

Office Central de la Coopération à l'École Association 1901 reconnue d'utilité publique

Association départementale OCCE des Yvelines,
2, allée des boutons d'or 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tel : 01 30 43 56 65 - Courriel : ad78@occe.coop
<http://www.occe78.net>

Dossier pédagogique

Le jardin à travers les arts

Dossier réalisé par Isabelle CRENN
occe 78

SOMMAIRE

p 3 à 12 :

Le jardin à travers les arts pour une éducation du regard à travers les œuvres d'un patrimoine international.

p 13 à 16 :

Des pistes en arts visuels pour une approche sensible et coopérative

- Lire des images de jardins fixes et/ou animées
- produire des images fixes et/ou animées

Le Jardin à travers les arts pour une éducation du regard à travers les œuvres d'un patrimoine international

Au commencement, il y eut le jardin d'Eden. La tradition le situe en Mésopotamie. Il était Lieu de paix et de plaisirs, de fécondité et de fragrances, enchanté par la musique de l'eau et des rires... Cf. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Depuis les hommes ont toujours tenté de recréer ce paradis mythique.

Il est un lieu de prédilection pour les philosophes. Voltaire conclut son *Candide* d'un célèbre « il faut cultiver son jardin » ! Le jardin est un patrimoine naturel, historique, artistique, social, à s'approprier, à connaître, à apprendre à protéger, dès le plus jeune âge.

Les apprentissages de ce champ culturel sont donc au carrefour de tous les domaines d'activités et de toutes les disciplines. Ce dossier d'accompagnement au projet défi jardins 2016 vous propose dans une première partie une promenade dans la représentation du jardin à travers l'histoire de l'art.

La deuxième partie de ce dossier propose des pistes pour la classe.

1. Le premier jardin : le Paradis

Lieu d'agrément, le jardin est depuis l'origine des civilisations une image d'Éden, de havre de paix. La peinture de jardin cherche à représenter ou à exprimer l'harmonie, le lieu de la croissance, le lieu de la culture à l'inverse d'une nature sauvage, inquiétante car indomptée¹.

2. Le jardin antique

Ruines avec Saint Paul prêchant
Giovanni Paolo Pannini (1691-1765)

¹ Communication de Delphine Campagnolle, attachée de conservation du patrimoine, lors de la journée d'étude 2012 « le jardin et ses images »

3. le jardin médiéval protégé par de hauts murs représente le paradis retrouvé

4. Du jardin de la renaissance au jardin à l'anglaise

Palais Pfanner (Jardin de la renaissance italienne)

Jardin classique dit à la Française

Ce style de jardin domestique ordonne la nature selon les principes de la géométrie, de l'optique et de la perspective.

Le jardin à la française, fort d'une ambition esthétique et symbolique, représente un désir de faire triompher l'ordre sur le désordre de la nature, du réfléchi sur le spontané.

A l'inverse, le jardin anglais (ci-dessous celui de Vesoul), privilégie la redécouverte de la nature sous son aspect sauvage et poétique.

Les fêtes galantes, 1717

Chez le peintre Watteau, le jardin est associé à la fête

Le jardin devient alors un théâtre du monde.

Les impressionnistes tel Pierre-Auguste Renoir, qui retrouvera cette nature de fête et de joie. Les jardins sont donc le cadre privilégié pour la distraction, le plaisir.

Bal du moulin de la galette, 1876

Les sujets sont aussi représentés avec liberté par les peintres, dans une nature bienveillante. Promenades, lectures...

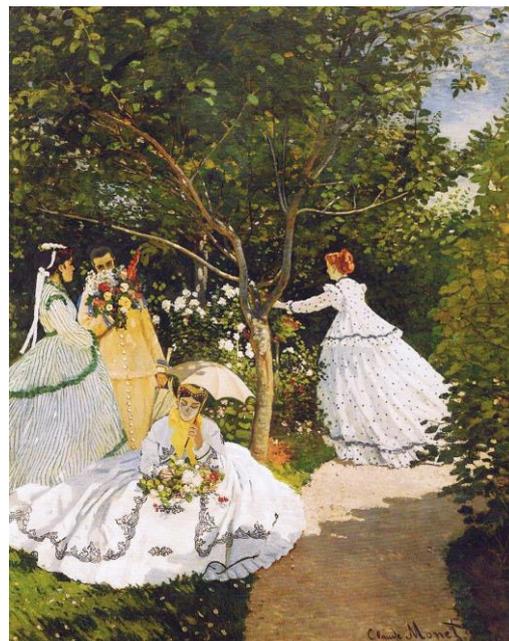
On ne manquera pas non plus de visiter le jardin de Monet à Giverny, les jardins Albert Kahn à Boulogne Billancourt, ceux du château de Versailles...

mais aussi les jeux qui vont être de nouvelles sources d'inspiration pour les artistes.

La Balançoire, 1876

Femme au jardin, 1873

Les jardins et plus particulièrement les jardins publics symbolisent le lieu de la sociabilité. Ces espaces jouent un rôle considérable car on y vient autant pour voir que pour y être vu.

La Musique aux Tuileries,
peinture réalisée en 1862
par Édouard Manet.

L'univers du jardin public continue d'inspirer les peintres de la fin du XIXe et du XXe siècle.

Les neuf panneaux des « Jardins publics » (1894) d'Édouard Vuillard témoignent par exemple de la vive animation d'un jardin, entre les jeux des enfants surveillés par les nourrices, et la conversation ou le repos des mères.

Puis l'idée se répand en cette seconde moitié du XIXe siècle du bénéfice pour l'homme de cultiver son jardin, d'y trouver à la fois, des fruits et des légumes pour la nourriture

L'humain apparaît alors dans la peinture de jardin, non plus seulement pour le contempler mais aussi pour le travailler. Les sujets trouvent leur source dans un univers rural à l'image de certains tableaux, de Camille Pissarro qui n'hésite pas à représenter à la suite des peintres réalistes, des hommes et des femmes en train de travailler la terre.

Jardin potager à L'Hermitage, Pontoise 1879

En parallèle, visite au Potager du Roi
(construit de 1678 à 1683 par Jean-Baptiste La Quintinye à la demande de Louis XIV...)

ou dans de nombreux jardins ouvriers qui fleurissent dans les communes

Le parc de la propriété Caillebotte à Yerres, 1875,

Gustave Caillebotte (qui transmet le goût du jardinage au jeune Claude Monet) dans son jardin de Petit-Gennevilliers n'avait pas hésité un seul instant à porter le regard sur les jardins potagers.

Gustave Caillebotte Les Jardiniers, 1875-1877

5. Du jardin au Land'art

Dans les années 70, le Land Art prolonge la pratique de l'art hors du lieu clos vers le paysage. Deux mouvements spécifiques se dégagent du Land Art : l'anglais qui, dans la tradition de ses jardins, recherche l'harmonie avec la nature (Richard Long)

et l'américain qui, dans sa tradition de conquête de l'ouest, cherche à maîtriser une nature exubérante (Robert Smithson)

Spiral Jetty

Dans la lignée du Land'Art, un artiste comme Andy Goldsworthy, retravaille les éléments naturels dans leur milieu et élabore ainsi de nouveaux espaces, entre nature et culture.

Dans les années 60 mais sans faire partie du courant du Land Art, Jean-Pierre Raynaud, diplômé d'horticulture s'intéresse très vite à l'art et devient artiste plasticien. Il choisit d'utiliser un objet qui sera présent tout au long de son œuvre : le pot de fleurs

Les pots rouges de Jean-Pierre Raynaud

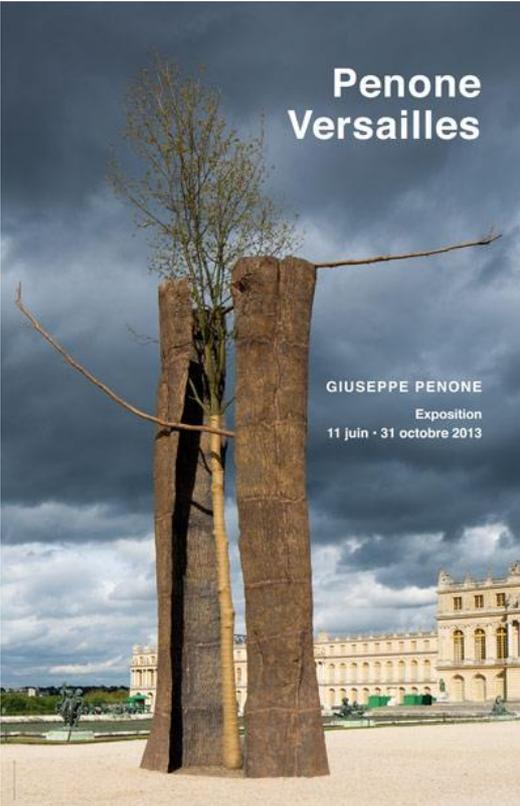

Et le pot doré exposé au centre Georges Pompidou

L'œuvre de l'artiste italien Giuseppe Penone, se caractérise par une interrogation sur la sculpture mais dans son rapport avec l'homme et la nature, et donc sur le temps.

A retrouver sur le site du château de Versailles

● **DES PISTES EN ARTS VISUELS : pour une approche sensible et coopérative**

Il existe une multitude d'entrées pour aborder le thème des jardins.

- L'inscrire dans un projet pluridisciplinaire en tissant des liens entre les différents domaines d'activités donne du sens aux apprentissages
- S'appuyer d'abord sur les représentations qu'en ont les élèves.
- Qu'évoque pour vous le mot jardin ?
- Dresser l'inventaire, le lister au tableau :
- Jardins potagers, jardins anglais, à la française dessinés par Lenôtre (hymne à la gloire du roi Soleil). Jardin des délices, jardin d'Eden...
- Les dessiner.

Ceci permettra d'entrer dans les domaines d'activités à partir desquels il sera aisé d'établir un organigramme.

● **Lire des images de jardin fixes ou/et animées**

- Regarder des albums, des BD sur ce thème, lire et raconter des histoires...
- A partir d'images réunies selon divers scénarii : une image de son choix rapportée de la maison ou trouvée dans une revue prise en classe et après avoir Justifier de son choix
- Inventorier les images, les décrire... (phase verbale indispensable)
- Les trier, les classer selon un axe retenu.
- Afficher au mur toutes les images de jardin que l'on modifiera peut-être par la suite pour ne retenir qu'un axe (par exemple le cadrage des images : de très près, de loin ... familiarisant déjà les enfants avec les valeurs de plan).
- Montrer des œuvres d'artistes: celles citées dans la première partie du dossier et/ou d'autres.
- Jérôme Bosch, Arcimboldo, Botticelli, des enluminures du moyen-âge, Paul Klee, Claude Monet...Christo, Nils Udo, Robert Smithson, Andy Golsworthy...les différents artistes qui ont exposé dans les jardins de Chaumont sur Loire, notamment ou dans les jardins du château de Versailles

Au cinéma:

Le jardin sert aussi de cadre à grand nombre de films. Il est souvent le lieu de prédilection de nombreux réalisateurs.

- Au commencement les frères Lumière créèrent l'Arroseur arrosé. La scène se passe déjà dans un jardin. Il est le lieu idéal pour y placer la caméra et jouer avec.
- On ne manquera pas d'évoquer d'autres films inscrits notamment dans le dispositif Ecole et Cinéma et de regarder différents extraits
 - ✓ les statues étranges qui s'animent dans le jardin de la Bête in La Belle et la bête de J. Cocteau
 - ✓ ou Edward aux mains d'argent de Tim Burton où le héros crée avec ses étranges mains-ciseaux des magnifiques sculptures végétales.
 - ✓ Les scènes burlesques qui se déroulent dans le jardin de Mon oncle de Jacques Tati
 - ✓ le film d'animation Linéa au jardin de Monet
 - ✓ L'Homme qui plantait des arbres... pour ne citer que ceux-là.

Plus spécifiquement **pour les adultes:**

- ✓ Meurtre dans un jardin anglais de P.Greenaway
- ✓ L'angoissant jardin labyrinthe de Shining de S. Kubrick
- ✓ Minuit dans le jardin du bien et du mal de Clint Eastwood
- ✓ tous les jardins à travers les films historiques situés à la cour, de Barry Lyndon de Stanley Kubrick à Ridicule de Patrice Lecomte.

● **Produire des images fixes ou/et animées**

Inventorier des actions sur une image puis proposer d'intervenir dans une image :

- ✓ prolonger une image
- ✓ compléter une image par le champ de l'image ou au contraire son hors champ
- ✓ transposer une image par agrandissement, par une réduction
- ✓ agir sur un format selon un axe vertical ou horizontal.
- ✓ Intégrer d'autres images dans une image
- ✓ Reconstituer un jardin à partir d'images découpées, déchirées puis collées sur une autre image.
- ✓ Jouer avec des images découpées dans des revues ou publicités de pépinière (arrosoir, tuyau d'arrosage, bêche, râteau...pour créer des personnages tels le jardinier...) cf. Arcimboldo.
- ✓ Fabriquer des jeux optiques qui donnent l'illusion du mouvement (thaumatrope, fleepbook, praxinoscope...)
- ✓ Réaliser un petit film d'animation à partir d'une histoire ou une idée de jardin .
- ✓ Cf. L'arroseur arrosé des frères Lumière
- ✓ Créer une BD à partir d'images retravaillées à l'ordinateur (Kid Pix ou Photoshop).
- ✓ Réaliser un film d'animation à partir d'objets et de personnages modelés dans de la pâte à modeler (cf. Wallace et Gromit) ou découpées dans du papier (cf. Princes et princesses).
- ✓ Illustrer ainsi une histoire à partir d'un album "Les Deux arbres"
- ✓ A partir d'une fable de La Fontaine "le chêne et le roseau" ou d'un conte "L'arbre à nouilles" de Pierre Gripari, Jack et le haricot magique...
- ✓ Avec des plus grands, réaliser un documentaire, à partir d'une enquête sur les métiers et les travaux des parcs et jardins.
- ✓ Mettre en images le thème des quatre saisons, à partir de différentes prises de vue dans un même lieu et présentées en accéléré...

Travail en trois dimensions:

Objets-jardins

Réalisation de jardins en miniature (ou en vrai avec l'aide d'un jardinier éventuellement), soit individuellement et qui serait de l'ordre de son jardin secret ou jardin imaginaire (un jardin magique), soit collectivement.

Ramasser et récupérer des éléments naturels ramassés lors d'une promenade

Se constituer une collection que l'enfant triera, répertoriera...

Elaborer à cette occasion une palette des végétaux ramassés...

Travail avec le végétal, le bois, la terre, les pétales, les feuilles, les écorces, la mousse etc...

Peindre avec la terre, sculpter avec le végétal, créer des boîtes paysages, des jardins de poche...

Inventer son jardin, le dessiner puis sur une plaque de contreplaqué (s'il s'agit d'une maquette) ou autre support (carton...) ou socle. Coller et agencer les végétaux qui deviendront jardin.

- mais aussi objet de récupération: brouette, chaise de jardin, seau... Les surfaces sont tendues de grillage qui en modifie la structure, le relief et recouvertes de bandes plâtrées.

Nourrir l'imaginaire de l'enfant par la rencontre avec des œuvres artistiques et littéraires.

S'appropriier le lieu jardin comme matériau de l'œuvre

- ✓ On pourra imaginer pour cela des installations avec des végétaux, des feuilles mortes, des pétales, des fleurs... en se référant à Nils Udo ou/et Andy Goldsworthy et en installant des sculptures végétales dans le paysage...
- ✓ Travailler avec des terres colorées, des bâtons, des galets, des pierres, des miroirs qui vont refléter le ciel, le sol, le végétal...

Le jardin comme parcours: Carnet de voyage

- ✓ Travailler sur la mémoire de ce que l'on voudrait conserver, créer, lorsqu'on circule dans un jardin .
- ✓ Explorer, avec cette démarche d'inventaire, un parc, un jardin, un square, un bout de chemin...
- ✓ Inventorier des sensations en les décrivant
- ✓ Trouver des inventaires de mots pour qualifier des couleurs, des textures, des sons, des odeurs, des éléments tactiles.
- ✓ Rapporter des éléments à trier, à classer
- ✓ Répertorier ces éléments sous la forme de fichiers, cahiers, tubes à odeurs, boîtes à collection, films, photographies...
- ✓ Engager l'enfant, par la pratique de ces inventaires, dans un processus de production artistique comparable à celui d'artistes contemporains.
- ✓ Le voyage, la promenade font prendre conscience de l'écoulement du temps. Ils incitent à la conservation du souvenir.

Le jardin comme jeu de piste!

- ✓ Après s'être promenés plusieurs fois dans le parc du château de Versailles ou autre parc familial, l'adulte pourra distribuer aux enfants des carnets de photos du parc à partir desquelles ils pourront identifier les différents lieux pour s'orienter et retrouver leur chemin.

Le jardin comme sujet d'une représentation

- ✓ Cadrer à l'aide de fenêtres en carton, d'appareils photographiques des portions de paysage à dessiner, à photographier, à utiliser comme sujet de peinture.
- ✓ Jouer avec les différentes façon de cadrer et initier les enfants aux valeurs de plan (gros plan, plan rapproché, plan moyen...) ainsi qu'aux angles de prise de vue (en plongée, contre- plongée, à hauteur) en variant les points de vue.

Le thème de l'arbre pourra être décliné:

Ecrire des calligrammes

Le dessiner

Le peindre

Le photographier sous tous les angles

Réaliser des frottages (torchon posé sur une partie du tronc et herbe avec laquelle l'enfant révélera l'empreinte de l'écorce en frottant énergiquement). Cf l'oeuvre de G.Penone

Elaborer des œuvres en volume sur ce thème en variant les techniques: sculptures végétales, rideaux ou cabanes de feuilles...

Associer des photographies et éléments naturels, organiser des collages...

un atelier d'art culinaire pourra être proposé dans le cadre de la classe :

- ✓ confectionner des gâteaux de fruits, de légumes ou de personnages en s'appuyant sur les œuvres d'Arcimboldo par exemple.

Atelier de récupération

- ✓ pour accumuler et installer en donnant des formes (végétaux, arbres...)
- ✓ pour écrire des mots dans le paysage ; ex : le mot bottes avec des bottes, râteau...
- ✓ pour recréer des outils du jardinier (arrosoir, par exemple à partir d'objets, jouets cassés . cf. travail de Tony Cragg ci-dessous)

Réalisations d'enfants de maternelle

