

Printemps, Été, Automne, Hiver

Giuseppe Arcimboldo

L'album *Quatre-Saisons Circus* rend hommage à Arcimboldo en transposant l'esprit de la fête et du spectacle costumé, qu'il affectionnait, dans l'univers du cirque. Au fil des saisons, Antonio, le vieux clown, reprend goût à la vie et à la musique grâce à quatre personnages masqués nommés Automne, Hiver, Printemps et Été.

L'auteure, Laurence Gillot, et l'illustratrice, Lucile Placin, se sont inspirées de ce qu'il y avait de foisonnant et de joyeux dans les tableaux d'Arcimboldo, pour faire découvrir aux élèves de cycle 1 l'abondance et la générosité de la nature, la diversité des formes et des goûts, mais aussi le passage des saisons et les temps de la vie. Des surprises et des émotions successives qu'accompagne harmonieusement la musique de Vivaldi.

Directeur de publication

Jean-Marc Merriaux

Directrice de l'édition transmédia

Béatrice Boury

Directeur artistique

Samuel Baluret

Référents pédagogiques

Patricia Roux – Vincent Desrousseaux

Coordination éditoriale

Stéphanie Béjjan

Chef de projet

Hélène Audard

Mise en pages

Stéphane Guerzeder

Conception graphique

DES SIGNES studio Muchir et DescLOUDs

ISSN : 2425-9861

ISBN : 978-2-240-04296-5

© Réseau Canopé, 2017

[établissement public à caractère administratif]

Téléport 1 Bât. @ 4

1, avenue du Futuroscope

CS 80158

86961 Futuroscope Cedex

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris) constituerait donc une contrefaçon sanctionnée.

Sommaire

PARTIE 1

UNE ŒUVRE, UN ALBUM

- 5 À propos
 - 6 Interview de l'auteure et de l'illustratrice
 - 10 Dessins préparatoires de l'illustratrice
-

PARTIE 2

DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

- 12 Compétences et questions travaillées
[extraits des programmes 2015]

DÉCOUVERTE DE L'ALBUM

- 15 Découvrir un texte en le jouant
- 17 Observer les illustrations et découvrir les saisons
- 20 Mettre en mots les émotions

L'EBOOK : DES RESSOURCES POUR LES DYS

- 25 Renforcer les compétences au niveau de l'écoute
- 26 Renforcer les compétences au niveau de la mémoire visuelle
- 28 Renforcer les compétences au niveau de l'organisation temporelle

RENCONTRE AVEC L'ŒUVRE

- 30 Associer des œuvres du même artiste
- 31 Collecter et mettre en espace de « petits trésors »
- 33 Se repérer dans le temps grâce aux œuvres

PRODUCTIONS PLASTIQUES ET VISUELLES

- 36 Détourner de sa fonction un fruit ou un légume
 - 38 Réaliser une tête composée à partir de techniques différentes
 - 40 Réaliser un accessoire de costume en lien avec Arcimboldo
 - 42 Réaliser un costume pour fêter la saison
 - 44 Mettre en scène les costumes et accessoires réalisés
-

PARTIE 3

ANNEXES

- 46 Zoom sur les œuvres
 - 48 Éléments biographiques
 - 49 Repères chronologiques
 - 51 Sonnets des *Quatre Saisons* de Vivaldi
 - 53 Œuvres musicales et picturales en lien
 - 54 Bibliographie
 - 55 Sitographie
-

- 56 **LA COLLECTION PONT DES ARTS**

UNE ŒUVRE, UN ALBUM

À propos

L'ALBUM-CD / L'E-BOOK

TITRE

Quatre-Saisons Circus.

AUTEURE

Laurence Gillot*

ILLUSTRATRICE

Lucile Placin

NIVEAU

Cycle 1.

L'ŒUVRE

TITRE

Printemps, Été, Automne, Hiver,
1573, 76 x 63 cm

ARTISTE

Giuseppe Arcimboldo
(1527-1593).

GENRE

Peinture.

PÉRIODE

Renaissance.

LIEU DE CONSERVATION

Musée du Louvre, Paris (France).

TITRE

Les Quatre Saisons,
1720-1728.

ARTISTE

Antonio Vivaldi (1666-1744).

GENRE

Musique.

PÉRIODE

Baroque.

* Les textes soulignés renvoient à des liens internet.

Interview de l'auteure et de l'illustratrice

Laurence Gillot, l'auteure, et Lucile Placin, l'illustratrice, nous parlent de leur démarche de création.

DÉMARCHE ET INSPIRATION

Quelle relation aviez-vous avec l'œuvre d'Arcimboldo ? Quand l'avez-vous découverte ? Quelle réaction a-t-elle produite chez vous ?

LAURENCE GILLOT. Quand j'avais 10 ans, les personnages d'Arcimboldo m'effrayaient. J'ai néanmoins passé beaucoup de temps à les dévisager : leurs cheveux-raisins, leurs joues-pommes, leurs cheveux-branches me fascinaient.

Influencée par Arcimboldo, je me souviens très bien avoir pensé que ma grand-tante Marcelle avait des joues-pêches, duveteuses et bien rebondies ou que le voisin de mes grands-parents avait un nez-noix très granuleux. Arcimboldo a stimulé mon imaginaire.

LUCILE PLACIN. Arcimboldo me fait immédiatement penser à l'école. C'est là que je l'ai découvert très tôt : on nous avait fait créer un portrait « à la manière de ». Depuis, pour moi, il reste associé à l'enfance. Par la suite, je ne m'y suis plus vraiment intéressée, et je me suis tournée vers d'autres artistes, comme Jérôme Bosch. Mais j'étais très heureuse d'y revenir et j'ai senti que son œuvre allait m'inspirer, car elle mêle les végétaux, fleurs et fruits, dans des compositions qui s'apparentent à des motifs, un sujet sur lequel je travaille moi-même beaucoup. Je me suis dit que ce serait sans doute plus facile qu'avec d'autres artistes. Mais il n'était pas question d'être dans l'imitation, il fallait aussi que je me détache d'Arcimboldo.

Comment aviez-vous envie de faire découvrir Arcimboldo à de jeunes enfants ?

LAURENCE GILLOT. Par son œuvre la plus célèbre : *les Quatre Saisons*. Mon histoire se déroule sur une année. J'ai (re)créé quatre personnages appelés Automne, Hiver, Printemps, Été et ils entrent en scène les uns après les autres. Ils défilent comme les saisons. Ils se succèdent au chevet d'Antonio, le clown malade.

Chaque personnage porte un masque, qui ressemble à une créature d'Arcimboldo, composé de fruits et de légumes de saison. Des masques que les lecteurs découvriront (ou pas) à la dernière page de l'histoire.

LUCILE PLACIN. J'avais envie de l'aborder sous l'angle plastique : je voulais m'amuser avec les fruits et légumes pour créer un portrait, des motifs. Lorsque j'anime des ateliers dans les écoles, c'est un peu la même démarche : je propose aux enfants de créer un personnage imaginaire. Ici, le support est différent, mais c'est la même finalité.

Le personnage principal est un clown violoniste nommé Antonio. Aviez-vous en tête la musique de Vivaldi en travaillant à cet album ? Quelle a été son influence ?

LAURENCE GILLOT. Arcimboldo et Vivaldi ont créé, chacun de leur côté, l'un en peinture, l'autre en musique, une œuvre intitulée *Les Quatre Saisons*. C'était trop tentant de les faire vibrer ensemble le temps d'une histoire ! J'étais en train d'écouter l'*Automne* de Vivaldi quand l'idée est venue : j'ai vu dans ma tête un personnage d'Arcimboldo faire le fou avec les feuilles mortes pour faire rire quelqu'un de triste. C'est à partir de cette première image qu'est né *Quatre-Saisons Circus*.

J'ai appelé alors mon héros Antonio, comme le prénom du musicien. Et j'en ai fait un violoniste, comme Vivaldi. Je lui ai donné des amis qui ressemblent à des créatures d'Arcimboldo. Et j'ai emmené tout le monde autour d'un chapiteau parce que le cirque est un magnifique terrain de jeu. Il y a, je crois, un point commun entre les *Quatre Saisons* de Vivaldi, celles d'Arcimboldo et ce livre : c'est une joyeuse fantaisie.

LUCILE PLACIN. J'ai écouté la musique de Vivaldi au tout début. Je suis très sensible à ce que peut apporter la musique à l'album, d'autant que j'ai travaillé auparavant sur un album-CD.

Que vouliez-vous faire ressentir pour chaque saison ?

LAURENCE GILLOT. Dans mon histoire, chaque personnage rend visite à Antonio, le clown blessé et malade. Chacun d'entre eux lui réserve une surprise à sa façon : une promenade dans les feuilles mortes avec Automne ; un bonhomme de neige qui a la tête à l'envers avec Hiver ; la chasse aux papillons avec Printemps ; une séance de jonglerie fruitée avec Été. Chaque saison, comme chaque être humain, a quelque chose à offrir, à donner.

Personnellement, j'aime toutes les saisons car chacune m'apporte des plaisirs et des déplaisirs différents et des émotions particulières. J'aime les arbres qui flamboient en automne. J'aime faire des batailles de boules de neige en hiver. J'aime quand mon jardin se réveille au printemps. J'aime me régaler de fruits en été. Les abricots, hummm les abricots !

LUCILE PLACIN. Chaque saison devait être bien définie : chacune est traitée différemment, du point de vue du cadrage et de l'atmosphère. Progressivement, le personnage d'Antonio se tourne vers l'extérieur, il sort de sa roulotte, alors qu'au début de l'histoire c'est l'extérieur qui vient à lui. C'est une histoire triste en fait, mais je voulais lui apporter de la gaieté et de la poésie, sans être dans le pathos.

Pour ma part, je suis sensible aux saisons, à la nature et à ses couleurs, mais comme tout artiste il me semble. J'ai grandi à la campagne et dans tous mes albums, la nature, les fleurs, les forêts sont très présentes. C'est réellement ce qui m'anime.

Pourquoi avez-vous choisi de situer l'histoire dans l'univers du cirque ?

LAURENCE GILLOT. J'aime le cirque. C'est le spectacle vivant qui me touche le plus, car c'est le plus fragile. Un artiste qui rate ou se trompe peut se blesser, tomber, mourir même. Les acrobates, les dompteurs, les voltigeurs, les funambules... prennent des risques en présentant leur numéro. Au cirque, aujourd'hui encore, j'ai toujours des « papillons dans le ventre » : je suis à la fois effrayée et enchantée par ce que je vois. Je me souviens d'une sensation d'enfance : j'étais immobile sur mon siège, mes mains étaient rivées aux accoudoirs et j'écarquillais les yeux très fort. La piste ronde m'évoque aussi les représentations qui se succèdent. Un peu comme les saisons. Et puis, il y a le chapiteau qu'on monte, qu'on démonte, qu'on transporte. Le cirque, c'est l'itinérance. C'est cheminer. C'est aller d'étape en étape. Un peu comme dans la vie.

PROCESSUS DE CRÉATION

Comme Arcimboldo, vous avez choisi d'évoquer les saisons par le procédé de la personnification : il fallait donc les faire vivre et parler, les avez-vous imaginées comme de vrais personnages ?

LAURENCE GILLOT. Pour moi, auteure de cette histoire, Automne, Hiver, Printemps et Été ont toujours été de joyeux artistes du cirque portant des masques, leurs masques de scène. Mais je voulais qu'on découvre cette réalité seulement à la dernière page du livre. J'aime beaucoup la dernière illustration de Lucile Placin, car les masques sont là, mais ils sont très discrets. Certains lecteurs le verront, d'autres pas ou pas immédiatement. Et c'est bien ainsi.

LUCILE PLACIN. J'ai créé des personnages sympathiques et drôles. Existont-ils vraiment ? Ou bien est-ce Antonio qui les imagine ? Pour moi, la question reste en suspens. L'éditeur et l'auteure m'ont demandé de l'explicitier pour que les enfants comprennent que c'étaient les copains d'Antonio, mais pour ma part je préfère laisser le mystère. D'où la dernière double page : un personnage retire son masque, mais on peut ne pas le remarquer au premier abord.

LE TRAVAIL DE L'ILLUSTRATRICE

Comment avez-vous appréhendé le récit ? Qu'aviez-vous envie d'y apporter, d'y mettre en valeur ?

LUCILE PLACIN. Ce qui m'a intéressée dans l'histoire de Laurence Gillot, c'est la guérison et l'amitié qui lie Antonio aux autres personnages. Il se trouve que pour des raisons personnelles, au moment où j'ai travaillé sur cet album, il était important pour moi d'en faire une histoire positive, de lui insuffler du dynamisme et d'en faire une joyeuse danse autour d'Antonio. Il devait s'en sortir !

Arcimboldo a inspiré bien d'autres artistes, il a été beaucoup imité, copié... Comment vous êtes-vous confrontée à son œuvre ?

LUCILE PLACIN. Je suis partie de ce qui m'attire vers Arcimboldo, l'aspect floral, le motif, mais je l'ai traité de manière plus naïve, plus « brute », loin du réalisme. Chaque personnage est une sculpture, un assemblage de légumes, comme un enfant aurait pu le faire. Ils devaient être drôles par leurs formes et leurs coiffures. J'ai donc fait à ma manière, mais en m'amusant avec l'œuvre d'Arcimboldo.

Quelles techniques graphiques avez-vous choisies ? Comment avez-vous travaillé ?

LUCILE PLACIN. Ce sont mes techniques habituelles : collage, peinture et crayons de couleur. Tout d'abord, je note sur un carnet tous les mots qui me parlent dans le récit, pour dégager une ambiance et m'aider à définir ce que j'ai envie de traiter. Ensuite, je cherche le personnage principal : j'ai dessiné beaucoup de croquis de clowns pour arriver à Antonio, ce clown triste qui s'est blessé. J'élabore des crayonnés de chaque double page sur ordinateur, que j'envoie à l'éditeur. Pour *Quatre-Saisons Circus*, il y a eu peu de corrections, j'ai simplement dû accentuer ce qui relevait de l'univers du cirque, que j'avais moins mis en valeur. À partir de là, je reprends toutes les illustrations au crayon à papier, puis j'ajoute les collages et je peins.

Visuels foisonnants, goût pour les détails, touche d'humour... Est-ce ce qui pourrait vous rapprocher d'Arcimboldo ?

LUCILE PLACIN. Je ne sais pas si Arcimboldo était lui-même très drôle... Je parlerais plutôt de satire dans sa peinture. De mon côté, je me sens plus proche de l'humour du clown et du burlesque.

Arcimboldo s'intéressait également à la nature sous un angle scientifique: est-ce aussi votre cas ?

LUCILE PLACIN. Art et science peuvent être très liés, le dessin réaliste fait partie de ce que l'on apprend pendant les études d'art. Mais moi, je travaille plus sur l'imaginaire. Il m'arrive de dessiner pour des livres documentaires, pour lesquels je dois être plus proche du réel, mais ce n'était pas le cas pour *Quatre-Saisons Circus*.

RÉCEPTION PAR LES LECTEURS

Dans les tableaux d'Arcimboldo, la nature magnifiée et prolifique rappelait la grandeur de l'empereur. Dans cet album, quel message les personnages des saisons peuvent-ils apporter aux jeunes lecteurs ?

LAURENCE GILLOT. J'ai voulu mes personnages généreux, fantaisistes, solidaires. Ce sont trois valeurs que j'ai voulu magnifier car elles rendent le monde plus beau. Les saisons et la nature sont également généreuses. Elles donnent à regarder, à entendre, à sentir, à goûter, à vibrer, à voir, à boire, à manger... Les saisons et la nature sont fantaisistes. Il y a les aurores boréales, des ciels incroyables, des paysages fantastiques... Cette nature, notre nature à tous, il s'agit de la protéger. D'en prendre soin. De l'aimer. Si *Quatre-Saisons Circus* éveille chez des lecteurs des préoccupations écologiques, j'en serai très heureuse. J'espère que certains d'entre eux, petits ou grands, ressentiront dans mon texte mon amour de la nature et de ses cycles. Je pense aussi que les illustrations de Lucile peuvent amener prises de conscience et réflexion.

LUCILE PLACIN. Le message que je pourrais transmettre au travers de cet album, c'est qu'on ne peut pas se relever seul et que c'est important d'être entouré. La famille et les amis nous aident, il faut se laisser prendre par la main et emmener dans une joyeuse danse, comme Antonio.

Vous évoquez les saisons par les bienfaits que chacune apporte à son tour: pensez-vous que, comme pour Antonio, la nature peut guérir le corps et l'âme ?

LAURENCE GILLOT. Les saisons, c'est aussi le temps qui passe. Le temps, ce grand sculpteur... En automne, Antonio n'est pas en forme. Il souffre. Il est tombé. Comme une feuille... En hiver, Antonio est de plus en plus mal. Sa santé s'est dégradée. Il hiberne. Au printemps, Antonio sent l'énergie qui revient, la sève qui remonte... À l'été, Antonio est guéri ou presque, il refleurit. Parfois, nous traversons des saisons intérieures.

De quelle manière avez-vous abordé l'écriture en sachant que l'album s'adressait à des tout-petits et qu'il serait exploité par des enseignants de maternelle ?

LAURENCE GILLOT. En écrivant *Quatre-Saisons Circus*, j'ai imaginé plein de petits et grands lecteurs, oui. Mais je n'ai pas du tout pensé aux enseignants qui l'exploiteraient ! Pour être honnête, j'ai plutôt pensé à l'illustratrice et au potentiel visuel et graphique de mes idées. Le rapport texte-image est fondamental. Quand on s'adresse aux tout-petits particulièrement. Mais il n'y a pas un tout-petit, il y en a des millions. Comme il n'y a pas un enseignant, mais des milliers. Un auteur ne sait jamais comment une histoire va résonner chez celui qui la lira. Que chacun s'empare de mon univers à sa guise. C'est cadeau ! Moi, j'y ai mis cœur et conviction, j'ai vibré en l'écrivant.

LUCILE PLACIN. Je ne fais pas mes livres en ayant en tête un public particulier. Je rencontre souvent les enfants, cela fait aussi partie de mon métier, mais quand je travaille sur l'imaginaire, je n'essaie pas d'adapter mon dessin aux plus petits ou aux plus grands (c'est un peu différent avec les documentaires, bien sûr). Mes illustrations pour *Quatre-Saisons Circus* sont donc traitées de la même façon que ce que je fais habituellement. Mais selon la personne qui les regarde, elles pourront être lues différemment.

Dessins préparatoires de l'illustratrice

On pourra comparer ces travaux préparatoires avec les illustrations finales et/ou observer comment l'illustratrice a construit ses images (en lien avec l'interview).

© Lucile Placin

DÉMARCHES PÉDAGO- GIQUES

Compétences et questions travaillées

[extraits des programmes 2015]

● MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS		
	Objectifs	Attendus des enfants en fin d'école maternelle
L'ORAL	Oser entrer en communication.	Communiquer avec les adultes et les autres enfants et se faire comprendre.
	Comprendre et apprendre.	Pratiquer divers usages de l'oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter des points de vue.
	Échanger et réfléchir avec les autres.	S'exprimer et se faire comprendre dans un langage syntaxiquement correct et précis.
L'ÉCRIT	Écouter de l'écrit et comprendre.	Comprendre des textes écrits sans autres aides que le langage entendu.
	Découvrir la fonction de l'écrit.	Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit.

★ AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES		
	Objectifs	Attendus des enfants en fin d'école maternelle
LES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET VISUELLES	Développer le goût des pratiques artistiques.	Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant.
	Développer différentes formes d'expression artistique.	Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.
	Vivre et exprimer des émotions, exprimer des choix.	Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes.
LES UNIVERS SONORES	Affiner son écoute.	Parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.
LE SPECTACLE VIVANT	Développer le goût pour les pratiques artistiques.	Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps ou des objets sonores.
	Découvrir d'autres formes d'expression artistique.	
	Vivre et exprimer des choix, formuler des émotions.	

■ EXPLORER LE MONDE		
	Objectifs	Attendus des enfants en fin d'école maternelle
SE REPÉRER DANS LE TEMPS ET L'ESPACE	Consolider la notion de chronologie.	Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou la saison. Ordonner une suite de photographies ou d'images. Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, des descriptions ou explications.
	Explorer la matière.	Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIÈRE	Utiliser des outils numériques.	Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur...
► AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ PHYSIQUE		
	Objectifs	Attendus des enfants en fin d'école maternelle
	Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des contraintes variées.	Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.

Découverte de l'album

Découvrir un texte en le jouant

OBJECTIFS

Écouter de l'écrit et comprendre.

Se construire des images mentales à partir d'une histoire fictive.

Relier des événements entendus et/ou vus dans des narrations ou des explications.

S'insérer dans l'histoire au fil de la lecture par l'adulte : répéter, mimer, commenter, questionner.

Mobiliser et enrichir son imaginaire par le jeu (théâtre).

DISPOSITIF

Les élèves sont dans la salle de motricité assis sur des bancs en arc de cercle pour bénéficier d'un espace plus grand que celui de la classe. Les objets sont posés au sol dans un espace scénique délimité.

MATÉRIEL

- Balle de jonglage.
- Violon jouet pour enfant.
- Quille, anneau.
- Cordes pour matérialiser un espace scénique.
- Album *Quatre-Saisons Circus* (doubles-pages 2 et 3).

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Je vais lire le début de l'album. Une première fois, vous allez écouter. À ma deuxième lecture, un élève viendra utiliser le matériel qui est devant vous et mimera l'histoire que je suis en train de raconter en s'aidant de ce matériel. »

ÉTAPE 1 : DÉCOUVRIR

L'enseignant demande aux élèves de nommer le matériel proposé lors de la séance : balles de jonglage, violon jouet pour enfant, quille, anneau, et les actions que l'on peut réaliser avec ces objets : jongler, lancer, faire tourner, équilibrer, tomber, renverser, rouler, jouer d'un instrument.

ÉTAPE 2 : ÉCOUTER

Les élèves écoutent le début de l'album assis en arc de cercle (ou écoutent le CD) sans voir les illustrations, pour développer leur imaginaire. Il est possible également de construire les marottes des personnages de l'histoire pour conter l'album. Cette disposition permet à tous les élèves d'écouter et d'observer en

tant que spectateur les activités proposées. Cette posture de spectateur s'apprend et permet ensuite d'entrer dans d'autres projets (danse, théâtre), et de favoriser une écoute bienveillante et de qualité.

ÉTAPE 3 : JOUER

L'enseignant lit la première phrase : « C'est arrivé un soir de septembre, pendant un spectacle. Tandis qu'Antonio **entrait en scène** avec **son violon** et **ses grandes chaussures**, il avait **trébuché**...

Les enfants avaient **explosé de rire** et **l'avaient applaudi** joyeusement. Mais quelque chose avait craqué dans le dos d'Antonio et **il n'avait pas réussi à se relever**... Depuis ce jour le vieux clown **était couché**. » Un élève essaie de prendre les objets décrits et de mimer la scène. L'enseignant encourage les différentes possibilités de mimes proposés. Les élèves sont invités à participer de leur place pour jouer les spectateurs. Le vocabulaire difficile (violon, entrer en scène, trébucher...) est explicité au fur et à mesure de la lecture du début de l'album.

ÉTAPE 4 : OBSERVER

À la suite du jeu scénique, l'enseignant propose de relire le début de l'album et de montrer les illustrations aux élèves jusqu'à la page 3.

Ils découvrent le matériel présenté précédemment, le personnage principal, Antonio, puis l'Automne et le décor de l'histoire.

Si la classe dispose d'un vidéoprojecteur, l'enseignant pourra projeter les illustrations des deux premières doubles-pages 2 et 3 pour permettre aux élèves de mettre en lien les objets et leurs représentations. Les élèves, à tour de rôle, vont chercher un objet utilisé lors de la séance et le retrouvent dans les illustrations en le nommant.

ÉTAPE 5 : IMAGINER

Demander aux élèves ce qu'ils imaginent qu'il va se passer à partir de la dernière phrase lue.

ŒUVRES EN LIEN

Pour aborder le cirque traditionnel et contemporain

Films

Le Cirque de Charlie Chaplin (1928), disponible sur la plate-forme Nanouk (possibilité de sélectionner des passages du film, de s'interroger sur des images et de revoir des éléments du film si la classe possède un TBI).

Le Grand Cirque Calder de Carlos Vilardebó (1961).

Musique

Codex (1986), *Décodex* (1995), musique originale de Hugues de Courson pour les spectacles de Philippe Découflé.

Dérives (1989), *Steppe* (1990), *Après la pluie* (1993), René Aubry.

Saltimbanco (1992), musique originale de René Dupéré pour le Cirque du Soleil.

L'Atelier du peintre (2009-2012), musique originale de Robert Miny pour le Cirque Plume.

Albums de littérature jeunesse

Elschner Géraldine, Blanz Aurélie, *Que la fête commence ! Seurat*, Saint-Pierre-des-Corps/Marseille, L'Élan vert/CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, collection Pont des arts, 2010.

Le Huche Magali, *Hector, l'homme extraordinairement fort*, Paris, Didier Jeunesse, 2008.

Beaudout Ghislaine, *Billes de clown*, Paris, Casterman, 2001.

Pok Éléa, *Les Funambules*, Paris, Didier Jeunesse, 2000.

Louchard Antonin, *Vous n'avez pas vu mon nez ?* Paris, Albin Michel, 1995.

RÉFÉRENCE

Le Gall Yves, Morin Nicole, *Arts visuels & cirque*, Poitiers, CRDP de Poitou-Charentes, 2014.

■● Observer les illustrations et découvrir les saisons

OBJECTIFS

Comprendre et apprendre.
Classer et catégoriser.

DISPOSITIF

Classe entière.

MATÉRIEL

- Album *Quatre-Saisons Circus* pour deux élèves (doubles-pages 3, 4 et 5).
- Fenêtres en carton pour regarder plus précisément les illustrations.
- Photographies des fruits, légumes et animaux représentés dans les illustrations et nommés dans le texte.
- Une des *Quatre Saisons* d'Arcimboldo agrandies format A3 en couleur.
- Une feuille de papier épais blanc A3.
- Album *Quatre-Saisons Circus* (doubles-pages 3, 4 et 5).

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez regarder précisément à travers votre fenêtre l'illustration de la double-page 3. »

ÉTAPE 1 : OBSERVER ET NOMMER

Questionnement aux élèves : comment est représenté Automne sur l'image ?

L'enseignant écrit dans un tableau les propositions des élèves (voir ci-après).

ÉTAPE 2 : RECHERCHER ET EXPLIQUER

Quels sont les représentations ou dessins qui vous font penser à l'automne sur les illustrations des doubles-pages 4 et 5, et pourquoi ?

L'enseignant continue de compléter le tableau. Il donne aux élèves les photographies des indices énoncés.

ÉTAPE 3 : TRIER

Les élèves trient les photographies et justifient leur choix de regroupement. Le tri peut s'effectuer en fonction de la couleur, de la famille des fruits ou des légumes et des saisons.

L'enseignant peut reproduire cette séance pour chaque saison ou n'en traiter qu'une, selon le niveau des élèves.

Les propositions sont faites par les élèves à partir de l'observation des illustrations, en précisant leur regard avec la fenêtre en carton. Un petit jeu s'instaure à partir de la phrase introductive : « je vois... »

L'enseignant note le nom des végétaux et nomme ceux-ci lorsque les élèves ne les connaissent pas.

N.B. : les champignons font partie des intrus. Cette notion sera juste précisée aux élèves sans entrer dans les détails. Une recherche documentaire (bibliothèque de l'école ou de la ville) permettra de découvrir que le champignon n'est ni un fruit, ni un légume.

RELEVÉ DES INDICES VISUELS DANS L'ALBUM

LES QUATRE SAISONS	FAMILLE DES VÉGÉTAUX	FAMILLE DES ANIMAUX
Automne Nuages	Feuilles jaunes, orange, rouges et fauves Marron, châtaigne	Hérisson
	Visage de l'Automne Fruits : poire, pomme, melon Légumes : carottes, endives, citrouille	
Hiver Neige, bonhomme de neige	Oranges, mandarines, clémentines, citron, arbres sans feuille	
	Visage de l'hiver Fruits : mandarines, Légumes : chou-fleur, carotte, poireau	
Printemps Soleil	Bouquet de fleurs : marguerites	Papillons, escargot, mouche
	Visage du printemps Fruits : fraises, kiwi Légumes : salade, fenouil, carottes	
Été Nuages	Artichauts, courgettes, pêches, prunes, figues, radis, concombre	Moustique, libellule, coccinelles, fourmis
	Visage de l'été Fruits : raisin, pastèque, melon, pamplemousse, ananas Légume : courgette	

ÉTAPE 4 : VIVRE ET EXPRIMER DES ÉMOTIONS, FORMULER DES CHOIX

La reproduction d'une des Saisons d'Arcimboldo est recouverte d'une feuille A3, dans laquelle sont découpées des fenêtres que les élèves pourront soulever une à une. Le choix des fenêtres découpées se réalise en fonction des éléments que l'enseignant souhaite faire découvrir. Ces images aident à la compréhension de l'œuvre.

Consigne : « Voici une image que j'ai cachée sous une feuille de papier. Vous allez pouvoir la découvrir en soulevant une petite fenêtre de votre choix. Alors, vous me direz ce qu'elle nous raconte. »

Un élève est invité à ouvrir une fenêtre de son choix. Il explique ce qu'il voit dans cette fenêtre. Les autres élèves font des propositions concernant ce qui se cache sous la feuille. Les hypothèses sont notées par l'enseignant sur une feuille pour constater ensuite les différences ou ressemblances avec les idées formulées au départ et la reproduction d'Arcimboldo.

Lorsque plusieurs fenêtres sont découvertes, les élèves peuvent imaginer qui est ce personnage, lui donner un nom, un lieu de vie, créer une histoire à partir de celui-ci. L'enseignant écrit les propositions des élèves et une petite histoire est produite à partir de la dictée à l'adulte.

Pour clôturer la séance, l'enseignant explique qu'il s'agit à la fois d'une « nature morte », c'est-à-dire un tableau qui représente des objets et des choses inanimées telles les fleurs, fruits, légumes, gibiers ou poissons (quand on regarde de près les éléments qui composent le tableau), et d'un portrait (le visage apparaît en prenant du recul).

RÉFÉRENCE

Vidéo Les portraits d'Arcimboldo tirée du DVD Junior Arcimboldo, réalisé par Christian Guyonnet, 2009.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

- Réalisation d'un jeu de familles des saisons constituées d'images de légumes, fruits, animaux de l'album. Un code couleur, élaboré en concertation avec les élèves, permet d'identifier la saison sur les cartes. En bas des cartes, sont représentés en petits formats les différents éléments qui composent la famille comme dans un jeu classique de 7 familles.
- Élaboration de devinettes pour rechercher le vocabulaire rencontré dans l'album. Exemple : « C'est un animal. Il me pique quand je le touche. Il peut se mettre en boule. C'est le hérisson. » Ces devinettes sont écrites par l'adulte à la suite d'une construction orale par les élèves. Grâce au modèle de l'adulte, les élèves peuvent utiliser l'outil informatique pour les écrire et les éditer. Ce jeu permet d'entrer progressivement dans la réalisation d'une production d'écrit permettant de découvrir un animal, un objet, un élément naturel.
- Discussion débat autour des choix de la dessinatrice pour illustrer chaque saison et de ce que l'on observe dans la réalité quotidienne (des végétaux se retrouvent à différentes saisons, certains sont vendus toute l'année...).

EXPLORER LE MONDE

- Découverte des fruits et légumes par l'intermédiaire du goût : un groupe de six élèves est assis autour d'une table où les fruits de la saison choisie sont cachés par un grand drap. Consigne : « Vous allez découvrir ce qui se cache sous ce drap et dire ce que vous ressentez. » En utilisant leur main, les élèves devinent ce qui se cache sous ce drap. Ils nomment ce qu'ils perçoivent, l'enseignant écrit leurs propositions. Il propose aux élèves de manger un morceau de fruit avec un cache sur les yeux. Les élèves décrivent les goûts des aliments puis les mettent en lien avec un des fruits posés sur la table, une fois leur bandeau ôté.

Adjectifs possibles : granuleux, doux, sucré, acide, amer, mou, dur, solide, liquide.

- Sortie sur un marché : les élèves observent, photographient et rapportent des fruits et des légumes de saison. Ils pourront à l'issue de cette découverte :
 - concevoir une recette en lien avec les fruits ou légumes rapportés : tarte aux pommes, soupe en automne et hiver, salade de fruits ou légumes à croquer au printemps et en été ;
 - lister les fruits et légumes et comparer avec les autres saisons, ceux que l'on ne peut plus observer sur les étalages du marché ;
 - créer un jeu des quatre saisons permettant de trier les légumes et fruits en fonction des saisons proposées et de se repérer dans le temps qui passe ;
 - réaliser une recherche documentaire sur les légumes et fruits de saisons lors d'une sortie à la bibliothèque ;
 - fabriquer un calendrier des différents mois de l'année en y associant les fruits et légumes de saison.
- Réflexion avec les élèves sur les autres éléments caractéristiques des saisons (météo, habillement, comportements des animaux...).

Mettre en mots les émotions

OBJECTIFS

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

Évoquer une émotion¹ à partir d'œuvres musicales ou visuelles, de danses, de jeux de mime.

DISPOSITIF

En petits groupes de cinq à sept élèves.

MATÉRIEL

- Album en plusieurs exemplaires.
- Illustrations agrandies d'Antonio en fonction des saisons pour chaque élève.
- Feuilles 50 x 65 cm pour écrire les réponses des élèves.
- Feuilles A4.
- Cartes émotions : joie, colère, tristesse, peur.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Nous allons travailler sur ce que ressent Antonio tout au long de l'album pour apprendre et découvrir des mots autour des émotions. Puis nous essayerons de les mimer. »

ÉTAPE 1 : OBSERVER ET NOMMER

Les élèves observent les représentations agrandies d'Antonio. La première illustration (double-page 2) est en lien avec le mois de septembre. L'enseignant lit la phrase suivante : « Mais quelque chose avait craqué dans le dos d'Antonio et il n'avait pas réussi à se relever. » Il demande aux élèves comment est représenté le visage d'Antonio et il écrit les propositions sur une grande feuille. Il questionne également les élèves sur l'émotion que ressent Antonio.

ÉTAT DU CLOWN EN FONCTION DES SAISONS	ÉMOTIONS DU CLOWN	VISAGE DU CLOWN	POSTURES DU CLOWN
En automne [p. 2] « Mais quelque chose avait craqué dans le dos d'Antonio et il n'avait pas réussi à se relever. »	Il est triste. Pourquoi ? Parce qu'il a mal.	Ses sourcils sont baissés. Une larme coule sur son visage. Sa bouche est tournée vers le bas.	Il est assis, debout ou couché.

L'enseignant fait de même pour les autres saisons et complète le tableau sous leur dictée.

¹ Définition d'une émotion : mouvement affectif soudain et intense, entraînant un débordement temporaire du contrôle réflexif sous l'effet d'une stimulation du milieu. Selon le dictionnaire de psychiatrie : leurs caractéristiques sont d'être des processus dynamiques qui ont un début et une fin, et une durée relativement brève. D'après Cosnier J., *Psychologie des émotions et des sentiments*, université Lyon 2, 1994 [revu 2015].

ÉTAT DU CLOWN EN FONCTION DES SAISONS	ÉMOTIONS DU CLOWN	VISAGE DU CLOWN	POSTURES DU CLOWN
En hiver (p. 6) « Antonio n'allait pas mieux. [...] il avait toujours mal au dos [...] il avait attrapé la grippe. Il toussait, éternuait, reniflait, se mouchait. »	Il n'est pas content. Pourquoi ? Il est malade.	Les yeux sont fermés. La bouche est droite. Le sourcil droit est relevé.	Les mains sont proches du visage. Il est assis.
Au printemps (p. 8) « Antonio allait mieux. Beaucoup mieux. [...] il pouvait se déplacer en fauteuil roulant. »	Il est content. Pourquoi ? Il va mieux.	Les yeux sont ouverts. On perçoit un sourire. Les sourcils sont relevés vers le haut du visage.	Il est assis et lit.
En été (p. 10-11) « Antonio était debout. Il remarquait avec des béquilles et, pour la première fois, il eut envie de rejouer du violon. »	Il est heureux. Pourquoi ? Il peut remarcher.	Les yeux sont fermés. Il sourit. Il a l'air apaisé et tranquille.	Il est debout et joue de son instrument.

ÉTAPE 2 : TRIER DES MOTS EN LIEN AVEC UNE ÉMOTION

L'enseignant relit l'histoire en demandant aux élèves de chercher quels sont les mots qui expriment le fait qu'Antonio ou d'autres personnages sont contents. L'enseignant écrit ces mots sur une affiche au tableau.

Phrases en lien avec l'émotion « être content » dans l'album et les ressentis associés :

- Les enfants avaient **explosé de rire** et applaudi **joyeusement** (p. 2).
- C'est **gentil** de passer me voir (p. 3).
- La nature est tellement **belle** en ce moment (p. 4).
- Il la lança **joyeusement** sur Antonio (p. 5).
- Antonio **pouffa de rire** (p. 5).
- C'est **gentil** de passer me voir (p. 6).
- C'était une belle surprise et Antonio **sourit** (p. 7).
- Puis, il déclara **avec joie** (p. 8).
- Printemps poussait des cris de Sioux et le clown, qui avait une oie sur les genoux, **riait de bon cœur** (p. 9).
- Tu es **drôle** Été ! s'écria Antonio (p. 11).
- C'est **joyeux** ce que tu joues ! répondit Été (p. 11).
- Il joua du violon et c'était **beau, beau, beau** (p. 12).

RELEVÉ DES MOTS EXPRIMANT L'ÉMOTION

la joie	gentil	explosé de rire
	belle	pouffa de rire
	drôle	sourit
	joyeux	riait de bon cœur
	beau	

ÉTAPE 3 : DIRE ET DESSINER

Les élèves sont invités à dessiner un moment où ils ont été contents et à décrire cette situation. L'enseignant écrit ce que dit l'élève sous le dessin réalisé.

ÉTAPE 4 : MIMER

L'enseignant présente d'autres émotions: la colère et la peur, à partir d'albums proposés ci-dessous. Des cartes représentant les quatre émotions (peur, colère, joie et tristesse) sont construites par les élèves à partir de reproductions d'art ou de personnages de l'album *Quatre Saisons Circus*, ou d'albums de littérature jeunesse pouvant favoriser un réseau littéraire. Chacun leur tour, les élèves piochent une carte et miment une émotion devant leur camarade, qui doit la reconnaître.

ÉTAPE 5 : ÉCOUTER

Chaque saison de Vivaldi comporte trois mouvements qui peuvent être mis en lien avec une émotion :

- *Le Printemps*: la joie, la tristesse, puis de nouveau la joie.
- *L'Été*: oscillation entre la tristesse et la colère.
- *L'Automne*: la joie, la tristesse et la colère.
- *L'Hiver*: la tristesse et la colère.

Les élèves ont à disposition des reproductions d'art en lien avec les quatre émotions ou des visages photocopiés représentant: la peur, la joie, la tristesse et la colère. Lors de l'écoute d'un passage de l'œuvre des *Quatre Saisons* de Vivaldi, les élèves désignent une émotion qu'ils ressentent et mettent en correspondance avec les images proposées. L'écoute se prolonge pour permettre aux élèves d'identifier plusieurs émotions différentes dans une œuvre musicale.

Un coin écoute (avec deux ou trois casques audio et un poste CD) peut diffuser les *Quatre Saisons* de Vivaldi, ainsi que d'autres œuvres musicales en lien avec les émotions.

LA JOIE	LA TRISTESSE
M. Ravel, <i>Daphnis et Chloé</i> .	F. Chopin, <i>Nocturne</i> n° 13
C. Debussy, <i>Fêtes</i> (<i>Nocturnes</i>).	S. Barber, <i>Adagio pour cordes</i>
C. Koechlin, <i>Les Heures persanes</i>	B. Bartok, <i>Quatuors à cordes</i> n°s 3 et 4
F. Chopin, <i>Valse</i> n° 6	
LA COLÈRE	LA PEUR
L. van Beethoven, <i>L'Orage</i> [3 ^e mouvement]	A. Bruckner, <i>Neuvième Symphonie</i> , Scherzo
G. Verdi, <i>Dies Irae</i> (requiem)	M. Moussorgski, <i>Une nuit sur le mont Chauve</i>
V. Chostakovitch, <i>Dixième Symphonie</i> [2 ^e mouvement]	S. Barber, <i>Adagio pour cordes</i>

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES**MOBILISER LE LANGAGE POUR S'EXPRIMER**

L'enseignant peut construire une roue des émotions avec les élèves, à partir de reproductions d'œuvres d'art, d'images collectées dans les magazines ou dans les albums. Quatre émotions peuvent être représentées : la joie, la colère, la tristesse et la peur. L'élève peut placer la flèche de la roue des émotions ressenties lors des différents moments de la journée de classe, pendant l'écoute d'une œuvre musicale, ou encore en observant une reproduction d'œuvre d'art, et justifier ses choix.

AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les élèves sont amenés à se déplacer dans différents espaces de la salle de motricité. Chaque espace est dédié à une émotion [grâce à une carte émotion déposée dans l'espace]. Lors de leur déplacement lorsqu'ils entrent dans un espace, ils traduisent cette émotion par des actions dansées et des expressions du visage puis se dirigent vers un autre espace.

ALBUMS DE LITTÉRATURE JEUNESSE EN LIEN

Walden Libby, Jones Richard, *Mes émotions*, Namur, NordSud, 2016.

Le Gac Gwen, *Je suis une couleur*, Arles, Actes Sud junior, 2015.

Le Dorze J., Vevoort Léa, *Le Collectionneur des sentiments*, Bruxelles, Alice Jeunesse, 2015.

- Roussey C., Witek J., *Dans mon petit cœur*, Paris, La Martinière jeunesse, 2013.
- Van Hout Mies, *Aujourd'hui je suis...*, Paris, Minedition, 2011.
- Browne A., *Parfois je me sens...*, Paris, L'École des loisirs, 2011.
- Smee N., *Frimousses*, Paris, Gallimard jeunesse, 2006.
- De Lambilly E., *Mes sentiments*, Paris, éditions Palette, 2005.
- Llenas A., Antilogus M., *La Couleur des émotions*, Paris, Quatre Fleuves, 2004.
- Giesbert M., *Les Petites (et les Grandes) Émotions de la vie*, Bruxelles, Alice Jeunesse, 2003.
- D'Allancé M., *Grosse Colère*, Paris, L'École des loisirs, 2001.

L'e-book : des ressources pour les dys

★ Renforcer les compétences au niveau de l'écoute

Cette séance est proposée en amont de la découverte de l'histoire sur l'e-book.

OBJECTIF

Mettre en lien des reproductions d'œuvres d'art et des extraits musicaux.

DISPOSITIF

En petit groupe de 3 ou 4 élèves.

MATÉRIEL

- Coin écoute avec des casques audio.
- L'e-book sur tablette.
- Des extraits des *Quatre Saisons* de Vivaldi.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez prendre le temps d'écouter une œuvre musicale et rechercher avec quelle reproduction d'Arcimboldo vous pouvez la mettre en lien. »

ÉTAPE 1 : OBSERVER ET EXPRIMER SES ÉMOTIONS

Les élèves observent les œuvres d'Arcimboldo sur l'e-book : *Automne*, *Hiver*, *Printemps*, *Été*. Ils décrivent ce qu'ils ressentent en regardant ces œuvres. L'enseignant écrit les propositions des élèves.

ÉTAPE 2 : ÉCOUTER ET DIRE

Les élèves écoutent un extrait musical de Vivaldi. À l'issue, chaque élève décrit ce qu'il a entendu. L'enseignant écrit les propositions. Les élèves mettent en lien avec une reproduction d'Arcimboldo. Ce travail peut se réaliser plusieurs fois dans l'année au rythme des saisons.

● Renforcer les compétences au niveau de la mémoire visuelle

OBJECTIF

Mémoriser des indices visuels et repérer les éléments qui sont en mouvement.

DISPOSITIF

En situation individuelle, travail en autonomie ou en binôme avec l'aide d'un camarade pour guider l'activité.

MATÉRIEL

- L'e-book.
- Les illustrations photocopiées de l'album *Quatre-Saisons Circus*.
- Fenêtres en carton avec un carré de 5 x 5 cm évidé au milieu pour chaque élève.
- Des étiquettes mots en double exemplaire et un référentiel des mots si besoin pour aider à la reconnaissance du mot.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Voici l'album que nous avons travaillé ensemble. Vous allez observer la première illustration proposée et la comparer avec celle de l'e-book qui lui correspond. »

ÉTAPE 1 : OBSERVER

L'élève observe précisément l'illustration avec une fenêtre en carton. Il repère les différents éléments qui la composent. L'enseignant peut proposer à l'élève des étiquettes mots des éléments importants de l'illustration, que l'élève va placer près du dessin associé (l'enseignant peut proposer un référentiel des mots choisis pour aider l'élève à associer mot et image du mot).

ÉTAPE 2 : COMPARER

L'élève pose l'e-book à côté de l'illustration photocopiée. Il fait apparaître la page de l'e-book qui lui correspond et regarde les différences et les ressemblances entre les deux images. Le second lot d'étiquettes mots est alors posé par l'élève sur la page de l'e-book. Si des étiquettes ne sont pas placées, il se peut que cette image ne soit pas présente sur l'e-book.

ÉLÉMENTS SONORES ET VISUELS DE L'E-BOOK À FAIRE ÉMERGER

ILLUSTRATION DE L'ALBUM IMPRIMÉ

ILLUSTRATION DE L'E-BOOK

Page 3

Au niveau visuel

Les feuilles se dispersent.
La bouilloire fume.
La tasse se déséquilibre.
Le nez, les oreilles et le nœud papillon du personnage Automne sont en mouvement.

Au niveau sonore

Tic-tac de l'horloge.
Sifflement de la bouilloire.
Vent qui souffle.
Tintement de la soucoupe.
Thé versé dans la tasse.
Cuillère qui remue le thé.
Cuillère posée sur la soucoupe.

Page 7

Les flocons tourbillonnent sous le bonhomme Hiver et à sa gauche dans différents sens.

La tête du petit bonhomme de neige à droite du grand bonhomme Hiver tourne.

Une clémentine de la main gauche d'Hiver rebondit.

Le singe verse du thé à Antonio par un mouvement de bascule.

Hiver réalise sur le pied gauche des mouvements d'avant en arrière.

Cri du singe.
Crissement du fauteuil qui bascule.
Vent qui souffle.
Soucoupe en équilibre.

Extrait musical : *L'Hiver des Quatre Saisons* de Vivaldi.

Page 8

Les fleurs s'envolent.

Le soleil se lève au-dessus de l'arbre.

Le moulinet tourne.

Le nuage se déplace de gauche à droite et de droite à gauche.

Le filet à papillon bouge.

Chant des oiseaux.
Bourdonnement des insectes.
Oie qui cancanne.
Moulinet qui tourne.

page 12

Il y a un éclairage des personnages suivants : Antonio, Été, Hiver, le singe sur son vélo.

Mise en mouvement d'Antonio, d'Hiver et de la trompe de l'éléphant.

Applaudissements du public.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

📌 MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

- Repérer les mots issus de l'album en différentes graphies et les entourer.
- Retrouver les mots dans une grille de mots mêlés.
- Proposer des mots d'orthographe proches du modèle et les comparer.

■ Renforcer les compétences au niveau de l'organisation temporelle

OBJECTIF

Repérer l'ordre d'arrivée des personnages sur un axe du temps.

DISPOSITIF

Travail individuel ou en binôme.

MATÉRIEL

- E-book.
- Personnages représentant les quatre saisons et Antonio, photocopiés et plastifiés.
- Une ligne du temps pour placer les personnages avec les mois de l'année. Les saisons en lien avec les mois de l'année (mars, juin, septembre, décembre) sont en caractères gras.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Voici les cinq personnages de l'album et l'e-book. Lorsque ce personnage apparaît dans l'histoire, place-le sur cette ligne du temps qui passe. »

ÉTAPE 1 : OBSERVER

L'élève prend un temps pour observer les personnages principaux de l'histoire qui ont été photocopiés et agrandis.

ÉTAPE 2 : INSTALLER

L'histoire de l'e-book est activée. L'élève place au fur et à mesure les personnages qui se succèdent.

ÉTAPE 3 : VERBALISER

L'élève nomme les personnages et les situe sur l'axe du temps. Sur celui-ci, les mois en lien avec les saisons peuvent être ajoutés.

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

■ SE REPÉRER DANS LE TEMPS ET L'ESPACE

- Le nom des personnages peut remplacer leurs illustrations sur la ligne du temps.
 - Proposer aux élèves de placer sur la ligne du temps les animaux de l'album en fonction de leur apparition dans l'histoire [certains animaux apparaissent plusieurs fois et disparaissent ensuite].
-

Rencontre avec l'œuvre

★ Associer des œuvres du même artiste

OBJECTIF

Mettre en parallèle des œuvres d'un même artiste.

DISPOSITIF

En atelier de six élèves.

MATÉRIEL

– Reproductions d'œuvres d'Arcimboldo : la série des *Quatre Saisons* et des *Quatre Éléments* (*La Terre, Le Feu, L'Air, L'Eau*) pour deux élèves.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez regarder les reproductions d'Arcimboldo et mettre par deux celles qui pourraient être « amies », qui se ressemblent. Par exemple, en été il fait très chaud : dans quel tableau pouvons-nous retrouver cette sensation parmi ceux présentés ? »

ÉTAPE 1 : OBSERVER

Les élèves regardent les reproductions. Les *Quatre Saisons* leur sont déjà connues. Les *Quatre Éléments* sont des œuvres qu'ils découvrent.

ÉTAPE 2 : TRIER

Les élèves mettent en lien deux reproductions et échangent ensemble sur la justification de ces paires.

ÉTAPE 3 : JUSTIFIER

Les élèves réalisent leur appariement sur une grande feuille. Ils justifient leur choix et échangent avec le groupe et l'enseignant.

Appariements réalisés lors de l'exposition « Arcimboldo » au musée du Luxembourg en 2007 :

L'Air	Printemps
Le Feu	Été
La Terre	Automne
L'Eau	Hiver

ÉTAPE 4 : RACONTER

Les élèves dictent à l'adulte ce que les deux portraits peuvent se dire sous la forme d'un dialogue (autour des saisons et des animaux ou objets accumulés sur les têtes composées).

★ Collecter et mettre en espace de « petits trésors »

OBJECTIF

Découvrir le contexte dans lequel les œuvres d'Arcimboldo ont été réalisées.

DISPOSITIF

En grand groupe si la collecte est importante ou en petits groupes pour favoriser la verbalisation des tris effectués.

MATÉRIEL

- Reproductions de dessins de cabinet de curiosités.
- Planches de dessins d'études par Arcimboldo.
- Objets collectés (petits trésors) par les élèves.
- Socles en bois (cubes de différents formats).
- Cloche en verre de récupération.
- Casier d'imprimeur.
- Petits cartons.
- Petites boîtes.
- Fenêtre en carton.
- Feuilles de papier dessin.
- Crayons gris.

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1 : OBSERVER

L'enseignant a agrandi la reproduction d'un cabinet de curiosités du ^{xvi}e siècle. Les élèves décrivent ce qu'ils peuvent observer à l'aide d'une petite fenêtre en carton pour préciser leur regard. Ils découvrent ce qu'Arcimboldo pouvait observer dans ces cabinets et le lien avec les têtes composées d'éléments naturels.

Les reproductions d'œuvres d'art peuvent être proposées en début de séance pour entrer dans l'activité, en milieu de séance pour la relancer ou en fin de séance pour mettre en lien un artiste et les productions plastiques des élèves. Ici la sollicitation pour entrer dans l'activité se réalise à partir de la reproduction.

ÉTAPE 2 : TRIER

Les élèves sont invités à trier les différents petits trésors récoltés dans et autour de la classe. Ils peuvent classer en fonction de :

- la couleur ;
- la forme ;
- la texture ;
- le règne : animal, végétal, minéral.

Des photographies des essais de tri sont réalisées pour garder une trace de cette étape.

ÉTAPE 3 : METTRE EN VALEUR

Les élèves utilisent les objets (socles en bois, cartons de différents formats, casiers...) pour mettre en valeur leurs différents tris. Un espace dans la classe est dédié à ce cabinet de curiosités.

ÉTAPE 4 : DESSINER

Les élèves choisissent un objet mis en valeur sur un socle et le dessinent. Tous ces dessins des différents objets seront assemblés par les élèves et associés en justifiant leur choix. Cet assemblage pourra varier en fonction des propositions des élèves.

Puis ils peuvent dessiner les installations réalisées pour faire évoluer ce petit musée de classe tout au long de l'année. Ces dessins permettent de travailler sur le dessin d'observation et non d'imagination. Ils sont collectés au fil de l'année pour garder en mémoire les installations produites. La pratique régulière du dessin aide les élèves à se représenter le monde. Un carnet de dessins peut faire l'objet d'un projet de la classe. Il sera proposé aux élèves de dessiner dans la classe, la cour, lors des différents déplacements à l'extérieur de l'école.

Ils sont aussi amenés à découvrir les représentations de cabinets de curiosités au ^{xx}e siècle, plus proches d'eux dans le temps.

ŒUVRES EN LIEN

- Cabinets de curiosités du ^{xvii}e au ^{xx}e siècle.
- *Intérieur de la galerie d'un curieux au ^{xvi}e siècle*, König Johann, 1642, dessin, Paris, bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet.
- Giuseppe Arcimboldo, *Étude d'un Hocco à pierre*, *Étude d'un faucon crécerelle*, *Étude d'une mangouste indienne*, *Étude d'un lézard*, *d'un caméléon et d'une salamandre*, *Colombe à tête bleue*, *Céphalophe à flancs roux*.
- *Le Cabinet de curiosités*, Hinz Johann Georg (1630-1688), 1666, Musée national Brukenthal, Sibiu, Roumanie.
- *Cabinet Bonnier de la Mosson*, Paris, Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), bibliothèque centrale.
- *Nature morte aux oiseaux exotiques, au centre : un hibou, autour divers oiseaux*, Leroy de Barde Alexandre Isidore (1777-1828), Paris, musée du Louvre.
- *La Boîte-en-valise*, Marcel Duchamp (1936-1968), 1936-1941, Paris, Centre Pompidou.
- *Le Mur de l'Atelier*, André Breton (1896-1966), photographie, 1960.
- *Cocatrix*, Joan Fontcuberta, 1993, Paris, Centre national des arts plastiques.

RÉFÉRENCE

Reyt C., *Le Musée de classe, une ouverture sur l'imaginaire*, Paris, Armand Colin, 1997.

Se repérer dans le temps grâce aux œuvres

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Se repérer dans le temps par l'intermédiaire des œuvres.

DISPOSITIF

Groupe classe puis en ateliers.

MATÉRIEL

- Reproductions d'œuvres d'Arcimboldo :
 - Giuseppe Arcimboldo, d'après un artiste anonyme, *Maximilien II, sa femme, ses trois enfants*, 1563 ;
 - Giuseppe Arcimboldo, *Portrait en buste de l'Archiduchesse Anne, fille de l'empereur Maximilien II*, 1563 ;
 - attribué à Arcimboldo, *Portrait en buste de l'une des filles de Ferdinand Ier*, 1563 ;
 - attribué à Arcimboldo, *Portrait en buste de l'Archiduchesse Jeanne*, 1562-1565 ;
 - Giuseppe Arcimboldo, *Autoportrait*, 1571-1576.
- Frise chronologique avec cinq périodes : la Préhistoire et l'Antiquité, le Moyen-Âge, les Temps modernes, le XIXe siècle, l'époque contemporaine.

MISE EN ŒUVRE

PROPOSITION 1 : SE REPÉRER DANS LE TEMPS HISTORIQUE

1. Observer (en groupe classe) : l'enseignant affiche ou projette la reproduction de *Maximilien II, sa femme, ses trois enfants*, 1563. Il demande ce que les élèves voient.

2. Décrire : les élèves décrivent ce qu'ils observent et l'enseignant écrit les propositions. Ici, les éléments importants sont :

- les vêtements des personnages : couleurs, formes, textures, motifs ;
- les accessoires : coiffes, bijoux, chaussures.

Tous ces éléments permettent de donner une représentation des personnages qu'Arcimboldo a pu rencontrer et de ce qu'était la mode vestimentaire à la cour de l'Empereur.

3. Se repérer dans le temps : un autoportrait d'Arcimboldo, ainsi que d'autres reproductions d'œuvres sont montrés aux élèves, puis affichés à leur tour sur la frise chronologique.

Les reproductions d'œuvres des quatre saisons et des quatre éléments sont également affichées.

PROPOSITION 2 : SE REPÉRER DANS LE TEMPS DE LA VIE

1. Trier : les *Quatre Saisons* d'Arcimboldo correspondent aux quatre stades de la vie d'une personne. L'enseignant demande aux élèves de les placer sur un axe de vie (ici les quatre périodes de la vie prennent en compte l'enfance pour permettre aux élèves d'être en proximité avec les œuvres). Puis ils font de même avec les reproductions d'autres œuvres d'art, qui permettront de définir les différentes étapes de la vie d'une personne.

L'enfance	L'adolescence	L'âge adulte	La vieillesse
<i>Le Printemps</i>	<i>L'Été</i>	<i>L'Automne</i>	<i>L'Hiver</i>

2. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions: cette activité peut être prolongée par un débat en lien avec la philosophie au cours duquel l'enseignant propose aux élèves de se questionner sur :

- qu'est-ce que grandir ?
- qu'est-ce qu'être un enfant ?
- quelles sont les différences entre un enfant et un adulte ?

ŒUVRES EN LIEN

L'enfance

- Antonio Bronzino, *Portrait de Bia*, 1542, Florence, Galerie des Offices.
- Jean-Honoré Fragonard, *Portrait d'enfant au béret vert*, 1770-1790, Grasse, musée Fragonard.
- Francisco de Goya, *Manuel Osorio Manrique de Zuñiga*, 1788, New York, The Metropolitan Museum of Art.

L'adolescence

- Antonio Moro, *Alessandro Farnese*, 1557, Galerie nationale, Parme.
- Jean Auguste Dominique Ingres, *Mademoiselle Rivière*, 1805, Paris, musée du Louvre.
- Philippe Pache, *Stéphanie*, 1986, Paris, BNF.

L'âge adulte

- Hans Holbein (le jeune), *Portrait d'Anne de Clèves*, xvie siècle, Paris, musée du Louvre.
- Élisabeth Louise Vigée-Le-Brun, *Autoportrait au chapeau de paille*, 1782, Versailles, château de Versailles.
- Edward Hopper, *Western Motel*, 1957, New Haven, Yale University Art Gallery.

La vieillesse

- Quentin Metsys, *Saint Jérôme dans sa cellule*, 1514, Rouen, musée des beaux-arts.
- Rembrandt, *Vieillard à la longue barbe blanche et à la tête penchée*, xviie siècle, Paris, musée du Louvre.
- Nadar, *Victor Hugo se tenant la tête*, 1878, Paris, musée d'Orsay.

Productions plastiques et visuelles

★ Détourner de sa fonction un fruit ou un légume

OBJECTIFS

Observer, comprendre et transformer.

DISPOSITIF

En petits groupes de 6 élèves.

MATÉRIEL

- Fruits et légumes divers.
- Ciseaux.
- Pics en bois (coupés au bout).
- Feuilles de papier blanc.
- Crayons gris.
- Pâte à fixer.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez transformer un fruit ou un légume en un visage. Pour cela vous pouvez utiliser le matériel à votre disposition. »

ÉTAPE 1 : NOMMER

L'enseignant propose aux élèves de décrire les objets et éléments présents sur la table.

ÉTAPE 2 : ASSEMBLER

Les élèves, en individuel, réalisent un visage à partir d'un fruit ou légume. La forme, la texture ou la couleur donnent lieu à un choix de leur part. La transformation se réalise par ajout d'éléments. On amène les élèves à jouer sur l'association :

- des textures : douces, rugueuses, épineuses, brillantes, mates ;
- des formes : rondes, ovales, rectilignes ;
- des couleurs : les primaires, les secondaires, les complémentaires.

ÉTAPE 3 : INSTALLER

Les élèves installent leurs différents visages sur un socle (cube en bois par exemple) de grande dimension pour mettre en valeur leur visage en volume ou un espace défini avec l'enseignant. Ils cherchent les associations à réaliser entre les fruits et légumes.

ÉTAPE 4 : PHOTOGRAPHIER

Consigne proposée : « Lorsque vous avez installé votre visage sur un socle de votre choix, vous allez le prendre en photo. Vous pouvez varier les points de vue : d'en haut, d'en bas, de profil, de face, en gros plan, en étant loin du socle. »

Pour garder en mémoire cette installation, les élèves la prennent en photo. Cette photographie pourra donner lieu à une dictée à l'adulte pour exprimer ce que peuvent se raconter les fruits et légumes

transformés en personnage. Cela se réalisera sous la forme d'un dialogue entre deux personnages où chacun pourra se questionner sur :

- sa composition ;
- le moment de l'année qu'il représente ;
- ce qu'il peut voir, entendre, sentir à cette saison.

N.B. : les fruits et les légumes non utilisés pourront être gardés pour réaliser dans un second temps de la compote de fruits et de la soupe de légumes.

ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

- Jana Sterbak, *Brot Bett* (lit en pain), installation, 1996, Bolzano, Museion.
- Sarah Illenberger, *Strange fruits and other stories*, 2015.
- Gilbert Legrand et son livre *Animaux surprises*, Paris, éditions Sarbacane, 2015.

★ Réaliser une tête composée à partir de techniques différentes

OBJECTIFS

Développer le goût pour les pratiques artistiques.
Découvrir différentes formes d'expression artistique.
Utiliser des outils numériques.

DISPOSITIF

En ateliers et en autonomie (avec l'aide de l'adulte pour la composition). Puis en binôme pour justifier les choix au niveau de l'emplacement des éléments et de l'organisation spatiale.
Variante sur TBI : en atelier de six élèves avec la présence de l'adulte.

MATÉRIEL

- Les différents éléments qui composent une ou plusieurs des saisons d'Arcimboldo, agrandis, découpés et plastifiés, un jeu pour deux, distribués aux élèves dans une grande enveloppe.
 - Feuilles de papier A3 ou photocopies des visages des élèves.
 - Appareil photo.
- Ou avec l'outil informatique :
- TBI et un logiciel adapté.
 - Banque d'images issues des photographies « des petits trésors » des élèves.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez sortir une à une les images qui se trouvent dans le sac. Vous allez toutes les utiliser pour former un visage (ou votre visage). »

Variante sur TBI : « Voici des images sur le TBI. Vous allez, chacun à votre tour, faire glisser ces images pour les assembler et former un visage. »

ÉTAPE 1 : DÉCRIRE

Les élèves nomment les différents éléments proposés. L'enseignant donne le nom si les élèves ne reconnaissent pas l'élément.

ÉTAPE 2 : ASSEMBLER ET DONNER UN TITRE

Les élèves sortent un à un les éléments et les placent pour réaliser un visage. La silhouette de celui-ci peut être tracée sur une feuille de papier A3 ou ils peuvent partir des visages photocopiés, pour axer le travail sur l'association des éléments dans un espace donné. On peut jouer sur ce critère en réduisant l'espace. Les éléments doivent rester identifiables et reconnaissables. Les binômes échangent entre eux sur le résultat obtenu et les changements possibles avant la photographie et proposent à l'adulte un titre concernant leur production.

Variante sur TBI : chaque élève déplace les images collectées par l'enseignant au centre du tableau. Pour mettre en lien avec la collecte de « petits trésors » de la séance précédente, l'enseignant a photographié ces objets divers et les propose comme collectes d'images pour les élèves. Selon les logiciels,

les images d'objets pourront être agrandies ou rétrécies, collées à plusieurs reprises pour accumuler le même objet, orientées différemment...

ÉTAPE 3 : PHOTOGRAPHIER

Pour garder en mémoire le travail réalisé, les élèves prennent une photographie de leur travail. Ces photographies seront visibles sur l'ordinateur de la classe. Un diaporama de tous les essais des élèves peut être visionné si l'école dispose d'un vidéoprojecteur.

Variante sur TBI : pour garder une trace de cet assemblage, l'enseignant enregistre l'image produite. Un diaporama des différentes propositions sera visualisable par les élèves.

ÉTAPE 4 : DÉCOUVRIR ET METTRE EN LIEN

Dans le cas où l'œuvre d'Arcimboldo n'a pas encore été abordée, l'enseignant projette une ou plusieurs des *Saisons* de Giuseppe Arcimboldo : les élèves doivent reconnaître les différents éléments rencontrés et utilisés lors de la séance, ou mettent en lien leurs essais au TBI.

Il fait découvrir également d'autres têtes composées d'Arcimboldo :

- *Le Bibliothécaire*, 1542 ;
- *Le Cuisinier*, 1570 ;
- *L'Amiral*, non daté.

Les illustrations de l'album peuvent être observées pour comprendre comment l'illustratrice a réalisé ses images. Les élèves découvriront qu'elle a d'abord associé des éléments découpés sur l'ordinateur (voir l'interview de l'illustratrice et ses dessins préparatoires p. 8 et 10), avant de finaliser son dessin à la main.

ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

- Bernard Pras, 77 – Arcimboldo, 2007, photographie, coll. particulière.
- Affiches publicitaires inspirées d'Arcimboldo pour Perrier (1989) ou pour Darty (2011).

★ Réaliser un accessoire de costume en lien avec Arcimboldo

OBJECTIF

Réaliser des compositions plastiques, planes ou en volumes.

DISPOSITIF

En petits groupes de six élèves.

MATÉRIEL

- Fruits et légumes de la saison choisie (par exemple en novembre : pommes de différentes couleurs, raisin ; chou vert, blette, poireau, carotte avec les fanes, radis, salsifis).
- Ficelle blanche.
- Raphia de différentes couleurs.
- Aiguilles en plastique.
- Ciseaux.
- Petites baguettes de bois (fines).
- Trombones.
- Plusieurs accessoires de mode : chapeaux, sacs, chaussures, bijoux (variation des formes et couleurs)...
- Feuilles de papier format A3 de 90 grammes.
- Objets de cuisine pouvant être collectés : économe, spiraliseur à légumes, épluche-pomme.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez assembler les différents végétaux, fruits ou légumes qui sont sur la table pour en faire un accessoire à porter sur soi. »

Contrainte : cet accessoire doit pouvoir être porté et tenir sur la personne.

ÉTAPE 1

L'enseignant définit ce qu'est un accessoire : c'est un élément qui est porté avec le vêtement principal pour le souligner et/ou modifier.

Sur la table, l'enseignant aura préparé des représentations d'accessoires : chapeaux, sacs, chaussures, bijoux...

ÉTAPE 2 : ASSEMBLER

Les élèves essaient ensuite d'assembler deux feuilles de papier : ils expérimentent des actions en utilisant uniquement leurs mains, puis à l'aide d'une paire de ciseaux. Ici la recherche d'actions plastiques est plus aisée avec du papier car ce matériau est manipulable et permet à l'élève d'être en réussite rapidement.

Dans une séance antérieure, les élèves auront recherché comment assembler des éléments entre eux. Des essais auront été réalisés avec du papier. Voici les actions plastiques découvertes :

L'ACTION ET SON CONTRAIRE

tordre	détordre
tresser	détresser
enrouler	dérouler
friser	défriser
nouer	dénouer
tisser	détisser
assembler	découper
attacher	détacher

Un affichage sera réalisé à la suite des expérimentations. Sur une grande feuille, les expérimentations seront collées à gauche et l'enseignant aura écrit le nom de l'action correspondante à droite.

ÉTAPE 3 : CHOISIR ET RÉALISER UN ACCESSOIRE

Les élèves, par groupes de deux, choisissent un accessoire à réaliser et collectent les végétaux dont ils ont besoin.

À partir de leur choix, les élèves réalisent un accessoire en partant d'une base :

- pour un chapeau, un élément large comme une feuille de chou ;
- pour une chaussure, la base d'une chaussure à recycler permet d'avoir un support déjà existant.

Ils assemblent les éléments choisis en se référant aux actions plastiques autour du papier découvertes précédemment.

ÉTAPE 4

À la fin de la séance, les élèves ont à leur disposition plusieurs reproductions des costumes dessinés par Arcimboldo pour les fêtes de la cour de Rodolphe II.

ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

Costumes réalisés par Arcimboldo pour les fêtes de la cour de Rodolphe II, conservés à la Galerie des Offices, Florence.

Photographies de Hanayushi Takaya

★ Réaliser un costume pour fêter la saison

OBJECTIF

Réaliser des compositions plastiques en choisissant et combinant des matériaux et en réinvestissant des techniques et des procédés.

DISPOSITIF

Par groupes de deux.

MATÉRIEL

- Tissu blanc grand métrage.
- Végétaux, fruits et légumes permettant de réaliser des empreintes (pomme, poire, citron, choux rouge, fenouil, gingembre, champignon, feuille récoltée).
- Peinture gouache de différentes couleurs.
- Encres végétales réalisées à partir du jus de chou.
- Pinceaux.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez, par deux, rechercher toutes les empreintes que nous pouvons réaliser à partir de végétaux, fruits ou légumes. Puis, vous installerez ces empreintes sur le costume pour fêter les saisons. »

ÉTAPE 1 : RECHERCHER

En ateliers, les élèves en autonomie font des essais d'empreintes sur des feuilles de papier en variant les végétaux, fruits et légumes utilisés comme tampons, et les couleurs. Ils gardent les essais qui leur plaisent en notant le nom de l'élément et la couleur utilisés. Ils essaient de trouver des associations possibles entre les empreintes. À partir de l'opération plastique, ils peuvent « associer » en réalisant des actions comme celles proposées ci-dessous :

juxtaposer	intercaler
superposer	réunir
relier	prolonger
multiplier	ajouter
assembler	joindre
alterner	relier

Remarque : un référentiel comportant le nom des éléments et le nom des couleurs est à la disposition des élèves. Par exemple, noter :

- dans une première colonne la couleur utilisée ;
- dans une deuxième colonne le fruit, le légume ou le végétal ;
- dans une troisième, l'empreinte réalisée lors des essais.

ÉTAPE 2 : DÉCOUVRIR

Les élèves ont la possibilité de fabriquer des couleurs à partir du chou rouge. Cette phase d'expérimentation se réalise en additionnant :

- jus de chou rouge + vinaigre blanc ;
- jus de chou rouge + savon ;
- jus de chou rouge + bicarbonate de soude ;
- jus de chou rouge + citron.

Des encres rose, rouge, bleu, violette sont créées.

Cet atelier se réalise avec l'enseignant pour favoriser les découvertes et échanger sur les transformations au niveau des couleurs produites. Les encres sont plus fluides et permettent un résultat différent (au niveau de la transparence). Exemple de fabrication de l'encre à base de chou.

ÉTAPE 3 : CHOISIR ET RÉALISER

Un grand morceau de tissu blanc est alors mis à disposition des élèves (comme une chasuble). Par deux ou individuellement selon l'âge, les élèves utilisent les deux techniques rencontrées dans les étapes précédentes (gouache ou jus de chou) pour déposer des couleurs et des empreintes de végétaux sur leur costume (en fonction de la saison, les fruits et les légumes peuvent être différents et donner lieu à des empreintes variées). L'assemblage des différentes empreintes sera étayé par les expérimentations de l'étape 1. Une grande feuille mémoire des essais aidera les élèves à donner une intention à ces assemblages d'empreintes.

★▶ Mettre en scène les costumes et accessoires réalisés

OBJECTIF

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel, à un modèle ou en inventant.

DISPOSITIF

Groupe classe.

MATÉRIEL

- Costumes réalisés.
- Accessoires en éléments végétaux.
- Mines de plomb, fusain, crayons gris.
- Feuilles de différents formats.

MISE EN ŒUVRE

Consigne : « Vous allez vous costumer avec vos réalisations (chasubles et accessoires). Un groupe d'élèves défilera et un autre groupe dessinera ce qu'il voit. »

ÉTAPE 1 : SE COSTUMER

En binôme, les élèves se parent des différents éléments constitués. Un élève aide l'autre à s'habiller et à installer son ou ses accessoires.

ÉTAPE 2 : SE DÉPLACER

Les élèves costumés se déplacent dans un espace permettant de se mouvoir : par exemple, le couloir de l'école ou la salle de motricité. Ils peuvent également défiler devant les autres classes et les parents. Les autres élèves sont spectateurs de ce défilé, observent les déplacements et peuvent réaliser des photographies.

ÉTAPE 3 : DESSINER

Les spectateurs prennent ensuite le temps de dessiner un élève de leur choix en travaillant sur le dessin d'observation avec différents outils : fusain, mine de plomb, crayon gris et en variant le format de la feuille. Les deux groupes alternent les rôles.

ÉTAPE 4 : EXPOSER

Une exposition des essais d'empreintes, accessoires, costumes, photos et dessins peut finaliser ce projet et permettra aux parents de découvrir le travail réalisé.

ŒUVRES EN LIEN AVEC LA PRATIQUE

Des exemples de robes végétales : *Sarabande Dress* par Steven Meisel et Grace Coddington, *US Vogue*, 2007 ; robe végétale par Jean-Paul Gaultier, 2002.

Annexes

Zoom sur les œuvres

Arcimboldo a réalisé de nombreux travaux avant ou après les têtes composées. Ses créations étaient multiples : vitraux, dessins de costumes, décors de cérémonies, portraits de la cour et dessins scientifiques.

LE CONTEXTE DE LA RÉALISATION DES TÊTES COMPOSÉES

Au xvie siècle, avec la découverte des nouveaux mondes, les princes de la famille des Habsbourg se mettent à collectionner des objets du monde animal, végétal, minéral, de la terre, des mers et des airs. Ils rassemblent tous ces trésors dans des cabinets de curiosités appelés *Kunst-und Wunderkammern*, « chambre d'art et de merveilles ». Les liens entre les membres de la famille Habsbourg, régnant sur un immense territoire, favorisent la constitution de collections de plus en plus étoffées. Ferdinand Ier (1503-1564), père de Maximilien II (1527-1576), avait déjà réalisé des collections qui comprenaient des œuvres d'art, des pierres précieuses, des médailles et des monnaies. Ces objets s'étaient ajoutés au vieux trésor des Habsbourg composé de tableaux, de sculptures, de dessins, de livres, de mammifères empaillés, d'oiseaux, de poissons, de squelettes, de fossiles, d'horloges et d'automates achetés ou reçus en héritage, et dont certaines pièces remontaient parfois au Moyen Âge.

Giuseppe Arcimboldo est en lien direct avec les princes Habsbourg dès son arrivée à Vienne en 1562. L'empereur Maximilien compte alors dans sa cour les plus grands botanistes et zoologistes. De nouveaux parcs animaliers sont créés à cette époque à la demande du souverain. Quant à Rodolphe II (1552-1612), son fils, il s'entoure d'artistes comme Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Joseph Heintz l'Ancien, le paysagiste Roelandt Savery, le miniaturiste Joris Hoefnagel, spécialisé dans les représentations botaniques et zoologiques, le sculpteur Adriaen de Vries et bien d'autres, orfèvres, armuriers, mais aussi d'hommes de sciences comme Kepler.

À la cour des Habsbourg, Arcimboldo est chargé par l'empereur de l'acquisition d'œuvres pour agrémenter les cabinets de curiosités. Il est possible qu'il ait participé également à la réalisation d'illustrations d'ouvrages scientifiques. Cela pourrait expliquer le lien entre son travail d'observation des espèces animales, végétales, minérales, et les têtes composées qu'il a réalisées.

LES TÊTES COMPOSÉES

Une première série des *Quatre Saisons* a été réalisée entre 1563 et 1566, et offerte avec la série des *Quatre Éléments* à Maximilien II, à l'occasion des fêtes du nouvel an de 1569.

Lorsque nous observons les têtes composées d'Arcimboldo, nous sommes d'abord surpris par l'ensemble du tableau, puis nous regardons dans le détail les différents éléments composant le tableau, enfin nous prenons du recul pour observer l'ensemble. Chaque tableau représente un personnage constitué d'un assemblage d'objets qui forment un tout. Les quatre saisons symbolisent les différents âges de la vie : l'adolescence pour le printemps, le jeune homme pour l'été, l'homme mûr pour l'automne et la vieillesse pour l'hiver. Les tableaux ont été réalisés pour être installés avec les quatre éléments par paires :

- *Le Printemps* et *L'Air* ;
- *L'Été* et *Le Feu* ;
- *L'Automne* et *La Terre* ;
- *L'Hiver* et *L'Eau*.

De cette première série, ne subsistent que *L'Été* et *L'Hiver*, dont les originaux sont conservés au Kunsthistorisches Museum (Vienne). La série conservée au musée du Louvre est une copie faite en 1573 à la demande de Maximilien II pour être offerte à Auguste de Saxe.

Le Printemps est un portrait de jeune femme composé d'une multitude de fleurs et de feuilles pour donner l'apparence de la couleur de la peau, des cheveux et des vêtements. Seules la cerise de l'œil et la fraise des bois annonçant l'été ne font pas partie du monde floral.

L'Été est un portrait de jeune homme constitué de fruits et de légumes de cette époque, et d'autres plus rares comme l'aubergine et l'artichaut. Son habit tressé de blé porte la signature d'Arcimboldo et la date de l'œuvre.

L'Automne, en référence à la figure antique de Bacchus, est un portrait d'homme composé de fruits d'automne de formes arrondies : pomme, poire, grenade, raisin. Le personnage semble sortir d'un tonneau en bois.

L'Hiver est réalisé à partir d'une souche d'arbre sèche, d'un champignon, de citrons et d'un vêtement de paille. Sur celui-ci sont tissées les armoiries du domaine de Saxe. Cette œuvre peut être mise en relation avec celles de J. Bosch et de Bruegel contenant des personnages mi-homme, mi-animal.

Le choix d'Arcimboldo de représenter ces têtes composées serait en lien avec son travail d'observation et de dessin des différentes découvertes du monde animal, minéral, végétal de cette époque et d'élaboration d'une classification scientifique de ces différents éléments.

Ces têtes composées avaient une fonction symbolique et politique. Elles montraient le pouvoir de la famille des Habsbourg. Plusieurs séries des têtes composées furent offertes à d'autres membres de la famille. Elles permettaient également la diffusion des découvertes réalisées au sein du royaume.

Arcimboldo réalise en 1564 *Les Quatre Saisons en une seule tête*, qui réunit des éléments des quatre tableaux des saisons.

Éléments biographiques

GIUSEPPE ARCIMBOLDO (1526-1593)

Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien de la Renaissance né à Milan en 1526, fils de Biagio Arcimboldo, peintre également depuis plusieurs générations.

On connaît peu d'éléments sur les vingt premières années de sa vie, on suppose qu'il apprend les rudiments dans l'atelier de son père et de ses oncles, puis qu'il est au service d'un maître. Une fois passé maître lui-même, il est payé par le dôme de Milan en tant que dessinateur de vitraux, peintre de différentes décorations (armoiries, banderoles, vantaux).

En 1562, il quitte Milan pour se rendre à la cour de Maximilien de Hasbourg, fils de Ferdinand Ier à Vienne. Arcimboldo travaille à mettre au point des inventions, des jeux, des joutes, des costumes et des décors pour les cérémonies de la cour. Les séries des saisons en 1563 et des éléments en 1566 marquent les débuts de la période viennoise. À partir de 1565, il devient peintre de cour.

Au service de la cour impériale pendant vingt-cinq ans, il reçoit tous les honneurs.

Il retourne plusieurs fois à Milan en 1566, 1576, en 1581. En 1580, il reçoit un titre de noblesse. Par la suite, il est envoyé en Allemagne en tant que connaisseur d'art pour découvrir des objets, des antiquités, des animaux du Nouveau Monde.

Ce n'est qu'en 1587 qu'il retourne définitivement dans sa ville natale. Il reste conseiller artistique de l'empereur et continue à rechercher des objets d'art pour celui-ci. À cette époque, Arcimboldo peint d'ailleurs pour lui *Flore* et *Vertumne*. En 1592, il est nommé au rang de comte Palatin. Il meurt en 1593 à Milan.

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Fils d'un violoniste à la basilique Saint-Marc, Antonio Vivaldi naît à Venise en 1678. Ordonné à vingt-cinq ans, il est surnommé le « prêtre roux », même s'il a rapidement consacré l'essentiel de son activité à la musique. Violoniste virtuose, il devient en 1703 responsable musical et chef d'orchestre de la Pietà, un hospice qui forme les orphelines de la ville à la musique et dont les concerts sont réputés. Venise étant déjà à l'époque une destination prisée, il y rencontre nombre de puissants et de nobles de toute l'Europe, mais aussi de musiciens qui viennent s'y produire. Sa renommée devient internationale. Compositeur novateur et prolifique, il a écrit pour tous les instruments de son époque, dans des formes musicales variées (musique instrumentale, opéras, musique sacrée). Il est à l'origine du concerto pour soliste, dont il a fixé la forme en trois mouvements symétriques (vif-lent-vif). Sa musique est dite « descriptive » : au travers d'elle, il s'efforce de décrire des paysages, des personnages, mais aussi des sentiments. Les *Quatre Saisons* en sont un exemple magistral.

Jean-Sébastien Bach, grand admirateur de Vivaldi, a copié et retranscrit un grand nombre de ses œuvres et a contribué ainsi, sans le savoir, à sa renaissance 250 ans plus tard. En effet, avec le temps et les modes, le public et les commanditaires se sont détournés de Vivaldi, ce qui semble être à l'origine de son départ de Venise en 1740. Il meurt seul et appauvri à Vienne en 1741. Son œuvre, qui avait circulé dans toute l'Europe de son vivant, tombe dans l'oubli jusqu'au début du xxe siècle, où des érudits, des musicologues et des musiciens la font redécouvrir.

Repères chronologiques

ARCIMBOLDO ET VIVALDI	HISTOIRE DES ARTS	HISTOIRE ÉVÉNEMENTIELLE ET DES IDÉES
1527 : naissance d'Arcimboldo à Milan.	1508-1512 : plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. 1519 : mort de Vinci.	1492 : découverte de l'Amérique. 1515 : François I ^{er} roi de France. 1521 : excommunication de Martin Luther. 1527 : sac de Rome par les troupes au service de Charles Quint.
1549 : travaille à la décoration de la cathédrale de Milan. 1562 : devient le portraitiste de la famille impériale à Prague. 1563 : peint la première série des <i>Quatre Saisons</i> . 1566 : peint les tableaux des <i>Quatre Éléments</i> . 1571 : participe à l'organisation des fêtes données pour le mariage du fils de Maximilien II. 1573 : peint la deuxième série des <i>Quatre Saisons</i> . 1587 : retourne à Milan. 1593 : mort d'Arcimboldo à Milan.	1528 : naissance de la <i>commedia dell'arte</i> . 1538 : <i>François Ier</i> , le Titien. 1563 : <i>Les Noces de Cana</i> , Véronèse. 1594-1595 : <i>Les Tricheurs</i> , le Caravage. 1607 : naissance de l'opéra avec <i>Orfeo</i> de Monteverdi, et début de la période baroque.	1543 : publication du système héliocentrique de Nicolas Copernic. 1545 : début du concile de Trente et de la Contre-Réforme. 1558 : Ferdinand I ^{er} , empereur des Romains. 1562 : première guerre de religion en France. 1564 : Maximilien II, empereur des Romains. 1572 : massacre de la Saint-Barthélemy. 1575 : Rodolphe II, empereur des Romains. 1589 : Henri IV roi de France. 1613 : premières observations astronomiques de Galilée à la lunette. 1642 : machine à calculer de Blaise Pascal. 1648 : le traité de Westphalie met fin à la guerre de Trente Ans.

		1661 : début du règne de Louis XIV.
1678 : naissance de Vivaldi à Venise.	1664 : premières comédies-ballets par Lully et Molière. 1668 : début des travaux par Le Vau au château de Versailles. 1681 : premières sonates de Corelli. 1685 : naissance de Bach.	1687 : théorie universelle de la gravitation, Newton.
1703 : ordonné prêtre et entre à la Pietà comme maître de violon. 1711 : fait éditer ses œuvres chez Estienne Roger à Amsterdam. 1712 : création du <i>Stabat Mater</i> . 1713 : compose son premier opéra, <i>Ottone in villa</i> .	1706-1710 : séjour de Haendel en Italie. 1713 : Bach découvre la musique de Vivaldi grâce aux partitions imprimées à Amsterdam. 1717 : <i>Le Pèlerinage à l'île de Cythère</i> , Watteau. 1721 : <i>Concertos brandebourgeois</i> , Bach. 1723 : <i>Vue est de la place Saint-Marc</i> , Canaletto.	1715 : mort de Louis XIV. Début du siècle des Lumières. 1717-1720 : <i>Les Lettres persanes</i> , Montesquieu.
1724-1725 : création des <i>Quatre Saisons</i> .	1726 : premières fresques du peintre Giambattista Tiepolo dans les églises et palais de Venise. 1735 : <i>Stabat mater</i> , Pergolèse [Italie]. Opéra-ballet <i>Les Indes galantes</i> , Rameau [France].	
1735 : rencontre et collaboration avec Carlo Goldoni. 1736 : décès de son père, qui a joué un rôle important dans sa carrière. 1740 : quitte Venise. 1741 : mort de Vivaldi à Vienne.	1750 : mort de Bach et début de la période classique.	1748 : <i>Zadig</i> , Voltaire. 1751-1772 : publication de <i>l'Encyclopédie</i> , Diderot et D'Alembert.

Sonnets des *Quatre Saisons* de Vivaldi

LE PRINTEMPS

Allegro

Voici le Printemps,
Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux.
Et les fontaines, au souffle des zéphyr,
Jaillissent en un doux murmure.

Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir,
Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage.
Enfin, le calme revenu, les oisillons
Reprennent leur chant mélodieux.

Largo

Et sur le pré fleuri et tendre,
Au doux murmure du feuillage et des herbes,
Dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds.

Allegro

Au son festif de la musette
Dansent les nymphes et les bergers,
Sous le brillant firmament du printemps.

L'ÉTÉ

Allegro non molto – Allegro

Sous la dure saison écrasée de soleil,
Homme et troupeaux se languissent, et s'embrase le pin.
Le coucou se fait entendre, et bientôt d'une seule voix,
Chantent la Tourterelle et le Chardonneret.

Zéphyr souffle doucement, mais, tout à coup,
Borée s'agite et cherche querelle à son voisin.
Le pâtre s'afflige, car il craint
L'orage furieux, et son destin.

Adagio – Presto – Adagio

À ses membres las, le repos est refusé :
La crainte des éclairs et le fier tonnerre,
Et l'essaim furieux des mouches et des taons.

Presto

Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies,
Le ciel tonne et fulmine et la grêle
Coupe les têtes des épis et des tiges.

L'AUTOMNE

Allegro

Par des chants et par des danses,
Le paysan célèbre l'heureuse récolte
et la liqueur de Bacchus
Conclut la joie par le sommeil.

Adagio molto

Chacun délaisse chants et danses :
L'air est léger à plaisir,
Et la saison invite
Au plaisir d'un doux sommeil.

Allegro

Le chasseur part pour la chasse à l'aube,
Avec les cors, les fusils et les chiens.
La bête fuit, et ils la suivent à la trace.

Déjà emplie de frayeur, fatiguée par le fracas des armes
Et des chiens, elle tente de fuir,
Exténuée, mais meurt sous les coups.

L'HIVER

Allegro non molto

Trembler violemment dans la neige étincelante,
au souffle rude d'un vent terrible,
Courir, taper des pieds à tout moment
Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents ;

Largo

Passer auprès du feu des jours calmes et contents,
Alors que la pluie, dehors, verse à torrents ;

Allegro

Marcher sur la glace, à pas lents,
De peur de tomber, contourner,

Marcher bravement, tomber à terre,
Se relever sur la glace et courir vite
Avant que la glace se rompe et se disloque.

Sentir passer, à travers la porte ferrée,
Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.
Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies.

Œuvres musicales et picturales en lien

AUTOUR DES SAISONS

Le Printemps ou le Paradis terrestre, Ruth et Bozz ou l'Été, L'Automne, L'Hiver ou le Déluge, Nicolas Poussin, 1660-64

Les Saisons : Le Printemps, L'Été, L'Automne, L'Hiver, Paul Cézanne, vers 1860

Le Printemps, L'Été, L'Automne, L'Hiver, sculptures de Pierre Legros, 1872

PRINTEMPS

Le Sacre du printemps, Igor Stravinsky, 1910-1913

Le Printemps, Sandro Botticelli, 1477-1482

Le Printemps, Jean-François Millet, 1873

ÉTÉ

Le Mois d'août, livre d'heures de Claude Gouffier, vers 1545

La Sieste, Vincent Van Gogh, 1889

AUTOMNE

« L'Automne : chœur des paysans et des chasseurs », extrait de *Die Jahreszeiten* (« Les Saisons »), Joseph Haydn, 1801

En automne, Edvard Grieg, 1866

L'Automne, Alfred Sisley, 1873

Avenue en automne, Vincent Van Gogh, 1885

HIVER

Danse allemande « Promenade en traîneau », KV 605 n° 3, Wolfgang Amadeus Mozart

Des pas sur la neige, Claude Debussy, 1909-1910

Chasseurs dans la neige, Pieter Bruegel l'Ancien, 1565

La Pie, Claude Monet, 1868-1869

Bibliographie

Barthes Roland, *Arcimboldo*, Parme, Franco Maria Ricci éditeur, 1978.

Ferino Sylvia, *Arcimboldo 1526-1593*, catalogue de l'exposition au musée du Luxembourg, Milan, Skira, 2007.

Foucher Roger, Cornac Frédéric, Pommier Patrick, *Les 4 saisons du jardin*, DVD vidéo, CNDP, 2007.

Giraudeau Anne, *Arts visuels & collections*, Poitiers, CRDP de Poitou-Charentes, 2007.

Guillon Michèle, *Arts visuels & objets*, Poitiers, CRDP de Poitou-Charentes, 2008.

Mazalto Michèle, *Arts visuels & temps*, Besançon, CRDP de Franche-Comté, 2010.

Métra Maryse, Maisonneuve Claire, *L'Odyssée du temps en maternelle*, vol. 1, Lyon, CRDP de l'académie de Lyon, 2012.

Sitographie

SUR ARCIMBOLDO

Vidéos sur Arcimboldo et ses œuvres réalisées à l'occasion de l'exposition *Arcimboldo* au musée du Luxembourg en 2008 :

- Présentation d'Arcimboldo.
- Les œuvres arcimboldesques.
- Analyse du tableau *L'Eau*.
- Analyse des tableaux *L'Air et La Terre*.
- Analyse des tableaux *L'Été, Le Feu, L'Hiver et L'Eau*.

Vidéos destinées aux enfants réalisées à l'occasion de l'exposition *Arcimboldo* au musée du Luxembourg en 2008 :

- Les portraits d'Arcimboldo.
- Julien et le cabinet de curiosités.

Le style maniériste sur le site *Aparences*.

SUR VIVALDI

Dossier de l'opéra de Saint-Étienne sur les *Quatre Saisons* de Vivaldi

SUR LES CABINETS DE CURIOSITÉS

Site *Cabinets de curiosités* XVIe et XVIIe siècles.

Dossier sur le cabinet de curiosités sur le site de l'académie de Rouen.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Guide d'écoute du *Printemps* de Vivaldi.

Étude de *L'Été* des *Quatre Saisons* sur le site de la Philharmonie de Paris.

Exposition « Plaisir et vitamines, fruits et légumes » et ateliers pédagogiques, sur le site *Plaisir et vitamines*.

« Dire, lire et écrire un haïku » autour des saisons (CP), article sur le site des *Cahiers pédagogiques*.

LA COLLECTION PONT DES ARTS

Cliquez sur les vignettes pour accéder aux dossiers pédagogiques gratuits sur reseau-canope.fr

