Piet Mondrian et l'art abstrait géométrique en CM2 : leçon, exercices et évaluation

Mission 6e

CM2 | Difficulté ★☆☆ | 40 min | Objectif : Observer et argumenter | Éco-encre (N&B)

Prénom : ..... **Date :** .....

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 dit : Piet Mondrian compose ses tableaux avec des lignes, des rectangles et quelques couleurs choisies avec soin.
- Une œuvre abstraite ne cherche pas forcément à représenter une personne, un objet ou un paysage reconnaissable.
- Pour donner ton avis sur une œuvre, observe-la précisément puis explique ce qui te fait ressentir une émotion ou penser à une idée.

La leçon

Entrer dans l'univers de Mondrian

Observe une œuvre de Piet Mondrian comme si tu étais un détective de l'art. Au premier regard, tu peux voir des lignes noires, des rectangles blancs et quelques zones rouges, jaunes ou bleues. Pourtant, ces formes simples ont été placées avec beaucoup de réflexion. Piet Mondrian est un peintre néerlandais qui a cherché à créer une peinture nouvelle. Il ne voulait plus seulement copier ce que ses yeux voyaient dans la réalité. Il voulait montrer un équilibre, un rythme et une organisation grâce aux formes et aux couleurs. Ses tableaux peuvent sembler faciles à fabriquer, mais chaque ligne, chaque espace blanc et chaque rectangle coloré compte. Si une ligne était déplacée, l'impression produite par l'œuvre changerait. Devant un tableau de Mondrian, ne te contente pas de dire : « Il y a des carrés. » Cherche ce que tu observes vraiment : les lignes sont-elles toutes de la même longueur ? Les rectangles ont-ils la même taille ? Les couleurs sont-elles nombreuses ou rares ? Cette observation attentive t'aidera à exprimer un avis personnel et argumenté.

Mots importants à connaître

Art abstrait : art qui ne représente pas forcément des choses reconnaissables de la réalité. Géométrique : qui utilise des formes comme les lignes, les carrés, les rectangles ou les angles. Composition : manière dont l'artiste organise les éléments dans son œuvre. Équilibre : impression que les éléments sont bien répartis, même s'ils ne sont pas identiques de chaque côté.

Comprendre l'art abstrait

Dans une peinture figurative, tu peux reconnaître un sujet : un visage, une maison, un arbre, un animal ou une scène de la vie quotidienne. Le peintre représente quelque chose qui existe ou qui peut exister. Dans une peinture abstraite, les formes et les couleurs ne servent pas forcément à montrer un sujet reconnaissable. Elles peuvent surtout créer une sensation, une ambiance ou une idée. Une grande zone rouge peut attirer ton

regard et te sembler énergique. De larges espaces blancs peuvent te donner une impression de calme. Des lignes noires épaisses peuvent faire penser à une ville, à un plan ou à une construction, sans que le tableau montre réellement une rue ou un bâtiment. Il n'existe pas une seule émotion obligatoire devant une œuvre abstraite. Tu peux ressentir de la joie, de la curiosité, de la surprise, du calme ou même ne rien aimer au premier regard. Ton avis est accepté s'il s'appuie sur des détails visibles. Dis par exemple : « Je trouve cette œuvre dynamique parce que les lignes noires coupent l'espace et que le rouge attire immédiatement mon regard. » Évite les phrases trop courtes comme « J'aime » ou « C'est beau », car elles n'expliquent pas ton idée.

Observer avant de donner son avis

Ce que tu regardes	Questions utiles	Exemple de phrase
Les lignes	Sont-elles verticales, horizontales, fines ou épaisses ?	Je remarque des lignes noires verticales et horizontales qui divisent l'espace.
Les formes	Vois-tu des carrés, des rectangles, des formes irrégulières ?	Les espaces créés par les lignes forment surtout des rectangles de tailles différentes.
Les couleurs	Quelles couleurs vois-tu ? Sont-elles nombreuses ?	Le rouge ressort beaucoup car il est entouré de blanc et de noir.
La répartition	Où sont placées les couleurs et les grands espaces ?	Les zones colorées sont dispersées, ce qui oblige mon regard à se déplacer.
Ton ressenti	Quelle impression ressens-tu grâce à ces choix ?	Je ressens une impression d'ordre, mais aussi de mouvement.

Les choix de composition de Piet Mondrian

Mondrian utilise souvent des lignes verticales et horizontales. Une ligne verticale se tient comme un mur ou un arbre droit. Une ligne horizontale va de gauche à droite, comme l'horizon ou une table. Quand une ligne verticale rencontre une ligne horizontale, elles forment un angle droit. Les lignes noires séparent les espaces du tableau et créent des rectangles. Attention : les formes ne sont pas obligatoirement toutes des carrés. Un carré possède quatre côtés de même longueur. Un rectangle possède aussi quatre angles droits, mais ses côtés ne sont pas tous nécessairement de même longueur. Dans les compositions de Mondrian, certaines surfaces restent blanches. Le blanc n'est pas un vide oublié : il participe à l'organisation générale. Les couleurs les plus connues dans ses œuvres sont le rouge, le jaune et le bleu, accompagnés du noir et du blanc. Ces couleurs sont utilisées en petites quantités ou dans des surfaces plus grandes. L'artiste ne cherche pas à remplir tous les espaces. Il crée des contrastes : une couleur vive peut paraître encore plus forte près du blanc ; une ligne noire peut faire ressortir un rectangle jaune. Observe donc les relations entre les éléments, pas seulement les éléments séparés.

Construis ton regard en quatre étapes

- 1. Décris sans juger. Nomme les lignes, les formes, les couleurs et les espaces blancs que tu vois.
- 2. Repère l'organisation. Observe où sont les grandes formes, les petites formes et les couleurs vives.
- 3. Ressens. Demande-toi si l'œuvre te semble calme, énergique, ordonnée, étrange, joyeuse ou sévère.
- 4. Argumente. Relie ton avis à un détail précis avec les mots « parce que », « grâce à » ou « car ».

Exprimer une émotion en argumentant

Exprimer ta sensibilité ne signifie pas deviner ce que l'artiste pensait exactement. Tu peux parler de ce que toi, tu ressens devant l'œuvre. Pour le faire clairement, utilise une phrase en trois morceaux. Commence par ton avis ou ton émotion : « Je ressens du calme » ou « Cette composition me paraît énergique. » Ajoute ensuite un détail observé : « Je vois beaucoup de blanc et peu de couleurs » ou « les lignes découpent

l'espace en nombreux rectangles. » Termine par le lien entre les deux : « Cela me donne une impression de calme » ou « cela donne l'impression que mon regard circule partout. » Tu peux aussi comparer deux œuvres, mais compare toujours des éléments précis. Par exemple : « La première composition me semble plus calme que la seconde, car elle comporte davantage de grands espaces blancs et moins de zones rouges. » Ne dis pas qu'une œuvre est meilleure seulement parce qu'elle utilise plus de couleurs. Une œuvre peut être puissante avec une seule couleur vive. Ton argument doit être visible dans le tableau. Si tu n'aimes pas une œuvre, formule ton avis avec respect : « Je suis moins attiré par cette œuvre parce que les lignes très nombreuses me donnent une impression d'encombrement. »

La phrase qui prouve ton avis

> Utilise cette formule : « Je pense que… parce que je vois… Cela me fait ressentir… » Exemple : « Je pense que cette composition est dynamique parce que je vois des rectangles de tailles différentes et une grande zone rouge. Cela me fait ressentir du mouvement. »

Créer une composition inspirée de Mondrian

Pour créer une production inspirée de Mondrian, commence par préparer ton espace. Trace d'abord quelques lignes verticales et horizontales à la règle. Ne les place pas toutes au milieu et ne les espace pas toutes de la même façon : des espaces variés rendront ta composition plus intéressante. Arrête certaines lignes avant le bord ou fais-les traverser toute la feuille selon l'effet recherché. Vérifie que les lignes créent des rectangles. Repasse ensuite les lignes avec du noir, sans les rendre trop épaisses si les espaces sont petits. Choisis seulement quelques zones à colorier en rouge, jaune ou bleu. Laisse plusieurs espaces blancs : ils aideront les couleurs à ressortir. Avant de colorier, prends un temps d'observation. Si deux grandes zones colorées se trouvent côte à côte, demande-toi si cela te plaît ou si tu préfères les éloigner. Il ne faut pas copier exactement une œuvre connue. Inspire-toi de principes : lignes droites, angles droits, rectangles, couleurs limitées, contrastes et équilibre. À la fin, donne un titre à ta production. Ce titre peut évoquer une sensation, comme « Ville en rythme », « Calme et éclats » ou « Lignes en mouvement ».

Équilibre ne veut pas dire symétrie

Une composition symétrique est organisée de façon semblable de part et d'autre d'un axe. Beaucoup d'œuvres de Mondrian ne sont pas symétriques : la partie gauche ne répète pas exactement la partie droite. Pourtant, elles peuvent paraître équilibrées. L'équilibre dépend de plusieurs éléments. Une petite zone rouge très vive peut attirer autant l'œil qu'une grande zone blanche. Une ligne noire épaisse peut donner du poids à un côté du tableau. Un grand rectangle bleu placé en bas peut stabiliser la composition. Il n'existe pas de règle qui affirme qu'un côté doit contenir le même nombre de formes ou les mêmes couleurs que l'autre. Observe plutôt si ton regard est attiré par un seul endroit au point d'oublier tout le reste. Si c'est le cas, tu peux déplacer une couleur, ajouter une ligne ou laisser davantage de blanc. Quand tu expliques ton choix, reste précis : « J'ai laissé une grande zone blanche en haut pour équilibrer le rectangle bleu placé en bas. » Ainsi, tu montres que tu es à la fois observateur, artiste et capable de justifier tes décisions.

Ne confonds pas inspiration et copie

> T'inspirer de Mondrian, c'est reprendre certains principes de son style, puis faire tes propres choix. Copie une œuvre seulement si la consigne le demande. Pour créer, invente ta répartition de lignes, de rectangles et de couleurs.

Exemples résolus

> **Donner un avis argumenté sur une composition**
> **Énoncé.** Une composition montre des lignes noires verticales et horizontales, une grande zone blanche, un rectangle rouge et deux petits rectangles bleus. Explique l'impression qu'elle peut donner.
>
> 1. Repère les éléments visibles : les lignes noires, les rectangles colorés et la grande zone blanche.

2. Choisis une impression possible : le calme, car le blanc occupe une grande place, ou le dynamisme, car le rouge attire fortement le regard.
3. Relie ton impression aux éléments observés avec le mot « parce que ».

Résultat : Phrase possible : « Je trouve cette composition à la fois calme et dynamique parce que la grande zone blanche laisse de l'espace, tandis que le rectangle rouge attire immédiatement mon regard. »

Préparer une production inspirée de Mondrian

Énoncé. Tu dois réaliser une composition géométrique avec des lignes noires, du rouge, du jaune, du bleu et du blanc.

1. Trace à la règle trois lignes verticales et quatre lignes horizontales, en variant leurs positions.
2. Observe les rectangles obtenus et choisis seulement trois ou quatre zones à colorier.
3. Colorie une zone en rouge, une en jaune et une en bleu, puis laisse les autres zones blanches.
4. Vérifie que les couleurs ne sont pas toutes regroupées au même endroit et que les lignes restent bien visibles.

Résultat : Tu obtiens une composition abstraite géométrique personnelle, organisée avec des lignes droites, des rectangles, des couleurs limitées et des espaces blancs.

Mes exercices

1 Repère les éléments d'une composition ★☆☆

Choisis la bonne réponse.

1. Dans une composition inspirée de Mondrian, quelles lignes sont les plus fréquentes ?
2. Quelle forme peux-tu obtenir avec une ligne verticale et une ligne horizontale ?
3. Quel élément peut rester volontairement blanc ?

2 Comprends l'art abstrait ★☆☆

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Une œuvre abstraite doit toujours représenter un paysage reconnaissable. .....
2. Dans une œuvre abstraite, les couleurs peuvent créer une impression ou une émotion. .....
3. Tous les rectangles sont des carrés. .....

3 Associe les mots et les définitions ★☆☆

Associe chaque mot à sa définition.

1. Art abstrait .....
2. Composition .....
3. Équilibre .....

4 Construis une phrase d'avis ★★☆

Complète chaque phrase en choisissant une émotion et un détail observé.

1. « Je trouve cette composition dynamique parce que… » .....
2. « Je ressens du calme grâce à… » .....

5 Crée une composition géométrique ★★☆

Trace dans le cadre quatre lignes verticales et quatre lignes horizontales à la règle. Repasse-les en noir, colorie trois rectangles en rouge, jaune et bleu, puis laisse les autres rectangles blancs.

1. Réalise ta composition dans le cadre. .....

6 Explique ton ressenti ★★☆

Rédige une phrase pour expliquer l'impression produite par une œuvre qui contient beaucoup de blanc, une petite zone jaune et une grande zone rouge.

Écris ton avis argumenté.

.....

.....

.....

7 Distingue équilibre et symétrie ★★★

Lis chaque situation puis explique si elle peut créer un équilibre.

À gauche, il y a un petit rectangle rouge. À droite, il y a une grande zone blanche. La composition peut-elle être équilibrée ?

.....

.....

.....

Deux côtés d'une composition ne contiennent pas les mêmes formes. Sont-ils forcément déséquilibrés ?

.....

.....

.....

8 Écris une courte critique artistique ★★★

Rédige trois phrases sur ta composition : décris-la, exprime ton ressenti et justifie ton avis.

Présente ta composition personnelle.

Évaluation

Réponds avec soin. Lorsque tu donnes ton avis, justifie-le par un élément visible dans l'œuvre.

Barème : 20 points

1. Explique ce qu'est une œuvre abstraite. ..... / 3
2. Cite deux éléments souvent présents dans les compositions de Piet Mondrian. ..... / 3
3. Explique la différence entre un carré et un rectangle. ..... / 3
4. Écris une phrase argumentée pour expliquer pourquoi une grande zone rouge peut attirer le regard. ..... / 3
5. Explique pourquoi une composition peut être équilibrée sans être symétrique. ..... / 3
6. Dans un cadre, trace deux lignes verticales et deux lignes horizontales, puis colorie un rectangle en bleu et un autre en jaune. Laisse au moins deux rectangles blancs. ..... / 5

Les astuces de Nova

La mission ORE

Nova te confie trois commandes : Observe, Ressens, Explique. Si tu fais ces trois actions dans cet ordre, ton avis devient clair et convaincant.

Les couleurs ont besoin d'espace
Nova remarque qu'un petit rectangle rouge peut être très visible au milieu de grandes zones blanches. Ne colorie pas tout : le blanc aide les couleurs à briller.

La règle du « parce que »
Quand tu ajoutes « parce que je vois… », tu transformes une simple opinion en avis argumenté. C'est une commande utile pour préparer l'entrée en 6e.

Pour aller plus loin sur exercices-cm2.fr

- **Toutes les fiches d'Arts CM2** · /arts-plastiques/
- **La représentation plastique** · /arts-plastiques/pratiques-et-questions-du-cycle/arts-visuels-cm2/
- **Les classes de mots en CM2** · /francais/grammaire/classes-de-mots-cm2/