

"Vassily Kandinsky in his studio in Neuilly-sur-Seine in front of 'Dominant Curve', Bernard Lipnitzki. Centre Pompidou

Utilisation du plan de cours et des ressources de Google Arts & Culture

Ce plan de cours est conçu pour vous aider tandis que vous parcourez les histoires et les expositions de Google Arts & Culture associées au sujet de la leçon. Les images que vous verrez ici ne sont qu'un échantillon des supports (textes, images, bandes audio et vidéos) disponibles sur le site Web et sur l'application Google Arts & Culture. Étant donné que le cours utilise uniquement des ressources disponibles sur Google Arts & Culture, il ne peut présenter tous les aspects d'un sujet donné. Un parent ou un enseignant peut vous guider tout au long de la leçon, mais vous pouvez aussi choisir de la suivre par vous-même.

Tout ce dont vous avez besoin pour accéder au cours est une connexion Internet et un navigateur Web ou l'application Google Arts & Culture. Vous pouvez prendre des notes, numériquement ou avec du papier et un stylo.

Le plan du cours comporte **une introduction** qui décrira le sujet et fournira des informations générales qui vous aideront à comprendre ce que vous voyez, entendez et lisez. Ensuite, le cours vous conduira sur un parcours allant d'une **histoire** à l'autre, fournira ce faisant quelques détails et posera des **questions** qui vous aideront à vous concentrer sur des idées importantes. Un **questionnaire** et un lien pour **approfondir le sujet** sont suivis **d'idées de projets** en relation avec le cours que vous pouvez faire à la maison ou en classe.

Comme indiqué, le plan de cours comprend des questions sur les histoires principales, et il y a également un questionnaire. Vous pouvez écrire les réponses aux questions dans un carnet ou sur une feuille de papier. Ensuite, vous pourrez vérifier toutes vos réponses à la fin de la leçon.

Les ressources disponibles sur le site Web Google Arts & Culture comprennent des thèmes, des histoires, des présentations de musées, des articles et des images.

- ❖ **Les thèmes** rassemblent des histoires, des expositions virtuelles, des collections, des images et des fichiers audio et vidéo qui se rapportent à un sujet.
- ❖ Faites glisser votre souris vers le bas pour dérouler l'exposition virtuelle. L'audio et les vidéos sur les diapositives seront lus automatiquement. En cliquant sur le titre d'une image, vous accéderez à une page contenant plus d'informations à son sujet.
- ❖ Dans les Street Views, vous vous déplacez dans un espace 3D. Cliquez pour avancer. Cliquez, maintenez le bouton enfoncé et déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour tourner
- ❖ **Un article** vous conduira à une image individuelle sur laquelle vous pourrez zoomer et, parfois, en apprendre plus sur l'artefact.

Cette leçon traitera des sujets suivants :

- ❖ Les caractéristiques de l'art abstrait.
- ❖ La vie emplie de voyages du peintre Vassily Kandinsky.
- ❖ Comment la vie et les voyages de Kandinsky l'ont aidé à développer sa technique et son style.
- ❖ Ce qu'est la synesthésie et comment elle a influencé Kandinsky.

Vous allez :

- ❖ Découvrez quelques histoires et expositions virtuelles sur Kandinsky, sa vie et son art.
- ❖ Répondre à quelques questions sur ce que vous avez vu et lu.

Cette leçon durera entre 30 et 45 minutes.

Apprendre ensemble : Voir la musique avec Kandinsky

Au début du 20e siècle, certains artistes ont commencé à se détourner de la peinture traditionnelle.

Au lieu de copier le monde en réalisant des représentations réalistes de personnes, d'événements ou de paysages, les artistes ont commencé à exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont utilisé des couleurs vives ou irréalistes pour exprimer un état d'âme particulier. Ils ont peint des formes simples pour montrer les blocs constitutifs d'une image.

Enfin, ils ont complètement cessé de peindre des « objets ». Le résultat a été l'art abstrait. Ce nouveau type de peinture a changé à jamais la façon dont les artistes pouvaient communiquer avec leur public.

Le peintre Vassily Kandinsky est né en Russie, mais il a voyagé à travers l'Europe et l'Afrique du Nord pendant les années chaotiques et déchirées par la guerre du début du 20e siècle.

Il a contribué à diriger un mouvement d'artistes qui ont élargi ce que l'art pouvait être. Son propre art est progressivement devenu une expression pure de couleurs, de lignes et de formes, et ses cours dans des écoles telles que le Bauhaus en Allemagne ont influencé des centaines d'autres artistes.

Il a également utilisé sa condition neurologique inhabituelle, appelée la synesthésie (que vous voir plus en détail dans cette leçon) pour exprimer ses sentiments par le biais de l'art.

L'art de Kandinsky est encore apprécié pour ses combinaisons de couleurs, de formes et de lignes ludiques, et pour ses enseignements précis et presque mathématiques sur la façon de créer des images abstraites.

Pendant que vous regardez les expositions virtuelles et les histoires de ce cours, posez-vous les questions suivantes :

- ❖ Comment l'art abstrait exprime-t-il ce que ressent l'artiste ?
- ❖ Comment la vie et les voyages de Kandinsky ont-ils influencé et changé son art ?
- ❖ Comment Kandinsky a-t-il utilisé sa synesthésie pour développer l'art abstrait ?

Vassily Kandinsky, un pionnier de l'art abstrait

L'art abstrait ne représente pas une scène ou un objet spécifique. (L'art qui montre des objets, comme des portraits et des peintures de paysage, est appelé art figuratif.) Il utilise plutôt la couleur, les formes et les lignes pour exprimer directement des idées ou des sentiments. Bien que l'art abstrait soit considéré comme « moderne », il existe des dessins abstraits remontant à la poterie préhistorique ou à des symboles gravés dans des ruines antiques.

Kandinsky a commencé sa carrière en peignant des scènes figuratives. Mais alors qu'il explorait l'art folklorique traditionnel russe, les arts décoratifs islamiques et les mouvements d'art européens tels que l'impressionnisme, il a progressivement développé un style utilisant des formes, des lignes et des couleurs pures qui ont contribué à créer l'art abstrait.

[Cliquez ici](#) pour en savoir plus sur les prémisses de l'art abstrait.

Puis revenez pour répondre à ces questions :

1. Quelle peinture a été la première à inciter Kandinsky à envisager l'art abstrait ?
2. Comment Kandinsky et les artistes fauves se sont-ils d'abord éloignés de la peinture d'images réalistes ?
3. Comment l'art figuratif exprime-t-il des idées, et comment l'art abstrait le fait-il ?

Pour en savoir plus sur les théories sur l'art abstrait que Kandinsky a enseignées au Bauhaus, [cliquez ici](#).

Le folklore russe : une inépuisable source d'influence

Jeune homme, Kandinsky s'est rendu dans des villages russes traditionnels. Même s'il n'était pas encore un artiste, il a immédiatement été frappé par la façon dont les villageois s'entouraient de couleurs et de formes peintes ou sculptées sur leurs maisons, sur les églises et sur les objets du quotidien.

Kandinsky a été particulièrement captivé par l'utilisation de la couleur sur un fond sombre qui crée un effet de « vitrail ». Des années plus tard, il repense cette technique pour représenter des personnages du folklore et pour expérimenter les relations entre la couleur, la forme et les lignes.

[Cliquez ici](#) pour en savoir plus sur les expériences de Kandinsky avec le folklore russe.

Puis revenez pour répondre à ces questions :

1. Quel matériau Kandinsky a-t-il utilisé pour recréer des images folkloriques russes traditionnelles ?
2. Quels types d'images Kandinsky a-t-il créés à l'aide de ses propres techniques ?
3. Quelles autres techniques folkloriques et quels folklores Kandinsky a-t-il intégré à son art pendant cette période ?

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la couleur sur fond noir par Kandinsky, [cliquez ici](#).

Influence des voyages sur la peinture de Kandinsky

Kandinsky a voyagé tout au long de sa vie. Pendant son enfance, puis quand il était jeune homme, il a voyagé à travers la Russie. Après avoir décidé de devenir artiste, il s'est rendu en Allemagne et dans diverses capitales européennes. En tant qu'artiste, il a fait de nombreux longs voyages en Europe et en Afrique du Nord. Des événements mondiaux tels que la révolution russe et les deux guerres mondiales l'ont également forcé à se déplacer.

Kandinsky s'est inspiré des paysages et de l'art local partout où il est allé. Chaque endroit qu'il a visité a contribué à l'évolution de ses perspectives sur l'art et l'abstraction.

[Cliquez ici](#) pour en savoir plus sur l'art et les voyages de Kandinsky.

Puis revenez pour répondre à ces questions

1. Pourquoi Kandinsky a-t-il quitté la Russie ?
2. Quel type d'art Kandinsky a-t-il produit pendant ses voyages et pourquoi ?
3. Comment les voyages de Kandinsky ont-ils contribué à son art abstrait ?

Pour en savoir plus sur les lieux où Kandinsky a vécu, [cliquez ici](#).

["Arabische Stadt \(Arab Town\)" \(detail\), Vassily Kandinsky, 1905.](#)
[Centre Pompidou](#)

Entendre les couleurs/Play a Kandinsky

Kandinsky avait une particularité neurologique appelée synesthésie. Les personnes atteintes de synesthésie ressentent plusieurs sens à la fois. Lorsqu'elles entendent des sons, elles peuvent également voir des couleurs. Les couleurs, formes, lettres, chiffres ou même les jours de la semaine peuvent produire des sons.

Kandinsky a utilisé sa synesthésie pour former des théories sur l'art abstrait. Pour Kandinsky, chaque forme et chaque couleur produisait un certain son qui l'aidait à communiquer ses sentiments et ses idées.

[Cliquez ici](#) pour en savoir plus sur la synesthésie de Kandinsky.

[Cliquez ici](#) pour expérimenter ce que Kandinsky peut avoir entendu dans l'une de ses peintures.

Puis revenez pour répondre à ces questions :

1. Quels sens Kandinsky a-t-il ressentis ensemble ?
2. Quelles similitudes y a-t-il entre les éléments de l'art de Kandinsky et les éléments qui composent la musique ?
3. Pensez-vous que les personnes atteintes de synesthésie ressentent plus de choses face à l'art abstrait que les personnes sans synesthésie ? Expliquez.

Pour découvrir comment la musique a inspiré l'art de Kandinsky, [cliquez ici](#).

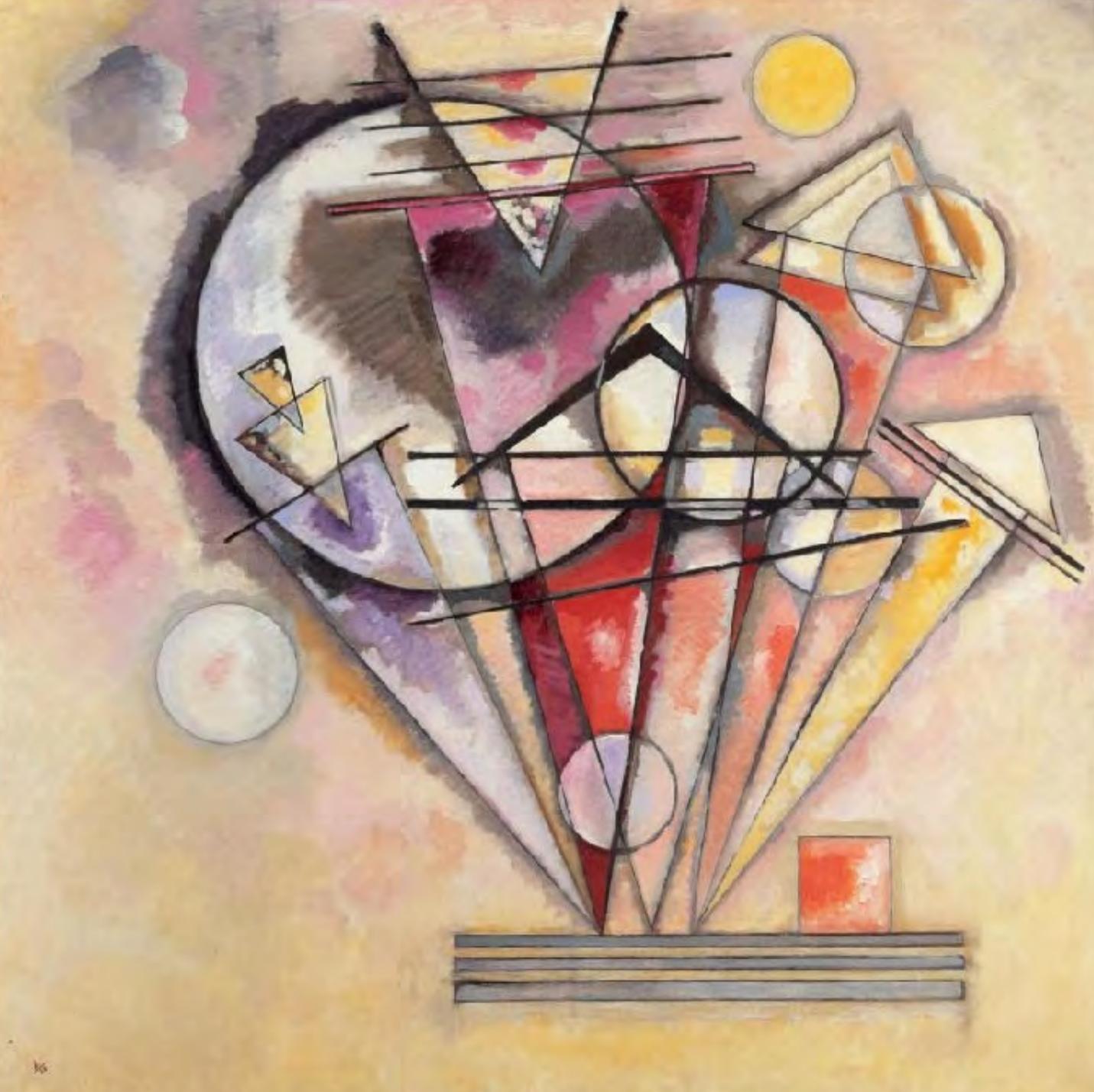
Questionnaire

Lisez les questions et notez vos réponses dans un carnet ou sur une feuille de papier.

1. Quels éléments visuels Kandinsky a-t-il utilisés dans son art abstrait et qu'est-ce que ces éléments expriment ?
2. Décrivez au moins deux façons dont l'art figuratif de Kandinsky a progressivement changé pour devenir plus abstrait.
3. Quelles techniques sont utilisées à la fois dans l'art traditionnel (comme l'art folklorique russe) et dans l'art abstrait ?
4. Quels éléments de l'art folklorique Kandinsky a-t-il utilisés dans ses propres peintures ?
5. Comment les voyages de Kandinsky ont-ils orienté son art vers une plus grande abstraction ?
6. Comment la guerre et d'autres événements mondiaux ont-ils affecté la carrière artistique de Kandinsky ?
7. Comment la musique a-t-elle inspiré la carrière de Kandinsky tout au long de sa vie ?
8. Comment la synesthésie de Kandinsky a-t-elle influencé son art et son enseignement ?

Approfondir

Cette leçon vous a apporté des éléments de vocabulaire permettant de parler de l'art abstrait et de l'œuvre de Kandinsky. Pour en savoir plus sur Kandinsky et sur l'art abstrait, [cliquez ici](#).

C'est à vous!

Dans ce cours, vous avez appris comment Kandinsky a traduit sa vie, ses expériences, ses voyages et ses sens en art. C'est maintenant à vous de faire quelque chose. Voici quelques idées de projets que vous pouvez réaliser à la maison ou en classe.

- ❖ Écoutez votre chanson préférée. Choisissez plusieurs couleurs et formes qui vous rappellent la musique. Créez une œuvre d'art pour exprimer la musique et ce qu'elle vous fait ressentir.
- ❖ Trouvez une photographie ou une peinture figurative que vous aimez. Essayez d'en simplifier les formes ou de changer les couleurs pour la rendre abstraite. Vous pouvez même reproduire image à l'aide d'un collage de formes colorées simples découpées dans du papier de construction.
- ❖ Faites votre propre « légende » ou votre guide sur ce que les couleurs ou les formes vous font ressentir. Disposez des blocs de couleurs ou des types de formes dans un cahier ou sur du papier pour affiche. En dessous de chacun, énumérez les sentiments que vous associez à chaque couleur ou forme.

Réponses

Vassily Kandinsky, un pionnier de l'art abstrait

1. Kandinsky s'inspire du tableau de Claude Monet intitulé Les Meules.
2. Kandinsky et les artistes du fauvisme ont tous peint des scènes, mais ils ont utilisé des couleurs irréalistes qui exprimaient des sentiments plutôt qu'une précision réaliste.
3. L'art figuratif exprime des idées à travers le sujet de la peinture. Par exemple, le portrait d'une personne portant des bijoux peut exprimer l'idée de richesse. L'art abstrait utilise des lignes, des formes et des couleurs pour exprimer directement des sentiments.

Le folklore russe : une inépuisable source d'influence

1. Kandinsky a utilisé de la peinture tempera sur du carton foncé.
2. Kandinsky a réalisé des peintures d'histoires du folklore russe et européen, ainsi que des paysages de Moscou.
3. Kandinsky a incorporé des images et des éléments folkloriques issus de ses voyages en Afrique du Nord. Il a également intégré des éléments du folklore viking (nordique) et du folklore allemand pour créer une combinaison d'images.

Influence des voyages sur la peinture de Kandinsky

1. La première fois que Kandinsky a quitté la Russie, ce fut pour étudier la peinture en Allemagne. Son second départ est dû à des désaccords politiques et artistiques avec le régime bolchévique.
2. Kandinsky a créé des études rapides de paysages pour lesquelles il utilisait souvent de la peinture à l'huile et un couteau à palette. C'est un matériau facile à utiliser pendant les voyages.
3. Kandinsky a vu des exemples d'images abstraites telles que des éléments de décoration architecturale en Russie et en Afrique du Nord. Les bâtiments et la lumière à différents endroits ont également influencé les formes et les couleurs dans son art.

Entendre les couleurs/Play a Kandinsky

1. Kandinsky associait des couleurs et des formes à des sons et à des sentiments, par exemple le jaune avec les trompettes et les lignes répétitives avec l'agitation.
2. Kandinsky a essayé de créer une interaction et une harmonie entre les couleurs, les lignes et les sons pour représenter les interactions entre différents états d'esprit, tout comme le son et le rythme créent l'émotion dans la musique.
3. Lorsqu'elles regardent de l'art abstrait, les personnes atteintes de synesthésie peuvent ressentir des sensations que n'auront pas les personnes qui n'en sont pas atteintes. Cependant, tout le monde peut s'identifier à l'art abstrait en fonction des émotions évoquées par les couleurs et les formes.

Réponses

Questionnaire

1. Kandinsky a utilisé de larges zones de couleur pure, des lignes et des formes sombres, et des éléments répétés dans son art abstrait pour créer une interaction musicale d'états d'âme et de sentiments légers.
2. Kandinsky a changé son art figuratif en utilisant des couleurs différentes, plus vives, et en simplifiant les formes.
3. L'art folklorique russe et d'autres traditions comme l'art islamique peuvent être considérés comme abstraits, car ils utilisent des formes simples pour exprimer des sentiments sans montrer d'objets réalistes.
4. Dans son art, Kandinsky a utilisé des techniques de peinture et des sujets issus du folklore russe. Il a peint des représentations d'histoires et de personnages du folklore, et il a utilisé le style traditionnel apposant de la couleur sur un fond noir de certains arts traditionnels russes.
5. Pendant ses voyages, Kandinsky a utilisé des éléments d'art folklorique russe, les couleurs vives et les formes plates de l'art et de l'architecture méditerranéens, et les couleurs vives des artistes fauves et des impressionnistes qu'il voyait.
6. Des événements mondiaux ont souvent forcé Kandinsky à se déplacer. Dans le cas de la Révolution russe, il a découvert que son art prospérait lorsqu'il a quitté la Russie pour l'Allemagne. Cependant, les nazis ont fermé le Bauhaus où il intervenait en tant qu'artiste et professeur productif.
7. Kandinsky a fait des peintures basées sur les couleurs qu'il voyait lorsqu'il entendait de la musique, et il a joué de la musique et travaillé avec des compositeurs.
8. La synesthésie de Kandinsky établissait des liens spécifiques entre les couleurs, les formes, les sons et les sentiments. Il a développé et enseigné des théories qui montraient ces liens aux autres et comment les utiliser pour créer de l'émotion dans l'art.

["Simple Complexity", Wassily Kandinsky, 1939. Centre Pompidou](#)