1573, huile,
76 x 63,5 cm, Louvre.

Pendant la Renaissance européenne, la représentation de la fleur dans l'art se développe avec l'intérêt renouvelé pour la nature et l'observation scientifique.

Les peintres de cette période commencent à représenter des natures mortes détaillées mettant en vedette des bouquets de fleurs, souvent avec des significations symboliques associées à chaque type de fleur.

La fleur est depuis toujours présente autour de nous et dans les représentations de chaque époque. Chaque culture a sa manière de la représenter.

Présente depuis le début de notre ère, c'est au moment de l'impressionnisme que la fleur s'affirme davantage. Son passé de nature morte où elle apparaissait comme une réalité de la beauté est désormais dépassé ; elle évolue en tant que surface de projection et laisse à l'artiste une totale expression de sa réalité.

Le Baroque et le Rococo :

Au cours des périodes baroque et rococo, les fleurs sont souvent utilisées comme motifs décoratifs dans l'art de l'ameublement, de la mode et de l'architecture. Les peintres baroques comme le Caravage ont également incorporé des fleurs dans leurs compositions pour ajouter de la richesse visuelle et des contrastes de lumière.

Caravage, *Le Joueur de luth (détail)*, 1595-1596, huile sur toile, 94 x 119 cm, The State Hermitage Museum

L' Art moderne :

Au 19e siècle, avec l'avènement de l'impressionnisme et du post-impressionnisme, la représentation de la fleur dans l'art est devenue plus libre et expressive. Les artistes comme Claude Monet, Vincent van Gogh et Georgia O'Keeffe ont exploré la forme, la couleur et la texture des fleurs d'une manière nouvelle et innovante.

Van Gogh, *Les tournesols*, 1887-1889, huile sur toile, 95 x 73 cm, Musée Van Gogh

L' Art contemporain :

Dans l'art contemporain, la représentation de la fleur peut prendre des formes variées, allant de la photographie et de la peinture traditionnelle à des installations multimédias et des sculptures conceptuelles. Les artistes contemporains explorent souvent les thèmes de la nature, de la beauté et de la fragilité à travers la représentation de la fleur.

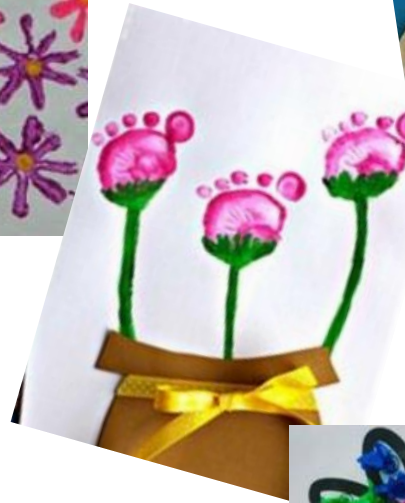
Andy Warhol, *Flowers*, 1964, Musée Ludwig à Cologne

Dans l'ensemble, la fleur a été un motif omniprésent dans l'histoire de l'art, symbolisant diverses significations culturelles, religieuses et esthétiques à travers les époques.

Quelques idées plastiques

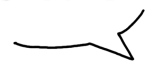
Cycle 1

Cycles 2 & 3

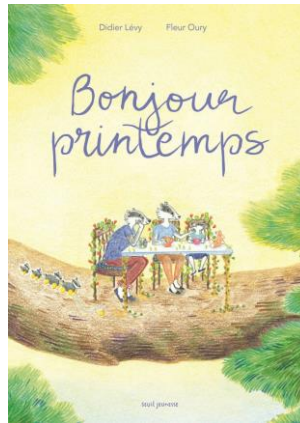

Quelques lectures

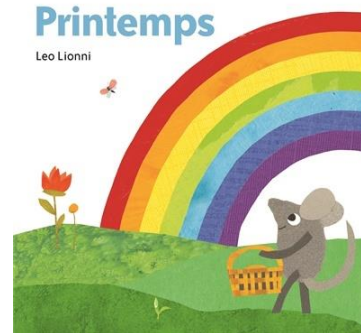

C'est le printemps, petit ours! par Elli Woodllard et Briony May Smith (Gallimard jeunesse)

Bonjour printemps par Didier Lévy et Fleur Oury (Seuil jeunesse)

Printemps par Leo Lionni (École des loisirs)

Voilà le printemps par Pauline Kalioujny (Seuil jeunesse)

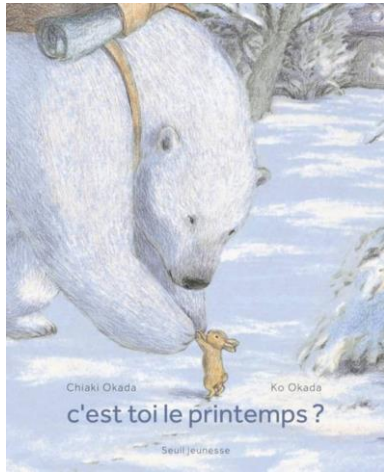
Devine combien je t'aime au printemps par Sam McBratney (École des loisirs)

3 histoires de printemps Bénédicte Guettier, Ruth Brown, Hiawyn Oram et Susan Varley (Gallimard Jeunesse)

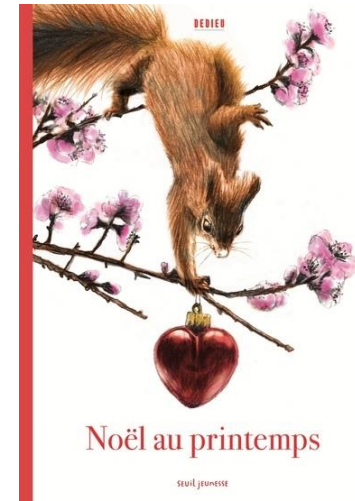
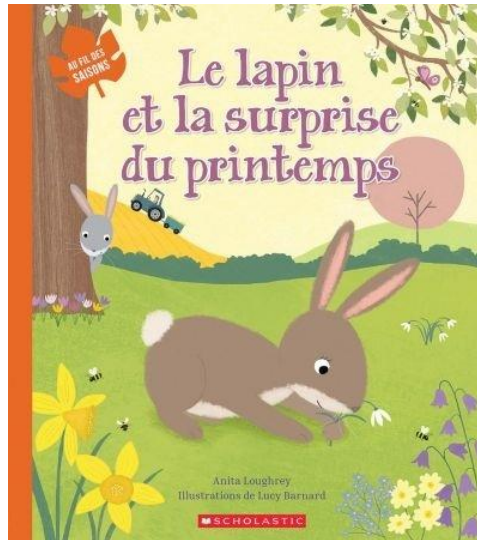
La surprise du printemps par Gallimard Jeunesse

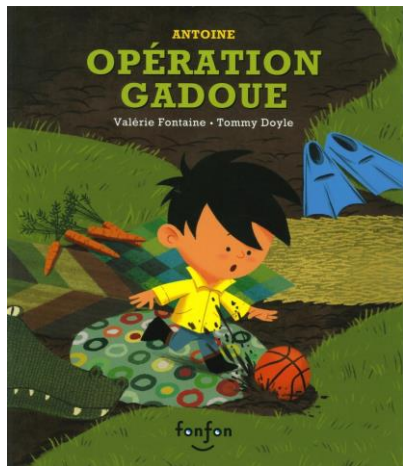

C'est toi le printemps? par Ko Okada et Chiaki Okada (Seuil)

Le lapin et la surprise du printemps par Anita Loughrey et Lucy Barnard Éditeur (Scholastic)

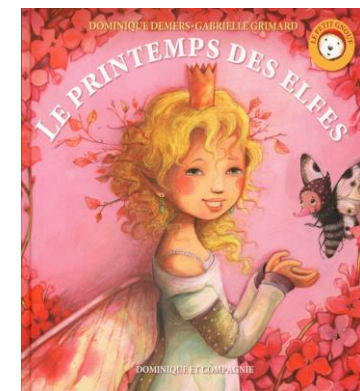

Noël au printemps par Thierry Dedieu (Seuil)

Opération gadoue par Valérie Fontaine et Tommy Doyle (Fonfon)

Mystère du printemps par Rhéa Dufresne et Philippe Béha (Les 400 coups)

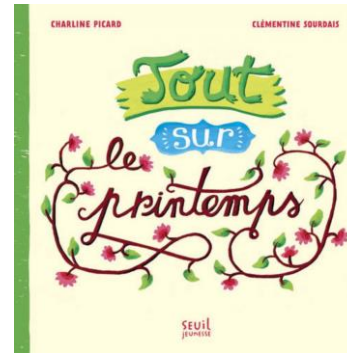
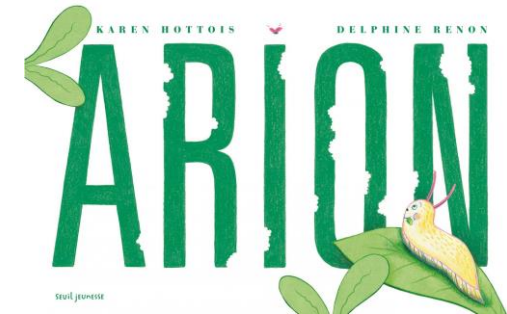

Le printemps des Elfes par Dominique Demers et Gabrielle Grimars (Dominique et Compagnie)

L'écureuil et le printemps par
Sebastien Meschenmoser
(Minedition)

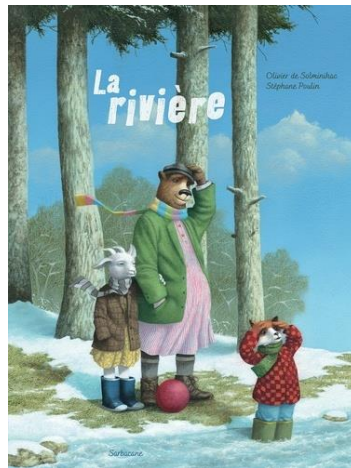

Arion par Karen Hottois et Delphine Renon (Seuil)

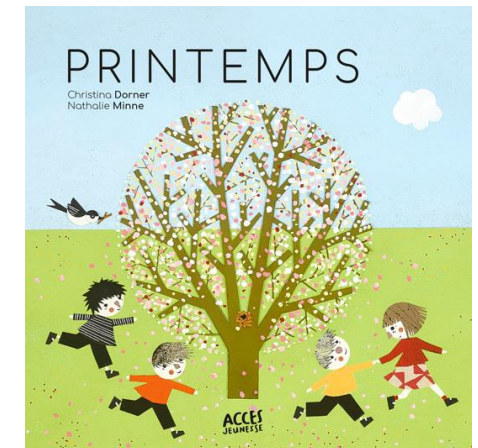

Tout sur le printemps Charline
Picard et Clémentine Sourdis
(Seuil jeunesse)

Voilà le printemps
De Pauline Kalioujny

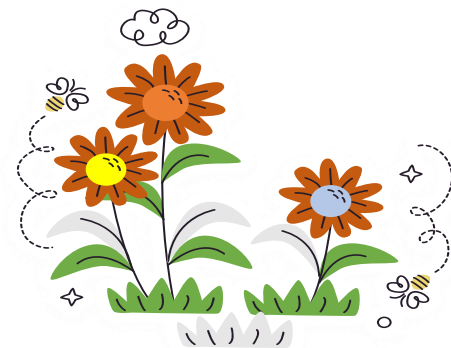
La rivière par Olivier de
Solminihac et Stéphane Poulin
(Sarbacane)

Printemps de Christina Dorner

Quelques chansons et écoutes

Cycle 1
Histoire à suivre de C. Roy

Cycle 3
Le printemps de M. Fugain

Cycle 1/2
C'est le printemps qui revient
de Michel Agneray

Cycle 2/3
C'est le printemps de Math&Léo

Cycle 1/2
C'est le printemps comptine
chantée

Cycle 1/2
C'est le printemps des Versini

Cycle 1/2
La chanson printemps

Cycle 2/3
Le printemps nouveau de J. Naty-Boyer

Cycle 2/3
Giboulée de Jean Humenry

Cycle 1/2
Le printemps et le roi de P.Chène

Cycle 1/2
C'est le printemps d'H. Dès

Cycle 2/3
Le soleil de G. Gerardier

Cycle 3
Fleurs de Mannick

Cycle 1/2
Un bel arc en ciel des Versini

Cycle 3
Le grand nettoyage du printemps des enfantastiques