

L'âme indique le chemin Wolfgang Jander

2002 : Espace Saint Jean, Melun
Wolfgang Jander est un architecte et artiste allemand

Que voit-on sur son œuvre ?

Un personnage « désarticulé » qui occupe tout l'espace du cadre.

Des aplats de couleur.

Le personnage semble avancer sur une scène, Des rideaux semblent ouverts sur la gauche du cadre et dans le même temps, l'arrière plan évoque un ciel extérieur. Le bas du cadre peut évoquer un sol « chaotique » (des rochers ?).

Le mouvement est contradictoire, le personnage paraît avancer vers la droite mais l'une de ses mains et son bassin se dirigent vers la gauche.

Que tient-il dans la main ? Cet objet, cet animal se dirige aussi vers la gauche.

Son visage enfin est déstructuré. Est-il de face, de profil ?

Infographie
82 cm x 82 cm

1 - Lire le tableau comme objet. C'est un exercice très riche en enseignements qui pourra être réalisé avec tous les tableaux.

Il faut pour commencer par pouvoir voir l'objet d'assez loin.

Si le tableau est placé sur une cimaise (accroché au mur) !

Que voit-on ? Avec cette question ouverte on aura de multiples réponses et c'est bien car alors on pourra décortiquer, trier et organiser ensemble les éléments de savoir.

- *Un cadre*, c'est souvent le nom que beaucoup d'enfants donnent au tableau même si ce dernier n'a pas de cadre. Il est important de pouvoir distinguer les deux formes et fonctions. Donc, si le tableau n'a pas de cadre je vous conseille d'en avoir un avec vous au moment de cet exercice).
- *Un tableau*, il est ici question de la forme de l'objet.
- *Une peinture, un dessin, une photographie* (dans le cas présent il serait très étonnant qu'un enfant vous parle d'infographie¹).

Dans cette réponse les enfants voudront parler de la surface du tableau (plus précisément de la matière de la surface mais les enfants confondent souvent la surface, le support et la forme (ex : peinture, toile, tableau) ou (ex : crayon, papier, tableau) (dessin crée par ordinateur à l'encre, papier, tableau).

¹ L'**infographie** est le domaine de la création d'images numériques assistée par ordinateur. Cette activité est liée aux arts graphiques. L'**infographie** comprend aussi les techniques consistant à finaliser le travail du graphiste à l'aide de l'outil informatique. Ce métier est né avec l'événement de l'informatique ; il est la continuité du graphisme sous toutes ses formes antérieures. L'**infographie** est l'application de l'informatique à la **création**, au traitement et à l'exploitation d'**image**. C'est l'art de modifier les médias, de créer un **visuel** avec l'outil informatique. L'infographie est utilisée dans de nombreux domaines : la publicité, les films, la télévision, le jeu vidéo, les vidéos, les logos etc... Les logiciels les plus utilisés en infographie sont les suivants : **Photoshop, Illustrator, InDesign**.

- Certains élèves iront d'emblée parler de l'œuvre comme *représentation*.

En fonction des réponses apportées par les enfants vous pourrez plus facilement savoir ou vous devez intervenir. Si vous constatez une forte confusion alors il sera nécessaire de décrocher le tableau afin de le retourner pour voir comment il est fabriqué (c'est très important et c'est là l'intérêt d'avoir une œuvre originale et non une copie sous forme d'affiche à l'école.)

Que voit-on ? Reprendre le questionnement en tournant autour du tableau.

Si le tableau est posé sur un chevalet

C'est presque plus facile pour parler de l'œuvre en tant qu'objet car bien que ce soit un tableau (une table sans ses pieds comme j'aime le dire aux enfants) c'est tout de même une forme qui est vue ici dans ses trois dimensions.

On fonction du support les enfants vont aimer énumérer les matériaux : Ici un support en carton très léger, blanc, doux au toucher.

On pourra ainsi tourner autour. Faire la découverte-lecture de ce que l'on voit devant, derrière, sur le côté, s'interroger sur les matières du support (papier brillant), sur les matières des surfaces (encre brillante, lisse). Et dans ce cas se demander aussi ce qu'on va décider de regarder pour continuer ! Ca peut vous paraître bête mais il faut toujours partir selon moi du principe que rien n'est évident. Et pour certains enfants qui ont toujours été éloignés des arts visuels c'est un préalable indispensable.

N'hésitez pas à vous fabriquer (cela peut se faire avec vos élèves aussi) une boîte de matières : une plaque de carton plume, du papier brillant.

2 - Lire le tableau comme représentation. Regardons alors la surface où ont été rendues présentes « des choses ».

Qu'a-t-on représenté (qu'a-t-on voulu rendre présent) ?

On peut proposer aux enfants d'établir une liste. Tout est bon à prendre et ensuite on fera le tri, on reprendra et on organisera ce que les enfants ont remarqué :

Formes et figures :

- énumération des formes et des figures et leur nombre. Toujours faire préciser, affiner les propositions. Un personnage, une route, un arbre.
- la posture (debout, assis, de face, de profil, de trois quart). Le trait de crayon – un trait épais - dessine le contour d'un bonhomme qui ressemble à un pantin désarticulé.
- l'allure (impression de légèreté, d'élasticité comme, une marionnette). Fait-il quelque chose de spécial ? Il avance. Il tient quelque chose dans une main.
- Où est-il (Peut-on situer le personnage dans un lieu bien identifié) ? un chemin.

Matières : C'est plat, lisse, brillant, aucune matière un peu épaisse, aucun relief, aucune trace ou touche de peinture, cela ne semble pas fait directement de la main l'homme, un peu comme une impression sur du papier photo.

- **Couleurs :** les trois couleurs primaires, le noir représentent le personnage, le décor, le fond

- **Techniques :** dessin

- **Outils :** ordinateur

Le cadrage et la composition

Pour bien faire comprendre l'importance du cadrage et de la composition on pourra proposer aux enfants de préciser la situation du personnage sur le tableau, sa taille par rapport à la surface globale et par rapport aux autres motifs (combien de plans y a-t-il ? Y-a-t'il des effets de volume, d'épaisseur – jeu d'ombres et lumière, dessin, perspective). Ici le cadrage est serré. Le personnage le remplit dans les 4 coins du tableau carré.

Le trait n'est pas continue ou tiré, il est sans cesse interrompu, il va par endroits dans de multiples directions.

J'ai souvent remarqué que ce travail de décorticage de l'œuvre était riche d'enseignements et permettait aux élèves, mêmes très jeunes, même en difficulté de rentrer à un moment ou à un autre dans l'œuvre ou une partie.

Comment l'artiste représente t-il le mouvement ? C'est là que l'on peut reprendre les constats relevés lors de la discussion précédente :

- le cadrage : sur un plan très serré,
- la composition en aplat (un seul plan),
- le trait épais au crayon noir pour indiquer le contour du personnage et son attitude, le remplissage des formes par des couleurs contrastées (jaune et rouge) sur un fond bleu/vert.

Des thématiques de travail :

En référence à l'œuvre et plus précisément à la tête du personnage.

A l'école maternelle **La Licorne** de Noisy-sur-Ecole.

Dessin au crayon noir sur assiette en carton. Remplissage en couleur.

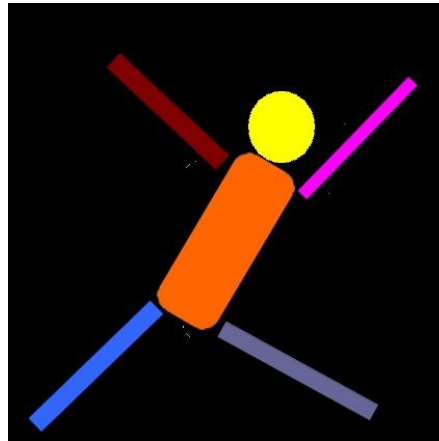
Travail sur silhouette

Ombre. Prendre une position devant le faisceau d'un vidéo projecteur. Tracer la silhouette. La remplir d'une couleur unie. La positionner sur un fond de couleur différente (complémentaire ?)

Idem avec pantin

Travail avec papiers découpés et peints

Découper ou déchirer des formes diverses blanches, peindre en aplat, organiser un fond, organiser le personnage (occupation de l'espace). Rajout de cernes et de liens entre les parties au feutre noir

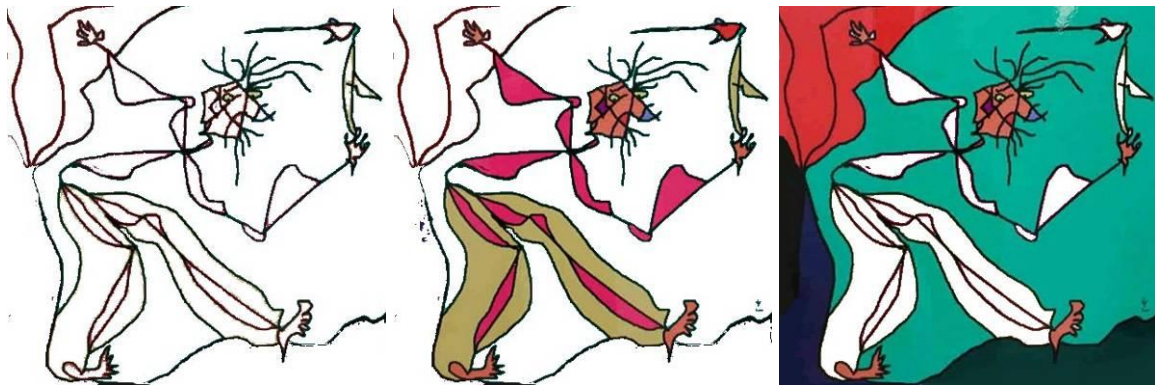

Travailler avec Photo filtre

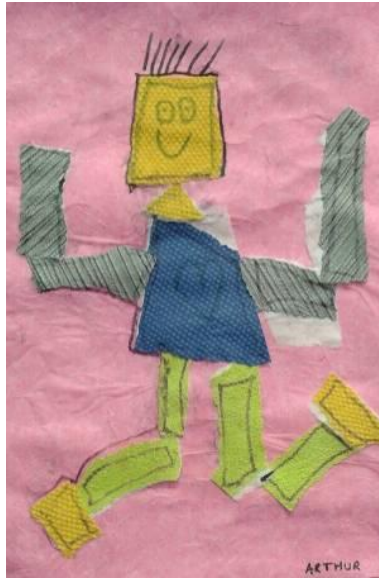
Pour des élèves plus grands (CIII), les formes et la mise en couleur peuvent être faites avec un logiciel de création graphique (Photofiltre par exemple)

Créer des séries en modifiant les couleurs de l'œuvre originale

Travail sur photocopie noir et blanc ou sur ordinateur

A l'école Gabriel Leroy, Melun
Classe de Petite section de Sylvie Sicre

En atelier informatique en amont de la séance de découverte de l'œuvre de Jander

Il existe des logiciels très performants tels in design ou Photoshop mais le dessin ci-après a été tout simplement réalisé avec un ordinateur sous le logiciel Word. Avec la souris et en quelques minutes.

Cet atelier permettrait aux enfants de découvrir le dessin « à la souris », qui comme d'autres outils comme le crayon ou le pinceau est guidée par la main et peut être difficile à dompter.

D'autres œuvres au musée de Melun :

Une autre œuvre de
Wolfgang Jander :
**L'hôtel de ville de
Melun.**

Infographie : dessin et
photographie

H : 77cm
L : 91.5cm

A l'école maternelle la Licorne de Noisy-sur-Ecole/77.

Pour aller plus loin... quelques idées

D'autres œuvres de l'artothèque sur le thème du corps en mouvement à mettre en parallèle :

Ma Dencheng
Sans titre

Christophe CHALLIER
Wweeloo - 2015
Papier – Bois – Cuivre

Détail

YANG HSIU YI - Sans titre
Papier - Encre de Chine sous plexiglas

Valia Lemcovici – Till l'espigle

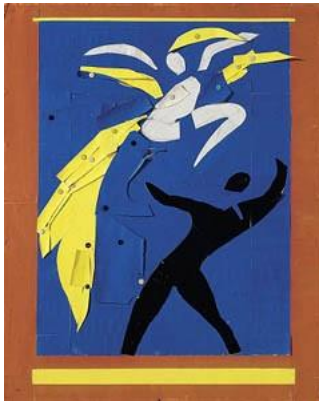
Victor Roman – La porte de Champagne
Bronze

D'autres œuvres en histoire des arts

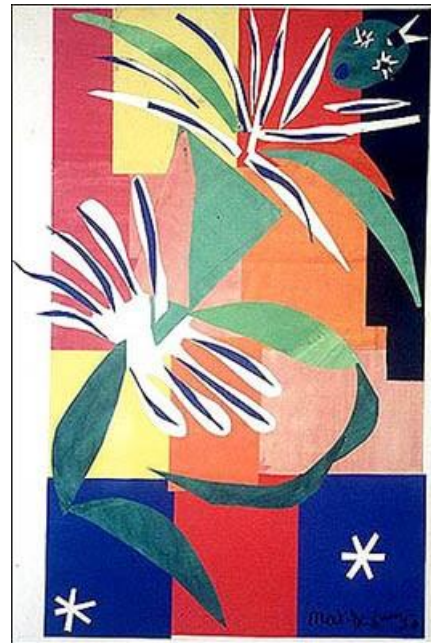
Matisse et ses « papiers découpés »

De nombreuses œuvres de Matisse peuvent être vues en lien avec l'œuvre de Wolfgang Jander.

Le travail sur les formes, sur l'occupation de l'espace sur la couleur vont, me semble-t-il dans le même esprit.

Deux danseurs - 1938

Danseuse créole - 1951

Pablo Picasso

abcgallery.com - Internet's biggest art collection

Woman with flower - 1932

Alexandre Calder

Joséphine Baker IV, vers 1928

Fil de fer, 100,5 x 84 x 21 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée
national d'art moderne,
don de l'artiste, 1966

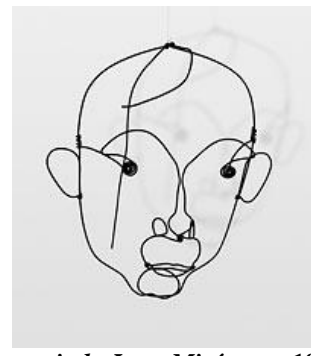
© Calder Foundation New York /
Adagp Paris

Le Lanceur de poids, 1929

Fil de fer, 82 x 73 x 13,3 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée
national d'art moderne,
don de l'artiste 1966

© Calder Foundation New York /
Adagp Paris

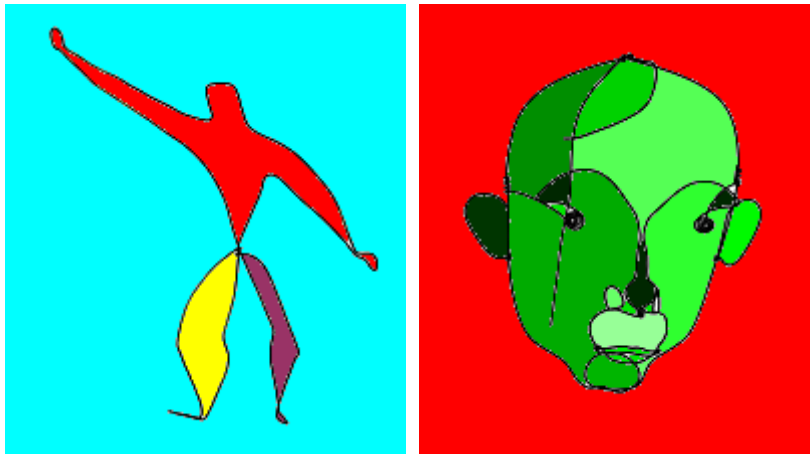
Portrait de Joan Miró, vers 1930

Fil d'acier, 29 x 27 cm
Palma de Majorque,
Collection M. Joan Punyet Miró
© Calder Foundation New York /
Adagp Paris

Photographier une sculpture de Calder relève un peu du défi. Comment **saisir cet objet vide**, presque immatériel ? Le photographe Marc Vaux, spécialiste de la reproduction pure et photographe attiré des artistes de Montparnasse, va mettre au point une solution originale : il systématise l'utilisation de fonds clairs et utilise le jeu d'ombres portées pour détacher l'objet du fond, comme ici pour le portrait du peintre Amédée Ozenfant. Le dédoublement de la ligne induit par l'ombre portée sur le fond clair donne de la sculpture **une lecture dynamique**, comme deux points de vue différents sur un même objet. La sculpture y devient un véritable dessin dans l'espace.

Marc Vaux, [Portrait d'Amédée Ozenfant, 1930]
Epreuve moderne réalisée d'après plaque de verre, 24 x 18 cm
Paris, Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux
© Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, fonds Marc Vaux
© Calder Foundation New York / Adagp Paris

Mise en couleur de photographies de sculptures de Calder