MISSION 6E · ARTS · L'ŒUVRE, L'ESPACE ET L'AUTEUR · P3

Paul Klee en CM2 : comprendre Château et soleil, leçon, exercices et évaluation

Mission 6e

CM2 | Difficulté ★★★ | ⏱ 40 min | Objectif : Exprimer son ressenti | Vidéoprojection

Compétence visée (programme) : Exprimer ses émotions et sa sensibilité face à une œuvre en argumentant son propos

Nova te résume l'essentiel

- Nova te le souffle : devant une œuvre qui simplifie le réel plutôt que de le copier fidèlement, tu peux ressentir des émotions même si les formes ne ressemblent pas exactement à une photographie.
- Dans Château et soleil, Paul Klee transforme un château, le soleil et le paysage en formes simples, lignes et couleurs.
- Pour donner ton avis, appuie-toi sur ce que tu observes précisément : les couleurs, les formes, les lignes, l'organisation de l'image et l'ambiance.

La leçon

Entrer dans l’univers de Paul Klee

Paul Klee est un artiste qui a beaucoup observé le monde pour ensuite le transformer dans ses œuvres. Il ne cherche pas toujours à reproduire exactement ce qu'il voit. Il peut simplifier une maison, un arbre, une ville, un animal ou un visage. Il utilise alors des signes, des formes, des lignes et des couleurs pour faire naître une impression. Son œuvre Château et soleil montre bien cette façon de créer. Tu peux reconnaître un château grâce aux tours, aux toits et aux formes qui

s'empilent. Tu peux aussi repérer le soleil, souvent représenté par un grand disque. Pourtant, le château ne ressemble pas à une photographie d'un vrai bâtiment. Les parties du paysage semblent assemblées comme dans un jeu de construction. En regardant, tu peux avoir l'impression d'être devant une ville imaginaire, un décor de rêve ou un paysage vu dans un souvenir. C'est justement intéressant : l'artiste te laisse une place pour imaginer. Château et soleil n'est donc pas une œuvre totalement abstraite : le château et le soleil restent identifiables. On parle plutôt de simplification ou de figuration géométrisée, car Paul Klee réduit le réel à des formes géométriques tout en gardant des indices reconnaissables. Nova prépare ton entrée en 6e : apprends à dire non seulement « j'aime » ou « je n'aime pas », mais aussi ce qui, dans l'image, te fait ressentir cela.

Qu’appelle-t-on abstraction sensible ?

L'abstraction est une manière de transformer le réel au lieu de le copier fidèlement. Quand une œuvre ne garde plus aucun élément reconnaissable, on parle d'abstraction totale. Château et soleil n'en fait pas partie : Paul Klee garde des indices identifiables (le château, le soleil, le paysage) mais il les simplifie en formes géométriques. C'est pourquoi on parle plutôt de simplification ou de figuration géométrisée : la forme reste liée au réel, mais elle est réduite à l'essentiel. Le mot sensible rappelle que, même simplifiée, l'œuvre s'adresse aussi à tes

> sensations et à tes émotions. Tu peux ressentir de la joie, du calme, une inquiétude, de la curiosité ou de l'énergie. Il n'existe pas une seule émotion obligatoire : tu dois surtout expliquer ton choix avec des détails visibles dans l'œuvre.

Observe avant de donner ton avis

- Prends le temps. Regarde l'œuvre silencieusement. Laisse tes yeux parcourir l'ensemble, puis les petits détails.
- Repère les formes. Cherche les carrés, rectangles, triangles, disques, bandes, tours et lignes. Demande-toi quelles formes te font penser à un château.
- Observe les couleurs. Vois si elles te paraissent chaudes, comme le jaune, l'orange ou le rouge, ou plus froides, comme le bleu ou le vert. Une couleur peut être vive, sombre, claire, douce ou contrastée.
- Suis les lignes. Des lignes verticales peuvent évoquer des tours qui montent. Des lignes obliques peuvent donner une impression de mouvement ou de déséquilibre. Des lignes horizontales peuvent suggérer le sol ou le calme. Ce sont des pistes possibles, pas des règles automatiques : une même ligne peut être ressentie différemment selon les personnes et selon ce qui l'entoure dans l'image.

- Regarde la place des éléments. Observe ce qui est grand, petit, haut, bas, proche du centre ou placé sur un bord. Dans une image, ce placement s'appelle la composition.
- Formule une émotion. Dis ce que tu ressens, puis relie ton émotion à un indice précis : « Je ressens de la joie parce que le soleil jaune éclaire l'image. » Une autre personne pourrait ressentir autre chose face au même détail : l'important est d'expliquer pourquoi c'est ton cas.

Décrire, interpréter, ressentir : trois actions différentes

Pour parler d'une œuvre, commence par distinguer trois étapes. Décrire, c'est dire seulement ce que tes yeux voient. Par exemple : « Je vois un grand disque jaune, des formes géométriques et plusieurs tours. » À cette étape, évite d'inventer une histoire. Interpréter, c'est proposer ce que ces éléments pourraient représenter ou signifier. Tu peux dire : « Les rectangles et les triangles pourraient former un château. » Le mot « pourraient » est utile, car ton interprétation n'est pas la seule possible. Exprimer ton ressenti, c'est expliquer ton émotion ou ton avis personnel. Tu peux dire : « Cette œuvre me paraît joyeuse parce que les couleurs sont lumineuses et que le soleil est très visible. » Ces trois actions se complètent. Une bonne réponse s'appuie d'abord sur une observation, puis elle donne une idée, et enfin elle formule un ressenti argumenté. Tu n'as pas

besoin de deviner exactement ce que pensait Paul Klee. Tu dois montrer que tu regardes attentivement et que tu sais expliquer ton point de vue.

Le vocabulaire utile pour parler de Château et soleil

Mot	Ce qu'il signifie	Phrase que tu peux utiliser
forme géométrique	Forme simple comme un carré, un rectangle, un triangle ou un disque.	« Je repère des formes géométriques qui construisent le château. »
ligne	Trait droit, courbe, vertical, horizontal ou oblique.	« Les lignes verticales me font penser à des tours. »
composition	Organisation des éléments dans l'image.	« La composition semble construite par empilement de formes. »
contraste	Différence marquée entre deux couleurs, deux formes ou deux zones.	« Le jaune du soleil contraste avec des couleurs plus sombres. »

ambiance	Impression générale donnée par l'œuvre.	« L'ambiance me paraît mystérieuse et lumineuse. »
abstraction	Transformation du réel par des signes, des formes et des couleurs ; l'œuvre peut rester en partie reconnaissable (simplification, figuration géométrisée).	« L'abstraction ne copie pas le château : elle le réinvente. »

Construis une réponse argumentée

Utilise une méthode simple en quatre mouvements. D'abord, nomme l'œuvre et ce que tu crois reconnaître : « Dans Château et soleil, je reconnais un château et un soleil. » Ensuite, choisis deux ou trois détails précis. Ne dis pas seulement « il y a beaucoup de couleurs » : précise lesquelles tu remarques et où elles se trouvent. Tu peux aussi parler des triangles, des rectangles, des tours, du grand disque du soleil ou des lignes qui séparent les espaces. Puis, relie ces détails à ton interprétation : « Les formes semblent assemblées comme des blocs, ce qui donne l'impression d'une ville imaginaire. » Enfin, exprime ton ressenti avec le mot « parce que ». Par exemple : « Je

ressens de la curiosité parce que je reconnais le château, mais certaines formes restent mystérieuses. » Le mot « parce que » est très important : il t'oblige à donner une preuve visible. Tu peux aussi nuancer ton avis. Au lieu de dire « l'œuvre est triste », dis : « Une partie de l'œuvre me semble calme, mais les contrastes de couleurs la rendent aussi énergique. » Une réponse nuancée montre que tu observes avec précision. Nova te conseille de ne pas chercher une réponse parfaite et unique : une réponse personnelle devient solide quand elle s'appuie sur l'image.

Attention aux phrases trop vagues

Évite : « C'est beau », « C'est bizarre » ou « J'aime les couleurs » sans explication. Transforme ces phrases. Dis plutôt : « Je trouve l'œuvre étrange parce que les formes du château sont simplifiées et ne ressemblent pas à un vrai bâtiment. » Ou encore : « J'aime les couleurs chaudes autour du soleil, car elles donnent une impression de lumière. »

Créer à la manière d’une abstraction sensible

Quand tu réalises une production plastique inspirée de Paul Klee, ne copie pas son œuvre case par case. Pars d'un sujet simple : une maison, un quartier, un jardin, un château, un bateau ou une ville. Commence par choisir les éléments que tu veux garder reconnaissables. Pour un château, tu peux

conserver les tours, les toits et une porte. Simplifie ensuite ces éléments en formes géométriques. Une tour peut devenir un rectangle surmonté d'un triangle ; une fenêtre peut devenir un petit carré ; le soleil peut devenir un disque. Organise les formes sur ta feuille : certaines peuvent se chevaucher, s'aligner ou s'empiler. Ajoute des lignes pour découper l'espace, sans tout remplir de détails. Choisis enfin des couleurs en pensant à l'ambiance recherchée. Des couleurs très lumineuses peuvent suggérer une journée éclatante ; des tons plus sombres peuvent évoquer le soir ou le mystère. Ce choix n'est pas une règle automatique : une même couleur peut produire des impressions différentes selon les autres couleurs qui l'entourent et selon la manière dont tu l'utilises. Regarde régulièrement ton travail à distance. Demande-toi : « Peut-on reconnaître mon sujet ? Quelles formes attirent d'abord le regard ? Quelle émotion mon image donne-t-elle ? » Tu pourras alors présenter ton œuvre avec une phrase claire : « J'ai simplifié mon château en rectangles et triangles pour créer une ambiance de rêve. »

Phrases-outils pour t’exprimer avec précision

- « Je remarque d'abord… »
- « Au centre de l'image, je vois… »
- « Les formes me font penser à… »

- « Je pense que l'artiste a simplifié… »
- « Cette couleur attire mon regard parce que… »
- « L'ambiance me paraît… car… »
- « Mon interprétation est… mais une autre personne pourrait aussi y voir… »
- « Je ressens… parce que je remarque… »

Exemples résolus

Exprimer une émotion à partir des couleurs

Énoncé. Explique pourquoi un élève peut trouver Château et soleil joyeux.

1. Étape 1 : repère un détail visible, par exemple le soleil jaune et les couleurs lumineuses.
2. Étape 2 : choisis une émotion possible en lien avec ton observation, par exemple la joie (une autre personne pourrait ressentir autre chose face aux mêmes couleurs).
3. Étape 3 : relie l'émotion et l'observation avec le mot « parce que ».

Résultat : « Je trouve l'œuvre joyeuse parce que le grand soleil jaune et les couleurs lumineuses donnent une impression de lumière. »

Distinguer description et interprétation

Énoncé. Transforme l'observation « Je vois des rectangles, des triangles et des tours » en une interprétation prudente.

1. Étape 1 : garde les éléments observés : rectangles, triangles et tours.
2. Étape 2 : utilise une expression prudente, comme « pourraient former ».
3. Étape 3 : propose ce que ces formes évoquent.

Résultat : « Les rectangles, les triangles et les tours pourraient former un château imaginaire. »

Préparer une production personnelle

Énoncé. Tu veux représenter une ville de rêve en t'inspirant de l'abstraction sensible. Choisis une méthode de création.

1. Étape 1 : décide de garder des indices reconnaissables : maisons, fenêtres, toit et soleil.
2. Étape 2 : transforme les maisons en rectangles et les toits en triangles.

3. Étape 3 : place les formes en les superposant légèrement pour donner une impression de ville construite.
4. Étape 4 : choisis des couleurs qui peuvent créer l'ambiance souhaitée et explique ton choix.

Résultat : « Je dessine une ville avec des rectangles et des triangles, puis j'ajoute un grand disque jaune. Je choisis des couleurs lumineuses pour créer une ambiance joyeuse. »

Les astuces de Nova

Le code O-I-R

Nova active le code O-I-R : Observe un détail, Interprète avec prudence, Ressens et justifie. Suis cet ordre pour construire une réponse solide.

Le mot qui prouve

Garde « parce que » dans ta boîte à outils. Après ton émotion ou ton avis, ce mot t'aide à montrer le détail de l'image qui soutient ton idée.

Une œuvre n'est pas une devinette

Tu n'as pas à trouver une réponse cachée unique. Observe avec soin, explique tes choix et écoute aussi les interprétations différentes des autres.

Mes exercices

1 Les mots de l’image ★☆☆

Associe chaque mot à sa définition.

1. Abstraction
2. Composition
3. Ambiance

2 Je décris ou j’interprète ★☆☆

Indique si chaque phrase est une description ou une interprétation.

1. « Je vois un grand disque jaune. »

2. « Le grand disque jaune pourrait représenter le soleil. »
3. « Les formes assemblées me font penser à un château. »

3 Une phrase bien argumentée ★☆☆

Choisis la phrase qui justifie réellement un avis.

1. Quelle phrase explique un avis avec précision ? A. « C'est beau. » B. « J'aime l'œuvre parce que le soleil jaune éclaire les formes du château. » C. « C'est Paul Klee. » D. « Il y a des couleurs. »