MISSION 6E · ARTS · HISTOIRE DES ARTS · P3

Les grands peintres en CM2 : leçon, exercices et évaluation

Mission 6e

CM2 Difficulté ★★★ 40 min Objectif : Reconnaître et décrire des œuvres Vidéoprojection

Compétence visée (programme) : Les peintres les plus connus

Nova te résume l'essentiel

- Nova te le rappelle : un peintre est un artiste qui crée des images avec de la peinture, mais chaque artiste possède une manière bien à lui de regarder le monde.
- Pour parler d'une œuvre, observe d'abord ce que tu vois, puis explique comment les couleurs, les formes et la composition produisent une impression.

- Un tableau célèbre peut raconter une histoire, montrer un paysage, représenter une personne ou faire naître une émotion.

La leçon

Entrer dans l’atelier des peintres

Un peintre est un artiste qui utilise notamment des couleurs, des pinceaux, des brosses ou d'autres outils pour créer une image. Il peut peindre sur une toile, un mur, une feuille, du bois ou un autre support. Une peinture réalisée sur une toile est souvent appelée un tableau. Mais attention : tous les artistes ne peignent pas de la même façon. Certains cherchent à représenter le monde avec beaucoup de détails ; d'autres transforment les formes et les couleurs pour exprimer une idée ou une émotion. Il n'existe donc pas une seule bonne manière de peindre. Quand on parle des peintres les plus connus, on ne cherche pas à établir un classement définitif. On rencontre plutôt des artistes dont les œuvres sont souvent étudiées, exposées et reproduites. Leur travail a marqué l'histoire des arts parce qu'il a surpris, inspiré ou fait réfléchir de nombreuses personnes. Pour comprendre une

peinture, commence toujours par regarder attentivement avant de lire son titre ou d'écouter une explication. Tes yeux sont tes premiers outils d'enquête.

Quelques peintres et leurs univers

Artiste	Œuvre à connaître	Ce que tu peux observer
Léonard de Vinci	La Joconde	Un portrait, un sourire discret, un décor lointain et un regard qui semble suivre le spectateur.
Claude Monet	Impression, soleil levant	Un port, une lumière changeante, des touches visibles et des couleurs qui suggèrent l'atmosphère.
Vincent van Gogh	La Nuit étoilée	Un ciel mouvementé, des lignes courbes, des étoiles lumineuses et une peinture expressive.

Pablo Picasso	Guernica	Des personnages déformés, du noir, du blanc et du gris, ainsi qu'une scène qui exprime la violence de la guerre.
Frida Kahlo	Autoportrait au collier d'épines et colibri	L'artiste se représente elle-même avec des éléments symboliques, des plantes et des animaux.
Henri Matisse	La Danse	Des personnages simplifiés, des couleurs franches et une impression de mouvement.

Des mots précis pour regarder une œuvre

Pour parler d'un tableau, utilise un vocabulaire précis. Le sujet est ce que l'œuvre représente : une personne, un paysage, une scène de vie, un animal ou une idée. Un portrait représente une personne. Si l'artiste se représente lui-même, il s'agit d'un autoportrait. Un paysage montre un lieu extérieur, par exemple une campagne, une ville, la mer ou une montagne. Une nature morte

représente des objets immobiles, comme des fruits, des fleurs, de la vaisselle ou des instruments. La composition correspond à la manière dont les éléments sont placés dans l'image. Demande-toi ce qui est au centre, ce qui est grand ou petit, et ce qui attire d'abord ton regard. Les couleurs chaudes, comme le rouge, l'orange et le jaune, peuvent donner une impression de chaleur, d'énergie ou de proximité. Les couleurs froides, comme le bleu, le vert et le violet, peuvent évoquer le calme, la distance ou la nuit. Elles ne produisent pas toujours le même effet : leur sens dépend aussi de l'image entière. Observe également les lignes. Des lignes droites peuvent paraître stables ou rigoureuses ; des lignes courbes peuvent suggérer le mouvement ou la douceur. Dis ce que tu remarques avant d'expliquer ce que tu ressens.

Mène ton enquête devant un tableau

- 1. Regarde sans te presser. Balaye l'image du regard. Cherche les personnages, les objets, le décor, les couleurs et les détails.
- 2. Nomme ce que tu vois. Commence par une phrase simple : « Je vois… » Évite de deviner trop vite une histoire que l'image ne montre pas clairement.
- 3. Repère le sujet principal. Demande-toi : « De quoi parle surtout cette œuvre ? » Un personnage central, une lumière vive ou un objet très grand peut attirer ton attention.

- 4. Observe les choix du peintre. Regarde les couleurs, les lignes, les formes, la lumière et les dimensions des éléments.
- 5. Décris l'effet produit. Utilise des mots comme calme, inquiétant, joyeux, sombre, énergique, mystérieux, triste ou vivant.
- 6. Justifie ton idée. Ne dis pas seulement « Le tableau est triste ». Ajoute une preuve : « Le tableau me paraît triste parce que les couleurs sont sombres et que les personnages semblent souffrir. »
- 7. Cherche des informations ensuite. Lis le cartel ou les documents proposés : nom de l'artiste, titre, date, technique et lieu de conservation. Compare ces informations avec tes observations.

La règle d’or de Nova

Distingue toujours ce que tu observes de ce que tu interprètes. « Je vois un ciel bleu foncé et des lignes en spirale » est une observation. « Le ciel semble agité » est une interprétation. Ton interprétation est recevable si tu l'appuies sur des éléments visibles dans l'œuvre. Deux personnes peuvent ressentir des choses différentes devant le même tableau, à condition de pouvoir expliquer leur point de vue.

Pourquoi ces artistes ont-ils des styles différents ?

Le style est l'ensemble des choix reconnaissables d'un artiste : ses couleurs, ses formes, sa façon de tracer, les sujets qu'il préfère et les effets qu'il recherche. Claude Monet s'intéresse beaucoup aux variations de lumière. Dans ses peintures, les touches de couleur peuvent rester visibles et les contours ne sont pas toujours dessinés avec précision. Vincent van Gogh utilise souvent des couleurs fortes et des traces de pinceau énergiques. Ses lignes semblent parfois tourner, vibrer ou bouger. Pablo Picasso ne cherche pas toujours à représenter les corps comme une photographie le ferait : il peut simplifier, déplacer ou déformer les formes. Frida Kahlo emploie souvent l'autoportrait pour parler d'elle-même et de ce qui compte dans sa vie. Henri Matisse crée des formes simples et utilise des couleurs très présentes. Quand tu reconnais une œuvre, ne te fie pas à un seul détail. Compare plusieurs indices : le sujet, les couleurs, la manière de peindre et l'ambiance générale. Une œuvre peut aussi changer selon la reproduction que tu regardes : l'écran, la lumière ou l'impression sur papier peuvent modifier les couleurs. Observe donc avec attention, mais ne conclus pas trop vite.

Lire le cartel d’une œuvre

Dans un musée, un petit texte placé près de l'œuvre s'appelle un cartel. Il donne des renseignements utiles. Tu peux y trouver le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, sa date de création,

sa technique et son support. La technique indique comment l'artiste a travaillé : peinture à l'huile, aquarelle, gouache, fresque ou collage, par exemple. Le support est la matière sur laquelle l'image est réalisée : toile, papier, mur ou bois. Le cartel ne remplace pas ton regard. Regarde l'œuvre d'abord, puis utilise les informations pour mieux comprendre ce que tu as vu. Si le titre est La Danse, tu peux vérifier comment les positions des corps, le cercle formé par les personnages et les couleurs donnent une impression de mouvement. Si le titre est Autoportrait, cherche les indices qui montrent que l'artiste se représente lui-même. Relier ce que tu vois et ce que tu apprends, voilà le travail d'un jeune historien des arts.

Construis une réponse complète

- Annonce l'œuvre : « Cette œuvre est un tableau de… »
- Présente le sujet : « Elle représente… »
- Choisis deux ou trois détails visibles : « On remarque… »
- Explique les choix du peintre : « Les couleurs / les lignes / la place des personnages… »
- Exprime ton impression en la justifiant : « Je trouve cette œuvre… parce que… »
- Utilise des mots précis : portrait, autoportrait, paysage, composition, premier plan, arrière-plan, couleurs chaudes, couleurs froides, lumière, contraste, style.

Exemples résolus

Décrire une œuvre avec précision

Énoncé. Observe une reproduction de La Nuit étoilée de Vincent van Gogh et explique l'impression qu'elle produit.

1. Étape 1 : Nomme ce que tu vois : un village, des collines, un grand cyprès et un ciel rempli d'étoiles.
2. Étape 2 : Repère les couleurs dominantes : le bleu foncé occupe une grande partie du tableau, tandis que le jaune éclaire les étoiles et la lune.
3. Étape 3 : Observe les lignes : de nombreuses lignes courbes donnent au ciel une impression de mouvement.
4. Étape 4 : Formule une impression justifiée : le ciel semble vivant et agité grâce aux spirales et aux touches de peinture.

Résultat : Le tableau représente un paysage nocturne. Il paraît mouvementé et mystérieux parce que le ciel bleu est parcouru de lignes courbes et éclairé par des étoiles jaunes.

Différencier observation et interprétation

Énoncé. À propos de Guernica de Pablo Picasso, classe les deux phrases suivantes : « Je vois des personnages aux formes déformées » et « La scène paraît douloureuse ».

1. Étape 1 : Vérifie si la phrase décrit un élément visible. Les personnages aux formes déformées sont visibles dans le tableau.
2. Étape 2 : Classe cette phrase comme une observation.
3. Étape 3 : Vérifie si la seconde phrase exprime un ressenti ou une idée. Le mot « douloureuse » donne une impression.
4. Étape 4 : Classe cette phrase comme une interprétation et ajoute une preuve visible.

Résultat : « Je vois des personnages aux formes déformées » est une observation. « La scène paraît douloureuse parce que les visages expriment la peur et que les corps sont désorganisés » est une interprétation justifiée.

Les astuces de Nova

Les lunettes d'enquête

Nova te prête ses lunettes : d'abord « Je vois », ensuite « Je pense », enfin « parce que ». Avec ces trois morceaux, ta réponse devient solide.

Le mot composition

Retiens ceci : composition = comment l'image est construite. Regarde ce qui est au centre, ce qui est grand et ce qui est placé devant.

Une signature de peinture

Le style ressemble à une signature visuelle : les couleurs, les formes et les traces du pinceau aident à reconnaître la manière d'un artiste.

Mes exercices

1 Les mots de l'atelier ★☆☆

Associe chaque mot à sa définition.

1. Portrait

2. Autoportrait

3. Paysage

4. Composition

2 Observer ou imaginer ? ★☆☆

Indique si chaque phrase est vraie ou fausse.

1. Une observation décrit un élément visible dans l'œuvre.

2. Un autoportrait représente toujours une autre personne que l'artiste.

3. Les couleurs et les lignes peuvent participer à l'impression produite par un tableau.

3 Retrouve les artistes ★☆☆

Relie chaque artiste à l'œuvre correspondante.

1. Claude Monet

2. Vincent van Gogh
3. Henri Matisse
4. Pablo Picasso