

Histoire des Arts Visuels : Pistes de travail

Hokusai Katsushika (1760-1849),

Peintre, dessinateur, graveur et auteur d'écrits populaires japonais.

La vague, second titre : La grande vague de Kanagawa, 1831

Technique : **Estampe**, gravure sur bois, 25.9 x 37.2 cm

Lieu : Metropolitan Museum of Art, New York.

Indication complémentaire : Première planche de la série les 36 Vues du mont Fuji Genre :

Repère historique signifiant : La convention de Kanagawa fut un traité signé le 31 mars 1854 (ouverture des frontières et échanges commerciaux avec l'occident)

Lien vers l'image : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg

1. Rencontrer matériellement l'oeuvre

Présenter l'oeuvre dans son ensemble : poster, vidéo projection et éventuellement photocopie individuelle en soutien.

2. Découvrir l'oeuvre

Découvertes sur le plan sémantique, technique, formel, usuel, historique, culturel et artistique.

Parmi la multitude d'entrées possible privilégier celles qui vous permettent d'amener les élèves, vers ce que voulez leur faire trouver. (Entre autres !)

A. Sur le plan sémantique

Technique de découverte : A la recherche du titre

Démarche :

- **Lecture dénotative** :

Décrire la scène : Dire ce qu'on voit., adopter éventuellement une lecture par plans.

Faire la liste de tous les mots qui ont servi à la description.

- **Emission d'hypothèse** :

Demander à chaque élève de se servir de cette liste pour essayer de trouver un titre : l'écrire sur un bout de papier.

Faire lire individuellement le titre choisi. Puis afficher les titres en les regroupant si nécessaire.

Message reçu – message émis

- **Vérification des hypothèses**

Donner le titre original et le comparer à ceux donnés par les élèves.

Ce qu'on peut faire remarquer :

L'artiste, par l'intermédiaire du titre, met l'accent sur quelque chose de particulier : **LA vague**, il ne s'agit donc pas de n'importe quelle vague.

Par comparaison, on peut demander aux élèves sur quoi ils avaient mis l'accent (volontairement ou non) à travers le titre qu'ils ont proposé.

Surfer La vague !

Questionner les élèves pour les amener à se construire une connaissance personnelle autour de cette œuvre.

LA vague pourquoi cet article défini ? (*C'est une vague particulière*)

Dans quel pays se passe cette scène ? (*Le Japon*) *Quelles sont les indications qui me permettent de le deviner ? (Indices graphiques, le nom de l'artiste, son lieu de naissance)*

Que sait – on du Japon d'un point de vue sismique ? (la vague est probablement un tsunami)

B. Interroger la forme à partir des ressentis

Il nous semble intéressant de faire l'analyse formelle en partant des ressentis (plus ou moins guidés par l'enseignant)

Partir de l'observation de l'œuvre et de l'inventaire des éléments présents sur l'image : les vagues, la vague, les barques, les pêcheurs, le mont Fuji.

Demander aux élèves de les qualifier :

La mer est agitée, démontée ...

La vague est menaçante, puissante, gigantesque...

Les pêcheurs sont terrorisés, résignés, ...

Le mont Fuji impassible, stable...(petit ?)

Partir de ces qualificatifs pour interroger la **forme** :

De la question du comment

Comment l'artiste a-t-il fait pour montrer que la mer est **agitée** :

- Traitement graphique en balancier (il suffit de suivre la ligne avec le doigt) → Par opposition on pourrait demander aux élèves de dessiner la même scène par mer calme.

- Les barques sont partiellement masquées : effet de plans. → Pour faire comprendre cet effet

de plan, reconstituer la scène en papier déchiré.

- Il y a opposition entre la densité graphique de la mer et le ciel dans lequel le mont Fuji est « posé ». → Proposer de rajouter un ciel « orageux » en travaillant sur la photocopie.

Comment l'artiste a-t-il fait pour montrer que la vague est **menaçante** :

Elle est représentée en position instable, en rupture en déséquilibre.

Elle est l'élément le plus massif et le plus haut de l'œuvre.

Elle a des **griffes** qui menacent les pêcheurs.

De la question du comment au pourquoi

Pourquoi l'artiste a-t-il peint cette vague ? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel ?

Pourquoi le mont Fuji est-il petit ? Parce qu'il est loin. C'est un effet de perspective.

Comment, à partir de cette approche, nous avons parlé de la forme de l'œuvre ?

En parlant de l'opposition entre la mer et le ciel nous avons évoqué l'utilisation de la **dimension expressive de la ligne**.

Les effets de plans et la taille relative du mont Fuji permettent d'aborder **le traitement de l'espace**.

L'occupation spatiale de la vague est un choix de **composition**.

Si on avait parlé de la couleur, on aurait inévitablement évoqué le bleu de Prusse (Tiens ? Pourquoi l'appelle-t-on bleu de Prusse celle-là ?)

C. Interroger l'œuvre sur le plan technique

Il est évident que de faire deviner la technique mise en œuvre par l'artiste n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est que de passer en revue toutes les techniques connues (vocabulaire spécifique)

Proposons donc de partir du « cartel » et de la définition de **l'estampe** :

« L'estampe est, d'une manière générale, une image imprimée sur papier, autant par des techniques en creux sur métal ou taille douce, qu'en relief xylographie ou gravure sur bois lino, ou à plat lithographie sérigraphie monotype, au moyen d'une matrice. »

Mise en œuvre pratique dans la classe de différentes techniques d'estampe :

Le monotype, la gravure sur polystyrène en creux ou en relief.

Le monotype : Etaler de la peinture sur un support lisse (vitre, rhodoïd, stratifié, papier glacé)

Dessiner une vague dans la peinture avec le doigt.

Déposer une feuille sur le support ainsi préparé.

Faire 1 ou 2 tirages

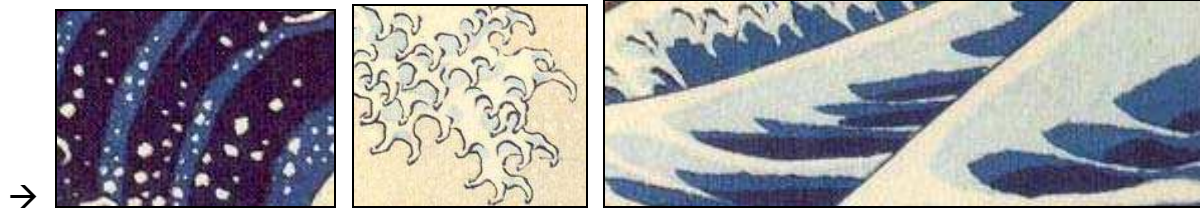
Constater les effets produits

La gravure en creux sur polystyrène extrudé

Graver une vague dans un bloc de polystyrène extrudé

Demander aux élèves un traitement « très graphique » de la gravure

REM. L'observation de détails de l'œuvre permet d'enrichir le répertoire graphique des élèves.

Gravures réalisées par les stagiaires

Constater les effets produits et analyser les différences entre les estampes obtenues par les élèves et celles d'Hokusai.

Hokusai	Les élèves avec la technique du polystyrène
Plusieurs couleurs + le blanc	Une couleur + le blanc
Traitement par traits et par masses colorées	Traitement uniquement par trait (le trait ayant d'ailleurs toujours la couleur du support)
Place importante accordée à l'écume (de couleur blanche)	Difficulté de produire des masses blanches (la couleur du support)

Amener les élèves à trouver des solutions pour réduire l'écart entre leur technique et celles mise en œuvre par l'artiste.

Les questions qui se posent :

Comment arriver à créer des masses blanches pour représenter l'écume ?

→ Solutions trouvées : Enfoncer les surfaces qui doivent rester vierges et ne laisser en relief que les parties qui « dessinent la vague)

Comment introduire plusieurs couleurs ?

« Peindre » la matrice (peu satisfaisant)

Fabriquer plusieurs matrices (plus long , mais beaucoup plus satisfaisant)

Solutions trouvées pour faire apparaître l'écume : Enfoncer les zones qui doivent rester vierges.

3. Synthèse des pistes pratiques « éclairantes » proposées

Les pratiques éclairantes sont des propositions qui se mettent au service de la compréhension de l'œuvre sous tous ses aspects : le sens, la technique, la forme, ...

- Technique de la gravure et de l'estampe
- Construction de l'espace par superposition des plans
- Mise à l'épreuve des choix de l'artiste (transformation de l'œuvre)
- La métaphore iconographique : Transformer la vague en un monstre griffu.

4. Réseaux et pistes pour créer des liens

Rechercher d'autres vagues, voir comment elles sont traitées.

→ sur le site de l'Agence photographique de la Réunion des Musées nationaux
<http://www.photo.rmn.fr/> et rechercher : vague.

→ Rechercher des vagues dans **d'autres domaines** :

La sculpture (Yves Klein, la vague *), **Le cinéma** (En Pleine Tempête de Wolfgang Petersen *), la littérature de jeunesse **Le démon de la vague**, Père Castor)

→ Mettre en réseau avec d'autres graveurs : Dürer, Kirchner

→ Mettre en réseau avec d'autres artistes qui ont fait des séries : Monet, Cézanne.

5. Ce qu'on peut mettre dans le cahier personnel d'histoire des arts

- Une photocopie de l'œuvre ou un croquis
- Titre/Auteur/Dates
- Des productions éclairantes avec commentaire :
 Ex : « J'ai représenté l'espace comme l'artiste en superposant les plans »
- Situer l'œuvre géographiquement, historiquement par rapport à l'Europe.
- Evoquer l'influence de la peinture japonaise sur les artistes français de la fin 19ème et du début du 20ème siècle : Van Gogh – Toulouse Lautrec - Pierre Bonnard .
- A noter que l'engouement pour l'art japonais a donné naissance à un mouvement artistique : le japonisme.