

Histoire des arts: Se vêtir

Les mots « costume » et « coutume » n'étaient à l'origine qu'un seul et même mot.

Coutume est d'abord « Cutume » (1080) et costume » au 15ème siècle : habitude, genre, manière d'agir propre à un peuple

C'est la spécialisation de l'idée d'habitude qui a produit le costume.» Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert.

Et ap e	Dominante (+ codage incontourna ble)	Objectifs	Dérroulement	Compétences travaillées	Support, outils élève : photos, carte géo, doc archives, article journal...
1	<p>Présentation d'œuvre</p> <p>}</p>	<p>Aider les élèves à définir ce que sont les arts du quotidien.</p> <p>Mise en évidence de l'usage, de la fonction et de l'esthétique du costume, codes et modes</p> <p>Découvrir la création dans le domaine des arts du quotidien.</p>	<p>Séance 1 : déclencheur Questionnement : qu'est-ce qu'un vêtement ? A quoi sert-il ? Trouver une définition et des fonctions du « costume ».</p> <p>Temps 1 : Présenter le diaporama des robes en papier d'Isabelle de Borchgrave, sans commentaire. Laisser les élèves s'exprimer et échanger autour de ce qu'ils peuvent comprendre de ces images.</p> <p>Échanges : les élèves devinent assez vite de quoi il s'agit dans les premières images. - La question est : à quoi servent donc ces robes ? Ce sont des objets d'art, des sculptures de vêtement au même titre qu'une peinture, on ne peut pas les porter chaque jour, elles sont d'un autre siècle et sont exposées à Versailles. -Montrer d'autres réalisations d'Isabelle de BORCHGRAVE. (Robes esthétiques, valeur sociale distincte, robes d'époque, mais en papier ce qui en empêche l'usage) Quelle fonction ont donc ces vêtements ?</p> <p>Temps 2 : Définir le costume, les archétypes et ses fonctions Pourquoi s'habiller ? Pourquoi se protéger ? Caractériser le vêtement et le costume.</p> <p>Temps 3. Mémoire Réaliser des traces écrites sur le cahier d'Histoire des arts (fiche d'identité de l'artiste, titre de l'œuvre étudiée,</p>	<p>Distinguer une grande catégorie de la création artistique</p> <p>Connaître l'œuvre d'une artiste</p> <p>Vocabulaire : design textile, création. Costume.</p>	<p>Diaporama sur les robes de papier d'Isabelle de BORCHGRAVE</p> <p>+ photographie de la Pièce de bain de Marie-Antoinette à Versailles.</p>

			définition du costume et du design et dessin d'une robe)		
2	Pratique d'atelier +	Comprendre une technique utilisée par une artiste et l'expérimenter soi-même	<p>Questionnement collectif : Que peut-on faire avec du papier ? Trouver les actions possibles à partir de ce matériau. Quels objets ou quels accessoires peut-on fabriquer et porter? <u>Contrainte</u> : utiliser la totalité de la feuille (pas de chutes)</p> <p>Recherche individuelle : les élèves ont fabriqué des chapeaux, cravates, éventails, bijoux, dentelles et les ont portés.</p>	Inventer et réaliser à partir d'un matériau	Feuille A4 blanche, ciseaux, scotch
3	Présentation d'œuvre } +	<p>Comprendre la valeur sociale du vêtement (codes et mode)</p> <p>Porter à la connaissance des élèves une œuvre de référence qui appartient au patrimoine.</p>	<p>La mode comme enjeu de pouvoir. Les élèves ont l'image partiellement recouverte d'un cache. Louis 14 n'apparaît pas. N'est visible que le pourtour du tableau (décor). Observer, décrire, interpréter ce l'on voit.</p> <p>Découvrir l'image par étape. 1. La tête. Les élèves identifient facilement le personnage, la perruque... 2. L'ensemble. La tenue et la posture du roi.</p> <p>Médiation : Les attributs du pouvoir royal et le lien de la mode au pouvoir (coquetterie, magnificence, modèle..) et à l'économie (manufactures de Colbert) Jeu : Des élèves prennent la pose pour être photographiés. Le roi imposait la mode à la Cour, des lois réglementaient le costume, image de l'autorité des puissants. Les élèves étudient les éléments de costumes : évocation des changements entre cette époque et la nôtre. On remarque que la mode vestimentaire masculine du 17ème serait étonnante aujourd'hui : dentelles, collants etc. On remarque aussi les contraintes physiques de ces costumes d'apparat, surtout pour la femme (corset, panier etc.).</p> <p>Mémoire. Synthèse écrite dans le cahier des arts Fiche d'identité du tableau de Hyacinthe Rigaud. Document « Mode masculine et féminine à la cour du roi »</p>	<p>Reconnaître et décrire une œuvre visuelle : le portrait d'apparat</p> <p>Vocabulaire à retenir : Manufacture de Colbert. Costume d'apparat.</p>	<p>Portrait de Louis XIV en costume de sacre de Hyacinthe Rigaud, 2.75 X 2m 1701, Louvre, Paris. 1 portrait couleur plastifié pour 2 élèves</p> <p>Document « Mode masculine et féminine à la cour du roi » extrait de Histoire des arts et arts visuels p.85.</p> <p>1 photocopie/élève : le haut du buste d'une figure d'un tableau de</p>

			<p>au 17ème siècle Prolongement. Chaque élève choisit un support parmi les 2 proposés (1 masculin, 1 féminin): tête ou buste d'une figure d'une œuvre de Vélasquez. Continuer le portrait en pied en créant un costume d'apparat.</p>		<p>Vélasquez. Crayons divers</p>
4	<p>Pratique d'atelier +</p>	<p>La mode et les arts : Réaliser un dessin en tenant compte d'indices. Première découverte d'un métier lié au costume : styliste</p>	<p>Temps 1. Présentation de vêtements de créateurs modernes ou contemporains qui se sont inspirés comme Isabelle de Borchgrave, d'œuvres picturales. Echanges. Retrouve-t-on les tableaux ? Temps 2. Chaque élève choisit une reproduction d'une œuvre en fonction de ses goûts. « <i>Vêtements de notre temps</i> » Par le dessin, vêtir la silhouette : inventer un costume original intégrant le tableau ou certains de ses éléments. « <i>Nous pourrions faire comme Isabelle de Bochgrave et inventer un vêtement en s'inspirant des œuvres proposées</i> » Des reproductions d'œuvres sont proposées aux élèves par petits groupes. Ils essaient de réaliser des vêtements ou des tissus à motifs. Afficher les dessins pour organiser le défilé des silhouettes. Sur un autre panneau, afficher les reproductions des œuvres. Les autres élèves cherchent à apparier une silhouette costumée avec une œuvre.</p>	<p>Observer des œuvres d'art et identifier quelques caractéristiques Savoir réinvestir ce qui a été appris</p>	<p>Reproductions d'œuvres de tous styles, toutes époques (1 par élève environ)</p> <p>Feuille blanche avec silhouette d'un personnage, crayons de couleur, feutres fins.</p>
5	<p>Pratique d'atelier +</p>	<p>S'approprier les arts du quotidien. Inventer et réaliser des compositions plastiques.</p>	<p>Pour la fête de l'école : Défilé de mode ou performance ? Les élèves vont fabriquer un costume pour défiler avec un long tee-shirt blanc. Sur ce support, ils créent des ajouts, des accessoires en papier blanc. Ils sont tour à tour mannequins et stylistes en s'inspirant de tableaux. Un film sera réalisé par l'enseignant.</p>	<p>Produire pour donner à voir</p>	<p>Un grand tee-shirt blanc par élève Papiers blancs Œuvres de références</p>

Prolongements possibles

Dominante + codage incontournable	Titre	Rapide description de contenus
Littérature de jeunesse	Cendrillon	Etudier les textes littéraires sous l'angle de vue des arts du quotidien et lier textes et dessins.
Danse	La garde -robe à danser de Micha DERIDDER DVD du Frac des Pays de la Loire	Liens avec une oeuvre contemporaine, découverte d'une artiste par le visionnage du DVD si possible. Rappel des usages, fonctions et esthétique du costume vus en séance 1. Pratique artistique : séances de danse avec des tubulaires, foulards...
Histoire	La route de la soie Ancrage dans l'histoire	Les Temps modernes : le temps des découvertes et des premiers empires coloniaux, les échanges commerciaux entre l'Extrême Orient et l'Occident, les routes terrestres et maritimes de la soie, la fabrication de la soie. Les vêtements orientaux : kimonos, sarongs, robes dragon...
HDA	Dans le secret des ateliers	Découvrir des métiers liés au costume et aux diverses fonctions du vêtements : couturiers, brodeuses, tailleur...
	Hors des boutiques : La mode, objet de collection	Visiter des musées de la mode ou du textile (Cholet, musée Christian Dior, Musée de la Mode et du costume...) Connaître quelques éléments qui ont transformé les usages : minijupes, jeans, mode hippie ... Créer un espace d'exposition à l'école : « Le cabinet des curiosités Se vêtir » : images, objets, livres...
Pratiques d'ateliers. HDA	La dentelle	Découvrir les origines de la dentelle, la manufacture de Puy en Velay, la Dentellière de Vermeer. Connaître le matériel de la dentellière, créer des cartons de dentellières.

BIBLIOGRAPHIE

Arts visuels et habits, habillages, Claudine GUILHOT, SCEREN. CRDP Poitou-Charentes 2009.

Le fil de l'art, mode et textile, revue DADA, Mango n° 118. 2006.

La mode, Céline DELAVAUZ, Autrement junior, série Arts n°13, SCEREN. CNDP 2008.

La mode, revue 303, n°116, 2011.

Le design, revue DADA, n°133, Mango

Christian Lacroix, de fil en aiguille, édition du regard, CNDP, 2002.

La parure, vêtements et accessoires, L'atelier des images, mai 2000, n° 20.

Histoire des arts et arts visuels au cycle 3, Alain SAEY et Yves PENISSON, livre + CDRom, Retz, 2010.

Sitographie :

Isabelle de Borchgrave : http://www.isabelledeborchgrave.com/fr_creations.

Musée Guimet : www.museeguimet.fr

Musée de la Mode et du Textile- Union centrale des arts décoratifs, palais du Louvre : www.ucad.fr

Joëlle Tessier - CPAV IA 44
Sylvie Crusson Pondeville - CPC Circ. Bouguenais Sud Loire
Daniel Cosson Professeur des écoles - école La Rivière Sautron

Etape 1

La pièce de bain de Marie-Antoinette au château de Versailles. Isabelle de Borchgrave
Diaporama d'œuvres d'Isabelle de Borchgrave

Etape 3

Portrait de Louis XIV en costume de sacre de Hyacinthe Rigaud,

2.75 X 2m

1701, Louvre, Paris.

Planche de dessin « Mode masculine à la cour du roi » et « Mode féminine à la cour du roi » P.85. Histoire des arts et arts visuels

Etape 4

Projet de tissu simultané n° 6, Sonia DELAUNAY, 1924, Gouache lavée, Don manuel Sonia Delaunay, 1966, Inv. 40393, Les Arts Décoratifs

Portrait d'Olga dans un fauteuil, Pablo PICASSO, 1918, huile sur toile, 130 X 88,8cm , Musée Picasso, Paris

La blouse roumaine, Henri MATISSE, 1939/40, Huile sur toile, 92 x 73cm, Paris, Centre Georges Pompidou.

Le tricheur à l'as de carreau, Georges de LA TOUR, Louvre, Paris

Paysage marocain, (acanthés) Henri MATISSE, 1912, huile sur toile, 115 x 80cm, Stockholm, Moderna Museet.

Personnages S11/ S17/ S16... Novembre 1963. Jean DUBUFFET ou *La vie de famille* de Jean DUBUFFET 1963, huile sur toile, 150 X 195cm, collection du Musée des Arts décoratifs, Paris.

Toile N° 200 de Claude VIALLAT (chassable)

Composition avec Rouge, bleu et jaune, MONDRIAN, 1930, huile sur toile, 46 x46cm, Zurich, Kunsthaus.

*Il est possible de prendre des œuvres différentes comme celles des impressionnistes par exemple ou de Vincent Van Gogh

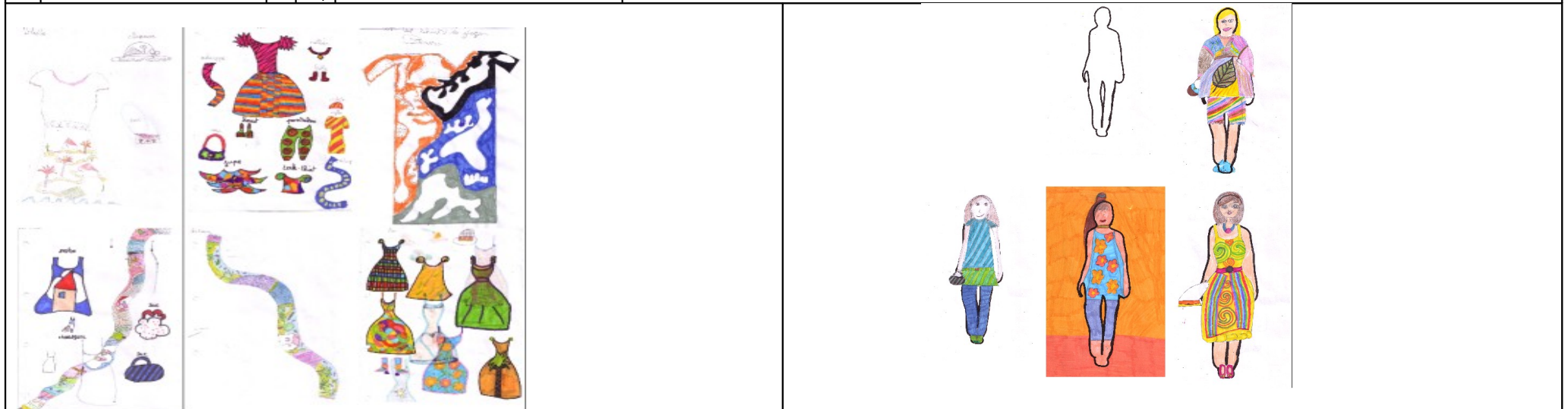
Annexe 2. QUELQUES ŒUVRES PRESENTEES

		
<p>La pièce de bain de Marie-Antoinette au château de Versailles. Isabelle de Borchgrave</p>		<p>Isabelle de Borchgrave dans son atelier</p>
		
<p>Portrait de Louis XIV en costume de sacre de Hyacinthe Rigaud, 2.75 X 2m. 1701, Louvre, Paris.</p>	<p>Dona Marie-Anne d'Autriche Diego de Silva Vélásquez</p>	<p>Portrait de Philippe IV Diego de Silva Vélásquez</p>
		
<p>La blouse roumaine Henri Matisse</p>	<p>Portrait d'Olga dans un fauteuil. Pablo Picasso, 1918</p>	<p>Robe Mondrian 1965, et robe du soir Picasso, 1979/80, Yves Saint Laurent, 1965.</p>

Annexe 3. QUELQUES REALISATIONS D'ELEVES.

D'après les œuvres de Vélasquez. Les élèves choisissent une des deux propositions : soit le portrait de Philippe IV, soit celui de Marie-Anne d'Autriche dont ils ne voient que le visage et le haut du buste, pour imaginer un costume d'apparat. Une fois les dessins terminés, comparer les dessins réalisés avec un petit schéma explicatif de la mode de l'époque, puis avec les œuvres de Vélasquez.

Quelques exemples de dessins d'imagination en s'inspirant d'œuvres d'art.

Pour préparer un défilé de mode, les élèves habillent une silhouette de mannequin