

Activités culturelles et artistiques

PILIER 5

Le Renard et l'Enfant

© Bonne Pioche Productions/France 3 Cinéma 2007

ACTIVITÉ

Art et cinéma

NIVEAUX

Cycles 2 et 3

Parmi les nombreux points d'appui mis à disposition du cinéaste, il en est un qui n'échappera pas aux spectateurs, c'est son approche artistique et esthétique. La caméra joue des ambiances visuelles comme le peintre de sa palette. L'œil averti du spécialiste saura retrouver les marques de style du réalisateur au même titre que le mélomane éclairé reconnaît le son d'un compositeur. Dans le film de Luc Jacquet, on est tenté de regarder de près l'approche artistique des portraits des personnages d'une part, des paysages d'autre part. Dans ce domaine, la forêt et l'arbre bénéficient d'un traitement esthétique tout à fait exceptionnel par les variances et les subtilités.

Si on ajoute à ces deux aspects (portraits et paysages) la manière dont est abordée la notion de temps dans l'expression des saisons, on retrouve là les éléments fondateurs d'une narration : personnage/ espace lieu/espace temps.

AVANT PROPOS

« Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit. » Proverbe africain

Mettre les élèves en situation de produire une œuvre plastique c'est en quelque sorte leur proposer de traduire leurs émotions par la couleur, la matière, la mise en page, le sujet, l'allégorie.

On se trouve alors devant une double contrainte :

- apprendre aux élèves à repérer leurs émotions et les offrir en lecture aux autres ;
- leur donner les codes iconographiques que les peintres utilisent avec art et finesse pour écrire avec d'autres outils que les mots leur message.

À leur disposition des moyens aussi multiples que :

- la symbolique des couleurs (le rouge, le bleu, le noir...) ;
- les différentes techniques comme l'aquarelle, l'huile, la craie, le collage, le photomontage ;
- les supports comme le papier, le tissu, le bois... ;
- la symbolique du sujet comme l'arbre qui peut être de vie... ;
- des techniques ou des actions (coller, déchirer, découper, peindre, colorer, gribouiller, superposer, décoller, déformer, détourner...).

Pour cela, la fréquentation régulière d'œuvres et d'artistes est certainement le moyen incontournable pour créer une culture artistique et faire l'inventaire de moyens à reprendre à son compte.

Il est important pour ne pas tomber dans le plagia « à la manière de », de croiser les moyens à disposition pour aller vers une production originale, détachée du modèle ou de l'exemple.

PORTRAITS À VOIR, DIRE, REPRÉSENTER

OBJECTIFS

conduire les élèves à :

- découvrir comment l'image porte un sentiment
- traduire dans une réalisation plastique la représentation d'une émotion

SUPPORT

photographies extraites du film

DURÉE

3 séances

SÉANCE 1 : LES PORTRAITS

En un premier temps, on peut demander aux élèves de rédiger le portrait de la petite fille qui joue dans le film en prenant appui sur les informations contenues dans l'interview (onglet film).

En un second temps, les élèves observent les quatre portraits ci-dessous.

Ils représentent tous la fillette. Elle est habillée et coiffée de façon similaire : même tee-shirt, même couette roulée de chaque côté du visage, même mèche qui tombe délicatement le long du visage...

On demande aux élèves de chercher le plus d'éléments possible communs aux quatre.

Puis on leur suggère de titrer ces portraits comme dans une galerie de peinture.

Vraisemblablement que les titres porteront sur le sentiment qui s'en dégage ou sur la mise en scène (la fillette rêve, se cache, ou la fillette cachée par des feuilles...).

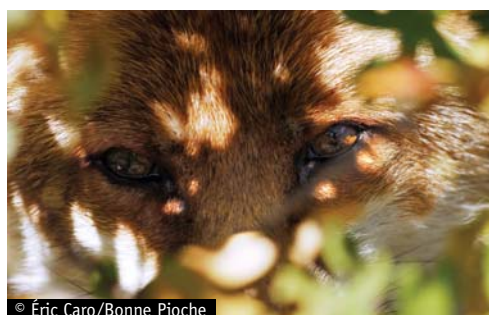
- 1) À partir de ces titres, les élèves répondent oralement aux questions suivantes :
« Quels sentiments se dégagent de chacune d'elles ?
Par quels procédés photographiques sont-ils traduits ?
Que peut-on dire du regard de l'enfant dans chacune d'entre elles ? »
- 2) Les élèves choisissent un des portraits puis en font la description par écrit sous la forme d'un « Si c'était... » (Si c'était une couleur, une musique, un végétal, un parfum...)
Un premier élève rédige une phrase : *Si c'était une couleur ce serait le... ; il passe à un camarade qui complète par un parce que...*

SÉANCE 2 : LES REGARDS

L'objectif de cette séance est d'obtenir des élèves une collection d'adjectifs qui permettront de définir le sentiment qui se dégage de ces photographies. Possibilité d'utiliser d'autres photographies présentées dans la partie « médias ».

© Éric Caro/Bonne Pioche

© Éric Caro/Bonne Pioche

Pour cela ils devront caractériser le regard de la petite fille et du renard (complice, amical..) puis celui du renard (il peut être angoissé, perçant, observateur, inquiet, triste...).

Ils répondront ensuite à la question : « Quels sont les procédés utilisés par le photographe pour traduire un sentiment ? »

- La mise en scène (*enfant adossée à l'arbre, regard vers le lointain, photo prise dans un environnement très vert, photo en face à face avec la position allongée*)
- L'éclairage (*photo où la lumière est sur l'enfant entourée de verdure, sur le renard*)
- Le choix du plan (*photo de profil le regard droit, photo de face dans un décor naturel très présent*)
- L'effet de zoom (*photo du regard du renard*)

À la fin de ces deux séances, les élèves devraient avoir répertorié des procédés photographiques permettant de mettre en jeu des sentiments, des émotions.

SÉANCE 3 : L'EXPRESSION CORPORELLE

L'objectif est de transcrire par le corps un sentiment, seul ou en groupe.

L'enseignant procède dans un lieu qui permet les déplacements (préau, gymnase...).

Il a entre les mains la liste des sentiments dont on a fait une collection.

Les élèves sont répartis par groupes (5 au maximum).

Par roulement, l'un d'entre eux joue le « metteur en scène » c'est-à-dire qu'il donne des conseils au groupe pour être le plus convaincant possible.

Chaque groupe tire au sort un sentiment à représenter.

Les élèves doivent au signal de l'enseignant représenter le sentiment dans l'espace par leur position relative et par l'expression du visage.

L'enseignant réalise une photographie (à l'aide d'un numérique par exemple).

Ces clichés feront l'objet de photocopies en noir et blanc qui serviront aux élèves de base de travail pour réaliser une œuvre plastique qui accentuera le sentiment exprimé.

On leur proposera :

- de coloriser la photographie ;
- par collage, de modifier le décor ;
- de découper les personnages et les placer dans un autre décor ;
- de superposer et coller des calques découpés (gris et de couleur) pour créer des ambiances.

L'objectif est de multiplier les exemplaires pour réaliser une exposition dans laquelle la quantité des réalisations permettra de créer un effet de « masse ». La scénographie de cette exposition sera à penser avec les élèves.

ARBRES ET FORÊTS DANS L'ART

OBJECTIFS

- constituer une culture commune sur un thème
- croiser deux arts, la peinture et la poésie pour traduire des émotions
- proposer une activité plastique inspirée de l'œuvre de Mondrian
- aborder la notion de temps en croisement avec l'art visuel

DURÉE

4 séances

SÉANCE 1

Il sera facile de trouver des représentations d'arbres et de forêts dans la peinture.

<http://www.artcyclopedia.com/scripts/tsearch.pl?t=tree&type=2>

Voici quelques exemples.

Comparer des œuvres deux à deux pour en faire ressortir les ressemblances et les différences :

Vier Bäume, Egon Schiele, 1917

http://www.the-athenaeum.org/art/display_image.php?id=15085

Les quatre Arbres ou *Les Quatre Peupliers*, Claude Monet, 1891

<http://www.intermonet.com/oeuvre/peuplier.htm>

L'arbre de Mulberry, Vincent Van Gogh, 1889

<http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/329/Mulberry-Tree-the.html>

Grand Pin et Terres rouges, Paul Cézanne, 1890-1895, Musée de l'Ermitage (Saint-Petersbourg)

<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/cezanne/land/great-pine/great-pine.jpg>

On pourra également s'arrêter sur un peintre en particulier : Mondrian dont les « arbres » glissent d'une représentation impressionniste dans l'esprit, à une œuvre cubiste :

Arbre rouge, Arbre gris, Pommier en fleurs

Le site suivant propose une démarche pédagogique pour conduire les élèves à réaliser une œuvre inspirée de Mondrian : www.ruffieux.com/mondrian.htm

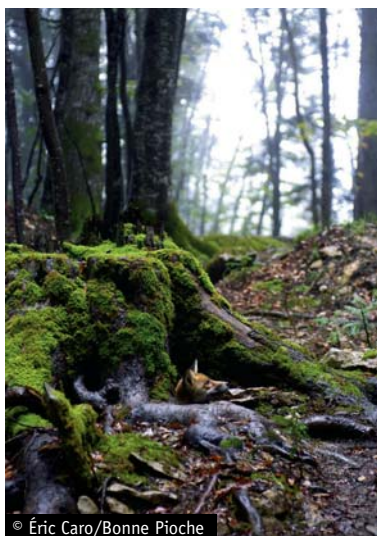
À partir de reproductions apportées par les élèves ou l'enseignant, recherchées sur Internet ou prélevées dans des revues spécialisées comme la revue *Dada* présentée sur le site :

http://www.editions-mango.com/site/index.php?clef=MG_DADA_PRESENTATION

on demandera aux élèves de réaliser une présentation des arbres dans la peinture. Elle pourra prendre la forme d'une exposition, d'une revue d'un numéro spécial du journal d'école...

L'important est que les élèves utilisent un lexique approprié pour décrire et commenter une reproduction.

SÉANCE 2

Cette photographie extraite du film se prête bien à un travail inspiré par Mondrian.

Les élèves travailleront à partir d'une photocopie en noir et blanc sur laquelle ils positionneront un calque. Celui-ci leur permettra de dégager des formes géométriques qu'ils mettront en couleur ensuite au moyen de crayons ou de pastels.

SÉANCE 3

De chacune des œuvres se dégage une émotion particulière. On pourra alors suggérer aux élèves de se constituer également un réseau de poésies sur le thème de l'arbre et de la forêt. Répartis en groupes, ils illustreront leur peinture par un texte qui leur conviendra. Bien entendu, ils pourront également produire eux-mêmes de petits textes poétiques.

Quelques textes poétiques à disposition :

Auprès de mon arbre,
je vivais heureux
j'aurais jamais dû m'éloigner d'un arbre.
Auprès de mon arbre,
je vivais heureux
j'aurais jamais dû le quitter des yeux.

Georges Brassens

Quand la vie est une forêt,
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie une branche
Chaque jour est une feuille.

Jacques Prévert

Dans la forêt sans heures
On abat un grand arbre
Un vide vertical
Tremble en forme de fût
Près du tronc étendu.
Cherchez, cherchez, oiseaux,
La place de vos nids
Dans ce haut souvenir
Tant qu'il murmure encore.

Jules Supervielle

Il était une feuille
Il était une feuille avec ses lignes
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de cœur.
Il était un arbre au bout de la branche.
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de cœur.
Cœur gravé, percé, transpercé,
Un arbre que nul jamais ne vit.
Il était des racines au bout de l'arbre.
Racines vignes de vie
Vignes de chance
Vignes de cœur.
Au bout des racines il était la terre.
La terre tout court
La terre toute ronde

La terre toute seule au travers du ciel
La terre.

Robert Desnos

Peuplier, à sa place juste
qui oppose sa verticale
à la lente verdure robuste
qui s'étire et qui s'étale

Rainer Maria Rilke

Des branches. Des feuilles.
Des pétioles. Des folioles.
Un monde ramifié qui bouge, bruit et bondit.
Un royaume de verdure, de vertiges et de vents.
Un labyrinthe de souffles et de murmures.
Un arbre en somme.

Jacques Lacarrière

Supplique de l'arbre

Homme!

Je suis la chaleur de ton foyer par les froides
nuits d'hiver,
L'ombrage ami lorsque brûle le soleil d'été.
Je suis la charpente de ta maison, la planche
de ta table.
Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois
dont tu fis tes navires.
Je suis le manche de ta houe et la porte
de ton enclos.
Je suis le bois de ton berceau et aussi
de ton cercueil.
Écoute ma prière veux-tu ?
Laisse-moi vivre pour tempérer les climats
et favoriser l'éclosion des fleurs.
Laisse-moi vivre pour arrêter les typhons
et empêcher les vents de sable.
Laisse-moi vivre pour calmer les vents,
pousser les nuages
et apporter la pluie qui véhicule la vie du monde.
Laisse-moi vivre pour empêcher les catastrophiques
inondations qui tuent.
Je suis la source des ruisseaux. Je suis la vraie
richesse de l'état.
Je contribue à la prospérité du plus petit village.
J'embellis ton pays par la verdure de mon manteau.
Homme, écoute ma prière
Ne me détruis pas!

Texte ancien d'un sage indochinois

SÉANCE 4 : L'ARBRE DU TEMPS

Le film se déroule sur les quatre saisons en ouvrant sur l'automne. On proposera aux élèves de partager le feuillage de l'arbre en quatre parties afin de réaliser un arbre des quatre saisons en quatre techniques différentes : la sanguine pour l'automne, le fusain pour l'hiver, le crayon aquarelle pour le printemps et le crayon de couleur pour l'été.

PROLONGEMENT POSSIBLE

Réaliser une œuvre plastique à la manière d'Arcimboldo en partant des photographies des arbres en forme humaines du film (voir dans Médias).