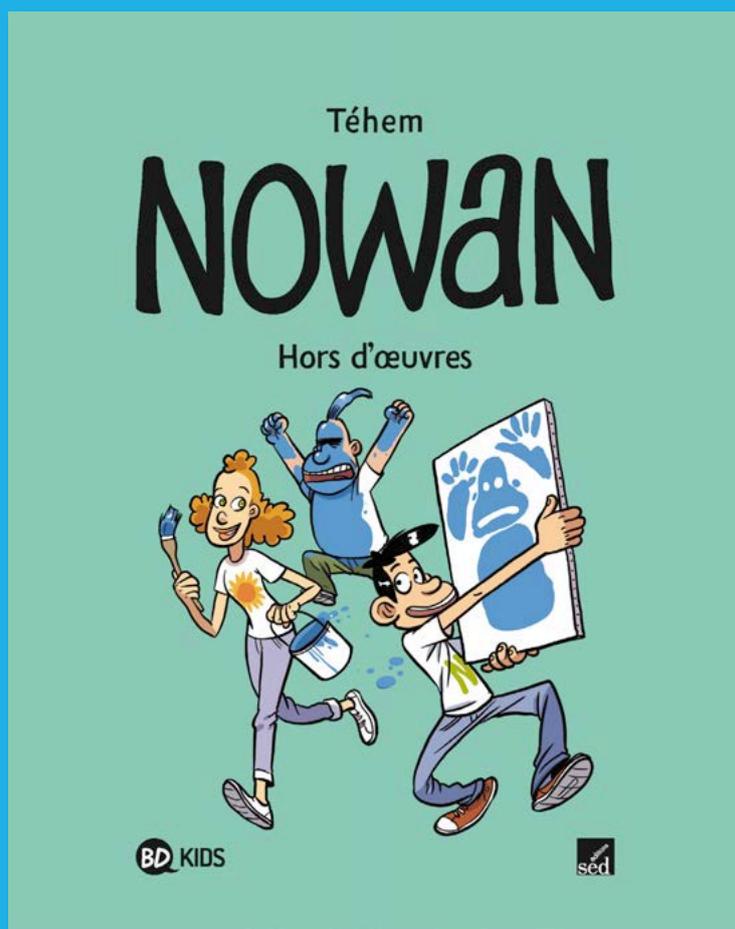
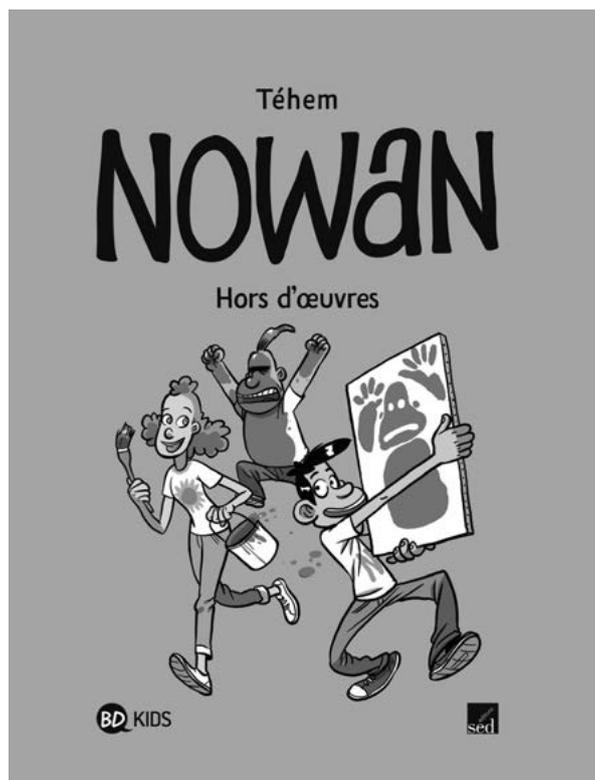

Bouillon de Lecture

Bouillon de Lecture

Coordinatrice et auteure

Marielle Gastellier-Massias

Docteure ès lettres, professeure en ESPE

Auteure

Yvette Schroeder

Conseillère pédagogique en arts plastiques

éditions
sed

Avant-propos

La collection « Bouillon de lecture » propose une gamme très riche d'œuvres complètes de littérature de jeunesse destinées à des élèves du CE2 au CM2, avec des romans historiques, d'aventure, policiers, des pièces de théâtre, des bandes dessinées ou des récits variés. Pour chaque niveau, elle se compose de deux outils complémentaires : le texte original et le fichier ressources.

La collection s'agrandit avec une bande dessinée destinée aux élèves de CE2, *Nowan, Hors d'oeuvres*, écrite et illustrée par l'auteur contemporain Téhem. L'album présente six histoires complètes qui introduisent, de manière humoristique, les caractéristiques de différents artistes. L'objectif de ce « Bouillon de lecture » est de sensibiliser les élèves à l'histoire de l'art à travers l'humour.

Ce fichier ressources se divise en plusieurs parties :

1. Les fiches enseignant sont des outils destinés au maître. Elles suggèrent un accompagnement de la lecture et proposent des activités de prolongement dans différents domaines (arts plastiques, questionner le monde, éducation musicale, français, etc.).

2. Les fiches élève permettent l'étude détaillée et progressive de la bande dessinée. Elles se structurent de la façon suivante :

Les fiches « Au fil des textes et des images », organisées en quatre rubriques :

- **Tour d'horizon** : compréhension générale de la bande dessinée ;
- **À propos des images** : analyse et rôle de l'illustration par rapport au texte ;
- **Des mots à apprivoiser** : étude du vocabulaire ;
- **Vers l'écrit** : initiation à l'écriture échelonnée et variée à partir de la bande dessinée.

Les fiches « Lexique et vocabulaire », qui reviennent sur des expressions et proverbes rencontrés dans la bande dessinée.

3. Les fiches « En savoir plus » sont des fiches documentaires sur les artistes et les œuvres rencontrés dans la bande dessinée. Elles renseignent les élèves à partir de la lecture de documents textuels, accompagnés d'une iconographie riche et diversifiée. Elles sollicitent leur curiosité et les incitent à des recherches complémentaires. **Les fiches « En bref »** permettent la remobilisation des thématiques étudiées.

4. Les corrigés de l'ensemble des fiches.

5. Les fiches annexes sont à exploiter librement, en complément.

6. La reproduction des œuvres analysées, en couleurs et au format A4.

Sommaire

FICHES ENSEIGNANT

Présentation de l'œuvre	6
① La couverture et l'objet-livre	7
② Épisode 1 - Arcimboldo	8
③ Épisode 2 - Banksy	10
④ Épisode 3 - Jackson Pollock	12
⑤ Épisode 4 - Hokusai	14
⑥ Épisode 5 - Vincent Van Gogh	16
⑦ Épisode 6 - Salvador Dalí	18
⑧ L'art dans la collection « Nowan »	20

FICHES ÉLÈVE

Au fil des textes et des images

① La couverture et l'objet-livre	22
② Épisode 1 - Arcimboldo	24
③ Épisode 2 - Banksy	26
④ Épisode 3 - Jackson Pollock	28
⑤ Épisode 4 - Hokusai	30
⑥ Épisode 5 - Vincent Van Gogh	32
⑦ Épisode 6 - Salvador Dalí	34
⑧ L'art dans la collection « Nowan »	36

Lexique et vocabulaire

Les mots pour le dire	38
La boîte à expressions	39

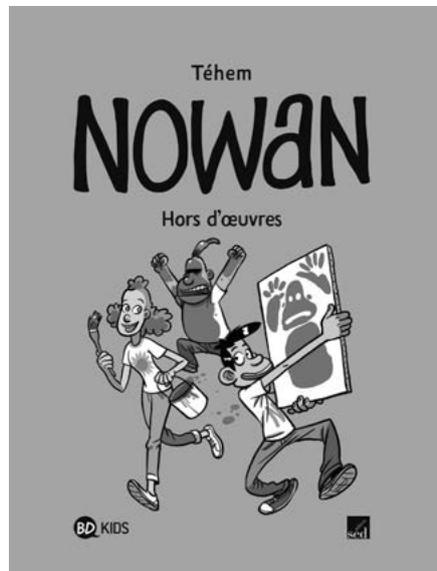
EN SAVOIR PLUS

① Arcimboldo	40
② Banksy	43
③ Jackson Pollock	46
④ Hokusai	49
⑤ Vincent Van Gogh	52
⑥ Salvador Dalí	55

CORRIGÉS	58
-----------------------	----

ANNEXES

Le vocabulaire spécifique de la bande dessinée	64
Mon premier dictionnaire d'art	65
Les métiers de Nowan	67
Panorama artistique	68
Les œuvres des artistes de la B.D.	70

Analyse de la couverture

La couverture d'un ouvrage est porteuse d'éléments qui renseignent le lecteur sur le nom de l'auteur, de l'illustrateur, du genre proposé, *etc.* Outre l'étude de la couverture et de la quatrième de couverture, nous proposons de lire les pages de titre illustrées qui continuent le rôle de mise en appétence alloué à la couverture de l'ouvrage, et plus particulièrement de la bande dessinée.

Exploitation en classe

Au préalable, l'enseignant(e) aura écrit au tableau les termes « Nowan » et « Hors d'œuvres ». Il demandera aux élèves de prononcer à mi-voix ou à l'aide d'un chuchoteur le nom propre et d'émettre des hypothèses sur la signification de ce nom. Puis, il énoncera à son tour le nom Nowan et demandera aux élèves si ce terme les fait penser à des mots appris en anglais, et éventuellement, ce que signifient *no* et *one* lorsqu'ils sont associés (« personne », une autre manière de dire *nobody*). L'enseignant(e) pourra alors mener un débat interprétatif : pourquoi l'auteur a-t-il choisi d'appeler son personnage principal « personne » ?

Puis, il interrogera les élèves sur la signification du groupe nominal *Hors d'œuvres*. Certains sauront peut-être que le sens courant de « hors d'œuvres » renvoie aux entrées froides consommées avant le plat principal. Ensuite, l'enseignant(e) distribuera aux élèves le recueil et les invitera à observer la couverture dans son ensemble et à lire le résumé de la bande dessinée sur la quatrième de couverture.

Par binômes, on demandera aux élèves de repérer le mot « œuvres » et d'émettre une hypothèse quant à la signification du titre. De même, on les interrogera sur le point commun aux artistes cités (ils sont peintres).

Enfin, on demandera aux élèves s'ils ont déjà lu une ou plusieurs bandes dessinées et de citer les titres lus. On les écrira au tableau et, si la bibliothèque de la classe comporte certains titres donnés, on les présentera à la classe. On interrogera les élèves sur les spécificités de la bande dessinée (une suite de dessins réalisés sous forme de cases, une quasi absence de textes, hormis les dialogues insérés dans des bulles, *etc.*). Puis, on leur posera la question concernant *Nowan, Hors d'œuvres* : qu'est-ce qui indique que *Nowan* est une bande dessinée ?

Analyse de l'épisode 1

Alors qu'il est en train d'exécuter le portrait de Donna Maria, le peintre Arcimboldo est témoin d'un vol. Il dresse un portrait robot du voleur qui se révèle peu fidèle. Un vendeur de légumes, Nowan, lui aussi témoin de la scène, aide l'artiste à exécuter une nouvelle description en comparant les différentes parties du visage du pickpocket à des fruits et légumes, ce qui contribuera à son arrestation.

Analyse d'images

La page 8 se lit comme une scène de film avec un plan large (case 1) qui situe l'époque, puis deux plans de plus en plus rapprochés (cases 2 et 3) qui attirent l'attention du lecteur sur le voleur. À partir de la case 6, l'histoire s'attache à l'artiste. Ce n'est que dans la dernière case de la page 9 qu'apparaît Nowan. Arcimboldo revient dans l'histoire à partir du bas de la page 10 pour ensuite être omniprésent. C'est bien lui le protagoniste de cette histoire, avec Nowan, comme en témoigne le titre. On demandera aux élèves de commenter l'ellipse temporelle située page 13.

La dernière case de la page 13 est un portrait à la manière d'Arcimboldo représentant Nowan. Celui-ci pose la question : « Merci qui ? » Effectivement, c'est grâce à lui que l'artiste a réalisé le portrait qui a permis d'arrêter le voleur et qui le rendit célèbre.

Les costumes des personnages, la scène de rue initiale – sol en terre, une flaque visible, présence d'animaux, notamment un rat, étals des marchands à même le sol – transportent le lecteur dans une époque passée, peut-être la fin du Moyen Âge.

Exploitation en classe

Cette première histoire suppose que le peintre Arcimboldo découvrit de manière accidentelle la technique qui allait le rendre célèbre : les compositions à l'aide de végétaux.

On laissera les élèves découvrir à leur rythme les six pages de la bande dessinée, sans les lire, uniquement en observant les illustrations. On insistera sur le découpage des planches et des cases et sur la présence des différents personnages, notamment les trois représentés sur la couverture de l'album, et celui du peintre. Puis, on laissera les élèves lire l'histoire. On pourra regrouper les élèves en difficulté autour de l'enseignant(e) afin de les aider pour la lecture et la compréhension. On demandera à tous d'observer plus particulièrement le personnage du peintre et de comprendre son évolution.

L'humour de la bande dessinée

L'humour est omniprésent dans ce premier épisode puisque la « biographie d'Arcimboldo », telle qu'elle est présentée par Téhem, est amusante. En effet, Donna Maria déchire le portrait esquissé par l'artiste et le croquis du voleur qu'il réalise est peu ressemblant, si bien que plusieurs hommes sont amenés au sergent. Et lorsque le garde lui demande de décrire le pickpocket, il cherche ses mots alors qu'en tant que peintre, il devrait pouvoir expliquer clairement ce qu'il a vu. De plus, des jeux de mots ponctuent le texte ; par exemple, « J'aime pas qu'on me prenne pour une poire » (p. 9) ou « on va pouvoir cuisiner le coupable » (p. 13). Ces expressions familières appartiennent au champ lexical de l'alimentation, matière première des tableaux qui firent la célébrité du peintre. Il sera peut-être nécessaire d'explicitier certains calembours.

Initiation au vocabulaire de la bande dessinée

- **Planche** : page d'une bande dessinée. Une planche peut reproduire une histoire complète ou être une partie d'une histoire. Elle est en général constituée de plusieurs cases, de taille égale ou non. Parfois, elle n'est constituée que de deux, voire d'une case unique.
- **Case** : souvent de forme rectangulaire, elle contient l'illustration et le texte.

Croisements disciplinaires

Arts plastiques

- **Le portrait en collage** : collecter un grand nombre de magazines, catalogues et publicités de toutes sortes. Demander aux élèves de réfléchir à ce qu'ils pourraient y puiser pour en faire des éléments de visage : fruits, légumes, outils divers, bijoux, réveils, mais aussi étendue d'herbe, feuillages, etc. Les objets sont choisis pour leur forme, leur couleur ou leur effet de texture.

Demander ensuite de les découper, puis de les disposer (sans coller immédiatement) pour constituer un visage. Ne pas rechercher la juxtaposition, mais plutôt la composition en substituant les objets aux fragments caractéristiques d'un visage. Encourager la recherche pour enrichir la production (sourcils, oreilles, chevelure). Lorsque la composition satisfait l'élève, l'inviter à coller.

Veiller à faire découper au plus près du pourtour de l'objet pour un effet plastique intéressant. Observer ensemble les réalisations terminées et échanger sur les choix opérés en valorisant leur originalité et les effets produits.

- **Land art** : lors d'une sortie nature, demander aux élèves (par groupes de quatre ou cinq) de récolter sur place feuilles sèches, rameaux, pommes de pin, cailloux, mousses, etc., et de composer au sol un visage en éléments naturels. Photographier les réalisations pour en garder la trace, le *land art* étant une forme d'art éphémère.

Éducation musicale

Écoute : en lien avec l'analyse de l'œuvre *Les Quatre Saisons* de Giuseppe Arcimboldo, on peut proposer l'écoute des *Quatre Saisons* d'Antonio Vivaldi. Essayer de repérer des éléments musicaux pouvant caractériser chaque saison et associer une émotion à chaque extrait entendu (joie, colère, tristesse).

Français

Écrits courts : proposer des situations d'écriture sur le thème du portrait, par exemple « Je fais mon portrait », « Je fais le portrait d'un monstre », etc.

Questionner le monde

- **Se repérer dans le temps** : situer sur une frise chronologique la période de la Renaissance et quelques dates et personnages essentiels (Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique en 1492, Johannes Gutenberg et le perfectionnement de l'imprimerie vers 1450, etc.).
- **Aborder la Renaissance française à travers les changements architecturaux** : différences entre les châteaux du Moyen Âge et les châteaux de cette période, évolution des jardins. S'appuyer sur des photographies des châteaux de la Loire (Amboise, Chambord, Chenonceau, etc.).
- **Se repérer dans l'espace** : pour nourrir la curiosité des élèves, on peut faire localiser sur un planisphère les différents lieux abordés dans la fiche « En savoir plus » n° 1 : Milan (Italie), Vienne (Autriche), Prague (actuelle République tchèque).
- **Le monde du vivant** : aborder le cycle des saisons et les caractéristiques de chacune d'entre elles.

Les pages « hors histoires »

Les pages « hors histoires » (pages 3, 5, 6, 21, 35 et 56) pourront être utilisées à divers moments, soit en amont de l'étude de l'album, soit au fil de la lecture, ou encore, une fois l'étude de l'œuvre achevée. De même, l'observation pourra prendre des formes variées : en binômes, en groupes de quatre élèves, en classe entière, lors des temps d'A.P.C ou de séances dédiées à l'oral. Il nous semble important que les élèves s'approprient ces différentes pages qui ne sont pas que des intermèdes illustrés, mais qui sont porteuses d'une réflexion générale sur l'art, l'artiste et l'humour.

On pourra, dans un premier temps, demander aux élèves ce qu'ils savent de « l'inspiration » des artistes, et plus particulièrement des peintres. On les interrogera sur les représentations qu'ils ont de la manière dont le plasticien travaille : en plein air, devant le motif ou dans un atelier ? En s'appuyant sur des photos, des croquis ou encore en regardant un modèle vivant, comme, par exemple, dans la première histoire où Arcimboldo fait le portrait de Donna Maria ou au contraire, en ne s'appuyant sur aucun modèle pour faire de la création pure ? Après ce moment de réflexion globale, on pourra étudier chacune des illustrations intérieures une à une, pour aller plus loin.

Les visions des artistes

La page 3 met en scène les trois personnages récurrents des aventures de Nowan. Ils portent des vêtements du XIXe siècle. La femme est au centre de l'illustration et pose, assise, devant une cheminée sur laquelle trône une pendule. Face à elle, on distingue Nowan, de profil, et Antonio. La scène est intéressante car les deux peintres sont face à la même situation, mais représentent deux choses différentes. Le protagoniste peint la pendule alors que son voisin représente la parure de bijoux qu'arbore la femme. Cela montre que l'inspiration de chaque artiste est différente mais surtout, que le caractère de ce dernier transparait à travers ses réalisations. Ce n'est pas un hasard si Nowan représente la pendule puisqu'il va effectuer plusieurs voyages dans le temps afin de rencontrer les différents artistes de la bande dessinée. Quant à Antonio, il peint des bijoux, des choses précieuses, comme toutes celles qu'il dérobe au cours des différentes histoires. À la fin de l'étude de l'œuvre, on pourra revenir sur la personnalité des deux protagonistes et faire comptabiliser tout ce qu'Antonio, sous ses différentes appellations, subtilise. L'enseignant(e) amènera ses élèves à réfléchir sur ce fait : comment devant une même scène, des artistes peuvent voir et reproduire des choses complètement différentes ? On leur expliquera également, qu'à des moments différents de sa vie, un peintre peut reproduire de façon différente un même lieu ou un même objet, par exemple.

Une œuvre d'art, c'est quoi ?

La double-page précédant la première aventure, page 6, continue de filer la métaphore artistique. On y voit Nowan qui sculpte des émoticônes. Pour ce faire, il prend pour modèle le contenu de son téléphone portable. On demandera aux élèves si selon eux, les sculptures réalisées par Nowan sont une œuvre d'art. De la même manière, la page 5 met en scène Nowan et un chat, marchant sur des toiles, les pattes pleines de peinture. Les traces laissées par ce chat constituent-elles une œuvre d'art ? Ce chat est-il un artiste ? Ensuite, dans le cadre d'un débat collectif, on interrogera les élèves sur la définition des mots « art » et « œuvre artistique », en mobilisant les artistes rencontrés dans la bande dessinée. Souvent, les enfants ont une conception très « classique » de l'art ; il est probable que pour eux, les peintures de Banksy ou Pollock, ne soient pas des œuvres d'art car elles ne répondent pas au « schéma traditionnel ». Il s'agira, sans leur donner une définition précise de l'art (une tâche complexe), de leur montrer que l'art est extrêmement diversifié et qu'il ne concerne pas uniquement la peinture et les activités plastiques.

Interpréter une œuvre et comprendre l'humour

La dernière page de la bande dessinée (p. 56) représente uniquement Nowan et Antonio. La scène se déroule dans la rue. Notre héros est en train d'écrire sur un mur : « attention au trou ». Il se sert de bombes aérosol, à la manière de Banksy. Sur la chaussée, on distingue un plot de chantier ainsi qu'un trou rond béant laissé par le retrait d'une plaque d'égout. Le lecteur devine que le piéton, Antonio, va tomber dans le vide soit car il n'a pas prêté attention à l'œuvre de Nowan, soit car il ne l'a pas interprétée comme un message, au premier degré. Cela peut être l'occasion de mener un nouveau débat interprétatif avec les élèves : comment lire une œuvre d'art ? Pour nourrir la réflexion, on pourra leur montrer, par exemple, des représentations de toiles de René Magritte, comme *La Trahison des images*. Cette dernière page intérieure clôt le recueil avec humour. Cela pourra être l'occasion de citer les différentes manières de faire rire : par le dessin, par des jeux de mots, ou par des situations.

1 La couverture et l'objet-livre

Au fil des textes et des images

TOUR D'HORIZON

1 Complète les pointillés avec les termes suivants : *illustration, éditeur (2 fois), auteur et illustrateur, titre de la collection, titre de la bande dessinée.*

..... ← [arrow to 'Téhem'] →

..... ← [arrow to 'NOWAN'] →

..... ← [arrow to 'Hors d'œuvres'] →

..... ← [arrow to 'BO KIDS'] →

À PROPOS DES IMAGES

1 Qui est Nowan ?
Entoure le bon personnage.

2 Quel indice t'a aidé(e) ?

.....

3 En t'aidant de l'illustration de la couverture, coche la ou les affirmations exactes.

- Nowan a peint le portrait d'un homme. L'homme est très satisfait de son portrait.
- Nowan a utilisé plusieurs couleurs. Nowan a été aidé par une femme.

4 Page 3, recopie en face de chaque personnage l'action qu'il est en train d'effectuer :

peint des bijoux – peint une pendule – pose pour deux peintres.

Nowan

La femme

Antonio

Cette fiche appartient à :

1 La couverture et l'objet-livre

Au fil des textes et des images

DES MOTS À APPRIVOISER

1 Associe chaque mot à sa définition.

- Hors d'œuvre •
- Témoin •
- Création •
- Œuvre d'art •
- Artiste •
- Personne qui crée des œuvres d'art
- Fabrication d'une chose qui n'existe pas encore
- Plat froid que l'on sert au début du repas
- Personne qui a assisté à un évènement
- Production d'un artiste

2 Selon toi, qui sont Banksy, Dalí, Van Gogh et Arcimboldo ?

.....

3 Comment l'as-tu deviné ?

.....

4 Sur la couverture, Nowan tient un tableau entre ses mains. Trouve les différents sens du mot *tableau* en associant chaque terme à sa définition.

- tableau noir ou blanc
- tableau d'affichage
- tableau de bord
- tableau de conjugaison

- : partie d'un véhicule où sont réunis les compteurs, les commandes, etc.
- : liste de verbes rangés par temps.
- : objet fixé au mur sur lequel on écrit à la craie ou au feutre.
- : panneau où sont affichées des informations.

VERS L'ÉCRIT

En t'aidant de la quatrième de couverture, décris le personnage ainsi que ses pensées.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cette fiche appartient à :

2

Arcimboldo (p. 8 à 13)

Au fil des textes et des images

TOUR D'HORIZON

1 a. À quelle époque se déroule l'histoire ? Colorie la bonne réponse.

de nos jours

dans le futur

dans le passé

b. Quels éléments t'ont renseigné(e) ?

2 Au début de l'histoire, quel est le métier de Nowan ?

Et à la fin ?

3 Page 9, pourquoi Donna Maria est-elle mécontente ?

4 Combien de temps dure l'histoire ?

À PROPOS DES IMAGES

1 Les affirmations suivantes sont-elles justes ? Entoure Vrai ou Faux.

Page 9, Arcimboldo effectue le portrait d'une jeune femme.	VRAI	FAUX
Grâce au premier portrait réalisé par Arcimboldo, le voleur est arrêté.	VRAI	FAUX
Page 12, Arcimboldo utilise des légumes pour faire le portrait du voleur.	VRAI	FAUX
Page 13, Arcimboldo peint Donna Maria avec des fleurs et des légumes.	VRAI	FAUX

2 Colorie tous les légumes qui ont servi au portrait du voleur.

une courge

une courgette

un artichaut

du persil

une carotte

des olives noires

une pomme de terre

des piments rouges

des champignons

3 Quel animal fait chuter le voleur ?

4 Page 13, où se déroulent les actions suivantes ?

Arcimboldo reproduit le portrait légumineux.

Le voleur est regroupé avec d'autres hommes.

Arcimboldo exécute le portrait de Donna Maria.

Cette fiche appartient à :

2

Arcimboldo (p. 8 à 13)

Au fil des textes et des images

DES MOTS À APPRIVOISER

1 Écris les mots devant leur signification : *une bourse, identifier, insolite et (se) flétrir.*

- : perdre son éclat, se faner
- : petit sac dans lequel on met des pièces
- : qui étonne
- : reconnaître, dire de qui il s'agit

2 Complète les phrases avec l'homonyme de *tin* correspondant.

Tu peux t'aider du dictionnaire.

- tain
- teint
- teins
- thym

Le cuisinier utilise du

Pour faire un miroir, on applique une couche de sur du verre.

Je ces vieux vêtements en rouge.

Anne revient du ski, elle a le mat.

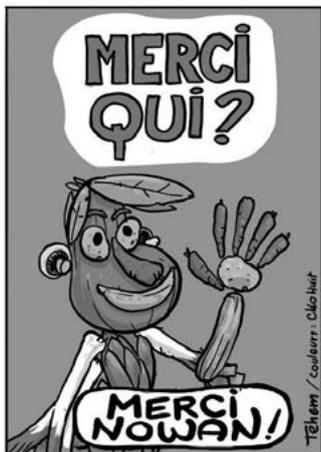
3 Colorie d'une même couleur les mots qui appartiennent à la même famille.

- portrait
- artistique
- légume
- description
- art
- autoportrait
- décrire
- portraitiste
- légumineuse

VERS L'ÉCRIT

Décris le portrait de Nowan situé dans la dernière case de la page 13.

Précise les légumes et végétaux qui ont été utilisés.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

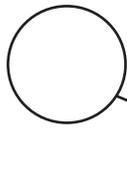
.....

.....

.....

.....

Cette fiche appartient à :

Les mots pour le dire

Lexique et vocabulaire

TOUR D'HORIZON

1 Complète les phrases avec les termes suivants : *autoportrait*, *portrait* et *portrait-robot*.

Grâce au , les gardes ont arrêté le voleur.

Le peintre a réalisé son en s'observant dans une glace.

Arcimboldo a réalisé le de plusieurs empereurs.

2 Place sous chaque dessin le terme correspondant : *une estampe*, *un graffiti* et *un tableau*.

.....

3 Complète les mots suivants, qui se terminent tous par le son [œr]. Tu peux t'aider d'un dictionnaire.

Du b.....

La val.....

Un vol.....

Le c.....

Une dem.....

Une h.....

4 Colorie en bleu tous les termes qui appartiennent au champ lexical de la mer.

les poissons

les abysses

un abîme

un volcan

l'océan

ramper

marée

un cuisinier

une embarcation

terrasser

une carpe

vague

vaguement

5 Trouve le mot qui se cache derrière ces trois illustrations :

6 Récris les adjectifs suivants au féminin.

fou :

fermé :

adéquat :

vrai :

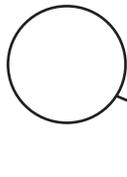
terrible :

faux :

seul :

mystérieux :

Cette fiche appartient à :

La boîte à expressions

Lexique et vocabulaire

1 a. Complète chaque expression figurée par le fruit ou le légume qui convient : choux, oignons, cerise, poireau, radis et salades.

- A. La sur le gâteau.
- B. Se mettre en rang d'
- C. Ne plus avoir un
- D. Être dans les
- E. Raconter des
- F. Faire le

b. Puis relie chaque expression figurée reconstituée à sa signification.

Expression A	•	•	Dire des mensonges
Expression B	•	•	La touche finale
Expression C	•	•	Se ranger, se suivre
Expression D	•	•	Attendre
Expression E	•	•	Échouer
Expression F	•	•	Ne pas avoir d'argent

2 Recopie sous chaque illustration l'expression qui convient : être dans la lune, prendre quelqu'un pour une poire, c'est chouette.

.....

3 Selon toi, que signifient les expressions suivantes ?

C'est bien ma veine :

Peintre du dimanche :

4 Un seul et unique mot permet de deviner ces trois expressions. Lequel ? Trouve-le et complète les phrases.

Il faut que le fasse son œuvre.

Prendre son.....

Pas de à perdre.

Cette fiche appartient à :

L'ARTISTE

Giuseppe Arcimboldo,
Autoportrait

Giuseppe Arcimboldo est un artiste italien né à Milan (Italie) vers 1527. Il se fait remarquer vers vingt-deux ans pour la qualité de son travail alors qu'il aide son père, artisan peintre, à décorer la cathédrale de Milan. Il dessine des **cartons** de vitraux et de tapisseries.

En 1562, à la demande de l'empereur Ferdinand 1er, il s'installe à la cour comme portraitiste de la famille impériale, d'abord à Vienne (Autriche), puis à Prague (Bohème). Il y reste jusqu'en 1587 et sera, après Ferdinand 1er, au service de deux autres empereurs : Maximilien II et Rodolphe II. À la cour, il s'occupe également de l'organisation des fêtes et dessine des décors et des costumes de théâtre.

Il retourne à Milan en 1587 et y peint encore deux portraits pour Rodolphe II. Il meurt à Milan en 1593.

SES ŒUVRES

Arcimboldo est un peintre **maniériste**, connu surtout pour ses « têtes composées » qu'il peint en associant des végétaux (fruits, légumes, fleurs, etc.), des minéraux, des animaux ou des objets. Pour réaliser un portrait, il assemble différents éléments qui symbolisent ce qu'il veut représenter : des fruits et légumes d'automne pour faire le visage de cette saison, des livres ouverts et fermés pour évoquer un bibliothécaire. Il réalise également des portraits « réversibles » : ci-contre par exemple, le visage coiffé d'un chapeau de paille devient, si on retourne la toile, une corbeille de fruits. Au musée, la toile est exposée avec un miroir pour que les visiteurs puissent la voir dans les deux sens.

Tête réversible avec panier
de fruits, vers 1590

Parfois plusieurs œuvres se regroupent pour former une série, comme *Les Quatre Saisons* (Hiver, Printemps, Été et Automne) ou *Les Quatre Éléments* (Air, Feu, Terre et Eau). Arcimboldo peint plusieurs versions de ces séries. Il est très célèbre de son vivant, mais après sa mort ses œuvres tombent dans l'oubli. C'est au début du xxe siècle, soit quatre cents ans plus tard, que les artistes du mouvement **surréaliste** redécouvrent et font connaître son travail. Ils l'admirent et apprécient ses jeux visuels et ses portraits étranges. Ils voient en lui un **précurseur**.

SON ÉPOQUE

L'époque à laquelle vécut Arcimboldo se nomme la Renaissance. Elle suit le Moyen Âge et couvre essentiellement les xve et xvie siècles. Elle fait partie des Temps modernes.

La Renaissance débute en Italie dès la fin du xive siècle et s'étend rapidement à toute l'Europe. C'est une période de renouveau artistique, scientifique et littéraire qui s'inspire de l'Antiquité.

Elle est marquée par deux grandes avancées scientifiques qui permettront la diffusion des idées et des savoirs à travers le monde : l'amélioration de la technique de l'imprimerie par Johannes Gutenberg (Allemagne) vers 1450, et les grandes expéditions maritimes dont la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb.

Cette fiche appartient à :

L'Hiver

L'Automne

L'Été

Le Printemps

Série de 1573, site du musée du Louvre, Paris

COMPRENDRE L'ŒUVRE LES QUATRE SAISONS

Les Quatre Saisons est une série de quatre tableaux qu'Arcimboldo a peints en 1563 et qu'il a reproduits en 1573 suite à une commande de l'empereur Maximilien II. C'est cette dernière série qui est exposée au musée du Louvre à Paris.

Les saisons sont représentées par quatre portraits de profil sur fond noir. Elles sont associées par deux : *l'Hiver* fait face à *l'Automne* et *l'Été* au *Printemps*. On voit sur chaque toile un encadrement floral qui a probablement été ajouté au XVIIIe siècle. Si l'on regarde ces œuvres de loin, on distingue quatre visages ; en se rapprochant, le spectateur voit des végétaux. Pour symboliser les saisons, Arcimboldo a accumulé des éléments représentatifs de chaque période de l'année : très peu de végétation pour *l'Hiver*, une couronne de raisins pour *l'Automne*, de nombreux fruits et légumes pour *l'Été* et quatre-vingts sortes de fleurs pour le *Printemps*.

Arcimboldo, à travers ses portraits, rend compte de la puissance de Maximilien II qui apparaît comme régnant à la fois sur les hommes, sur le monde végétal et sur les saisons. Ils ont donc une fonction artistique et politique.

Enfin, *Les Quatre Saisons* est une **allégorie** des âges de la vie : le *Printemps* montre un homme jeune, *l'Été* un homme adulte, *l'Automne* un homme mûr et *l'Hiver* un homme âgé et ridé.

Glossaire

Autoportrait : portrait de l'artiste fait par lui-même.

Carton : modèle qui sert à l'exécution d'un vitrail ou d'une tapisserie.

Maniérisme : mouvement artistique (1520–1580) dont les artistes recherchent de nouvelles façons de représenter, plus fantaisistes et originales.

Surréalisme : mouvement artistique qui naît officiellement en 1924 et se développe jusqu'en 1960. Les artistes de ce mouvement expérimentent la création automatique et s'appuient sur le hasard, les associations d'idées et d'images, l'importance du rêve et de l'imaginaire. Salvador Dalí (cf. B.D., p. 42) a fait partie de ce mouvement.

Précurseur : quelqu'un dont les œuvres et les idées ont influencé d'autres personnes, même après sa mort.

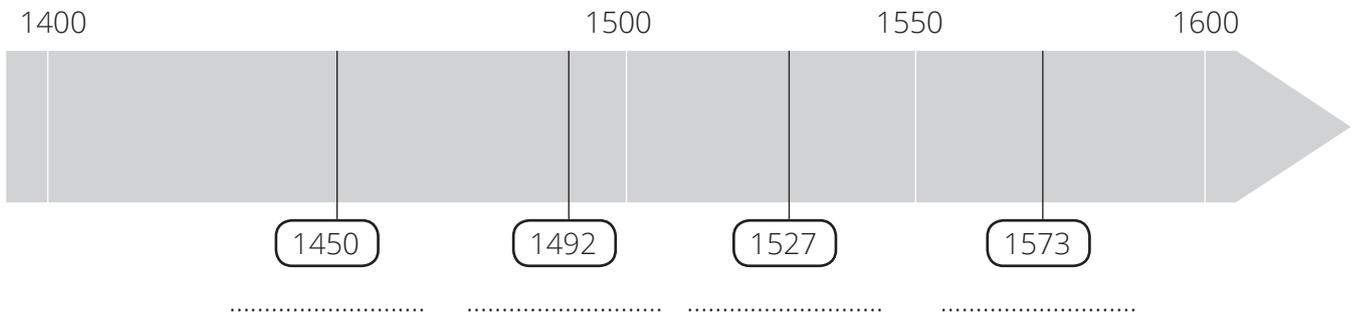
Allégorie : en peinture, représentation d'une idée abstraite par une image en utilisant des éléments qui la symbolisent (par exemple, des fleurs fanées pour évoquer le temps qui passe).

Cette fiche appartient à :

1 Arcimboldo

En bref

1 Place les évènements suivants sur la frise chronologique : naissance d’Arcimboldo, découverte de l’Amérique, reproduction des Quatre Saisons et invention de l’imprimerie.

2 À quelle époque vivait Arcimboldo ? Remets les lettres dans l’ordre afin de trouver la réponse : A – A – S – S – N – N – E – E – R – I – C.

.....

3 Quels métiers pratiquait Arcimboldo ? Colorie les bonnes réponses.

- portraitiste
- costumier
- dessinateur de décors
- dessinateur de vitraux
- dessinateur de costumes
- tapissier
- bibliothécaire

4 Complète le texte suivant.

Arcimboldo est un peintre Il est très connu pour ses
 qu’il peint en associant des végétaux : des
 des et des Il a notamment réalisé une série qui
 représente les quatre

Il a également créé une série intitulée *Les Quatre*, qui se compose de l’*Air*,
 du, de la et de l’*Eau*. Certains de ses tableaux peuvent
 être regardés dans les deux sens, à l’..... et à l’..... On dit qu’ils
 sont

5 Arcimboldo a vécu entre 1527 et 1593. En t’aidant d’un dictionnaire papier ou numérique, entoure, parmi les personnes suivantes, celles qu’il aurait pu rencontrer.

V. Van Gogh	C. Colomb	François 1 ^{er}	Napoléon
Michel-Ange	Molière	P. de Ronsard	Rodolphe II

Cette fiche appartient à :

2 Banksy

En savoir plus

L'ARTISTE

Banksy est un **artiste contemporain**. On suppose qu'il est né à Bristol, à l'ouest de l'Angleterre.

Il est mystérieux car on ne connaît pas son nom exact (Banksy est un **pseudonyme**) ni son visage.

De nombreuses personnes cherchent à connaître son identité, mais il réussit à garder l'**anonymat**. Il est même très malicieux car il refuse les interviews, ne se présente pas pour retirer les prix qu'on lui accorde, mais peut être présent dans une exposition sans que personne ne le sache. Il va même jusqu'à entrer incognito dans des musées pour y accrocher une de ses toiles !

Banksy

SES ŒUVRES

Banksy se fait connaître au début des années 1990. C'est un artiste engagé, car à travers ses œuvres, il dénonce les grands problèmes de société : l'injustice, la pauvreté, la guerre, les difficultés des **migrants**, le pouvoir de l'argent, etc. Avec humour et poésie, il essaie d'attirer l'attention des passants et de les faire réfléchir. Pour cela, il utilise le plus souvent des **pochoirs** qu'il prépare à l'avance et sur lesquels il projette de la peinture en bombe.

C'est un artiste très complet, il est à la fois peintre, **réalisateur** et sculpteur. S'il peint beaucoup sur des murs, des trottoirs, des portes ou des panneaux, il réalise aussi des tableaux sur toile, parfois en reproduisant une œuvre qui existe déjà et en y ajoutant des éléments.

En 2013, il installe un stand à Central Park (New York, États-Unis) et y vend ses dessins à bas prix. Les passants ne savent pas que c'est lui et il ne réussit à vendre que sept œuvres. En réalité elles valent très cher ! Par ce geste, il veut dénoncer le marché de l'art qui fait que c'est le nom de l'artiste qui donne de la valeur à l'œuvre plutôt que son talent.

En 2015 il ouvre pour un mois, près de Bristol, un parc d'attractions pour adultes et l'appelle Dismaland. Il veut montrer que les parcs comme Disneyland sont des lieux où l'on s'amuse alors qu'il y a tant de problèmes dans la société. Pour faire passer ce message, il propose un parc à l'image du monde : la grande roue tourne à l'envers, le château est à moitié brûlé, le carrosse de Cendrillon est renversé, on joue à la pêche aux canards dans du **mazout** (pour rappeler les marées noires), etc. Les employés du parc ont tous un visage triste, comme s'ils s'ennuyaient. Mais c'est en même temps une grande exposition à ciel ouvert et on peut y voir des œuvres de Banksy et d'une cinquantaine d'autres artistes.

Dismaland, 2015

Son dernier coup d'éclat : lors d'une vente aux enchères en octobre 2018, un de ses tableaux s'est partiellement autodétruit, une fois adjudgé. Banksy avait installé un système de lames à l'intérieur du cadre et lorsque le tableau a été vendu, il a déclenché le mécanisme à distance. La toile est descendue dans son cadre en se découpant en fines lamelles jusqu'à mi-hauteur. Une fois de plus, l'artiste a voulu faire réfléchir sur la valeur des œuvres d'art.

Cette fiche appartient à :

2 Banksy

En savoir plus

SON ÉPOQUE

Banksy est un artiste contemporain. Ce qui caractérise l'art contemporain, c'est surtout l'attitude des artistes : ils s'inspirent de tout ce qui se passe autour d'eux pour créer leurs œuvres (état du monde, crises de la société). Ils veulent que le spectateur se questionne et réfléchisse. Pour cela ils multiplient les expérimentations, mêlent différentes techniques, s'appuient sur les nouvelles technologies et cherchent à émouvoir, protester, étonner, plaire ou choquer. Parmi toutes ces formes d'expression est apparu le mouvement du street art auquel appartient Banksy, et que l'on traduit par art urbain ou art de rue.

L'art de rue est un art **éphémère** qui prend plusieurs formes : peinture à la bombe aérosol, au pinceau, au rouleau, peinture à partir de pochoirs, gravure dans les murs, collage d'affiches ou d'images, pose de mosaïque, petits cadres accrochés, objets collés, etc. Tout est possible, mais cependant le plus souvent interdit. C'est pourquoi les artistes travaillent surtout la nuit et très rapidement, pour ne pas se faire arrêter par la police. Le choix de travailler sur les murs s'explique par la forte visibilité donnée aux œuvres, comme un musée en plein air ! Les artistes communiquent ainsi directement avec le public, gratuitement.

COMPRENDRE L'ŒUVRE **WHITEWASHING LASCAUX** (trad. *Le Nettoyage de Lascaux*)

Whitewashing Lascaux, 2008

En mai 2008, Banksy invite trente-neuf artistes du monde entier ainsi que le public à venir recouvrir les murs d'un tunnel routier abandonné, à Londres. À cette occasion, il réalise *Whitewashing Lascaux*, posant avec humour la question de la valeur des œuvres d'art.

Dans toutes les villes, les employés ont pour mission de nettoyer au jet d'eau les divers graffitis réalisés dans l'espace public. Ici, on voit un employé municipal de notre époque effacer des **peintures pariétales** inspirées de celles de la grotte de Lascaux (Dordogne, France, vers -18 000).

Banksy nous invite à réfléchir à ce qui donne de l'importance aux œuvres : celles de Lascaux sont protégées car elles sont un témoignage du passé, mais celles qui ornent les murs actuellement sont effacées. Pourtant, elles pourraient à leur tour renseigner les générations futures sur la société des xxe et xxie siècles.

Glossaire

Artiste contemporain : artiste de notre époque.

Pseudonyme : nom que choisit une personne pour cacher sa véritable identité.

Anonymat : état d'une personne dont on ne connaît pas le nom.

Migrant : personne qui a quitté son pays d'origine pour travailler ou trouver refuge dans un autre pays.

Pochoir : feuille de carton, plastique ou métal sur laquelle on trace un dessin ou des lettres. On découpe ensuite ces motifs et lorsque l'on applique le pochoir sur une surface, la peinture vaporisée ne se dépose que dans les parties évidées.

Réalisateur : personne qui crée un film.

Mazout : combustible liquide issu du pétrole (fioul).

Éphémère : se dit d'un évènement très court, qui ne dure pas.

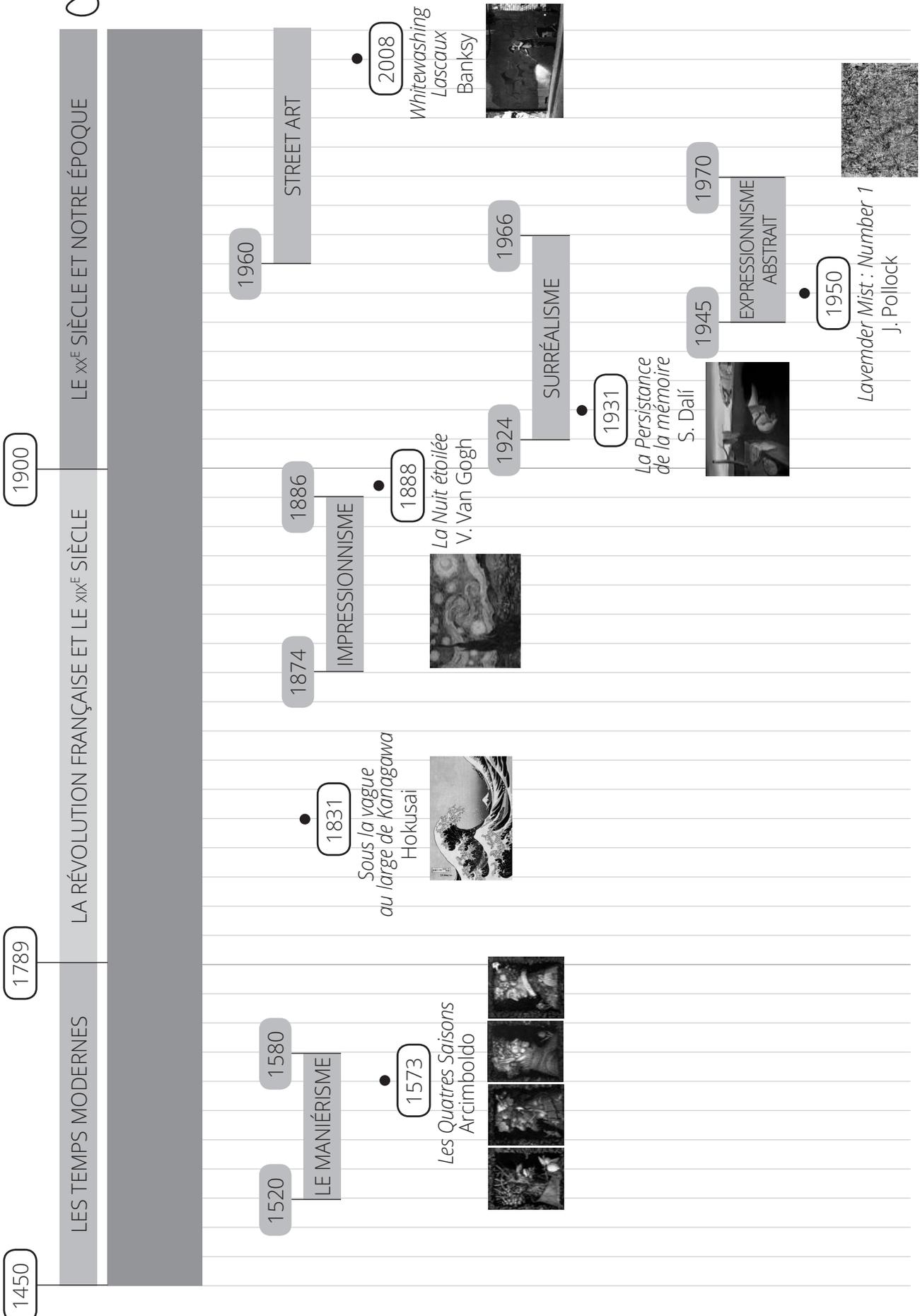
Peintures pariétales : motifs peints, dessinés ou gravés sur les parois des grottes préhistoriques.

Cette fiche appartient à :

4

Panorama artistique

Annexes

Arcimboldo, *Les Quatre Saisons (1573)*

Les œuvres
des artistes de la B.D.

L'Automne

L'Hiver

Arcimboldo, *Les Quatre Saisons (1573)*

Les œuvres
des artistes de la B.D.

Le Printemps

L'Été