

Etant donné que ce travail n'a pas été expliqué en classe et qu'il laisse à chacun la possibilité de choisir entre trois manières de le traiter, je vous conseille de bien lire cette fiche et de bien regarder les références artistiques proposées.

Cette fiche est volontairement longue afin de couvrir un maximum de questions.

En noir, ce qu'il vous faut absolument lire, en bleu, des informations annexes.

Si, malgré tout, vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me contacter par Pronote ou par mail (pepin.artsplastiques@gmail.com).

Ma fenêtre

À partir de l'une de vos fenêtres... trois possibilités :

1.

Représentez-la : **Dessinez-la ou peignez-la** en prenant soin de montrer à la fois la fenêtre et ce que l'on voit à travers. (Cette possibilité est destinée à ceux qui aiment simplement dessiner ou peindre et... à ceux qui n'ont aucune autre idée).

ou

2.

Participez au **concours de photographie sur Instagram** mis en place par la Maison Européenne de la Photographie intitulé « fenêtre ouverte ». Pour participer, il faut que vous ayez plus de 13 ans, votre propre compte et l'accord de vos parents, ou que vous utilisiez le compte d'un proche, toujours avec l'accord de vos parents.

Ceux qui n'ont pas de compte, et souhaiteraient participer peuvent me contacter pour voir comment faire.

Attention, vous n'avez le droit de publier qu'une seule photo par compte pour participer au concours dont voici le descriptif :

« (L)e concours invite les participants à réaliser une œuvre photographique mettant en scène cet objet du quotidien qu'est la fenêtre : autour de la lumière qu'elle introduit dans notre intérieur, de la frontière, la vitrine, l'ouverture qu'elle constitue. »

Postez votre photo avec les hashtag #fenetreouverte, #fenetresurlautre en identifiant le compte @mep.paris ainsi que, si vous le souhaitez, le mien : @pepin.artsplastiques (dans ce cas là, pas besoin de me renvoyer votre photo par mail...)

Allez voir les conditions de participation ici :

https://www.mep-fr.org/wp-content/uploads/2020/03/fenecc82treouverte_mep_reglement.pdf

Attention, le concours sur Instagram nécessite absolument de faire de la photographie : lisez-bien les conditions du concours !

Voici quelques captures d'écran de photographies d'autres participants au concours :

ou

3.

Vous avez une idée lumineuse et créative permettant d'**intégrer votre fenêtre à un travail d'arts plastiques sous une autre forme** (un dessin imaginaire, un montage photo, une vidéo, un travail en volume placé sur la fenêtre, une création numérique...) : sentez-vous libre d'être original ! Les différents exemples d'œuvres en référence vous permettront de voir que toute technique ou idée est bienvenue.

Travail individuel

Comment rendre son travail ?

Travail à envoyer par mail : pepin.artsplastiques@gmail.com

Attention, le concours sur Instagram nécessite absolument de faire de la photographie : lisez-bien les conditions du concours !

Pour ceux qui choisissent de faire un travail plus libre à partir de leur fenêtre (troisième possibilité), faites attention à la manière dont vous prendrez votre travail en photo. Elle doit être soignée, surtout si votre travail est placé sur la vitre de la fenêtre : veillez à éviter les contre-jours par exemple. Vous pouvez prendre plusieurs photos si nécessaire. Veillez à bien choisir vos cadrages, à éviter qu'il y ait des éléments inutiles (un pied, votre chat...) dans le champ de l'image.

Merci de favoriser les formats jpeg ou mp4, ou éventuellement pdf.

Merci de veiller à ce que votre rendu ne soit pas lourd afin de ne pas saturer ma boîte mail...

Comment et quand sera évalué mon travail ?

J'évaluerai votre travail à sa réception. Vous pouvez donc envoyer votre travail dès que vous l'avez fini. La date limite de rendu dépend de chaque classe mais se situe de toute façon entre le lundi 4 mai et le mercredi 6 mai.

Les travaux seront évalués sur Pronote, par compétences. Le premier critère est commun à tous les rendus, les autres critères diffèrent selon votre manière de répondre au sujet.

Attention ! Je ne considère pas que le « simple » dessin soit moins valorisant qu'un travail plus créatif !

Critère d'évaluation commun :

- maîtrise technique

Critère d'évaluation supplémentaire pour ceux qui dessinent ou peignent leur fenêtre :

- capacité à représenter l'espace de manière logique

Critère d'évaluation supplémentaire pour ceux qui participent au concours photo :

- capacité à faire des choix de cadrage et de point de vue pertinents et au service d'une création personnelle

Critère d'évaluation supplémentaire pour ceux qui choisissent le projet artistique plus ouvert :

- capacité à faire preuve d'inventivité et de créativité

Références artistiques

Comme en cours, ces références n'ont pas pour fonction de servir de modèles mais bien d'ouvrir vos pistes de recherche.

La fenêtre peinte ou dessinée

La fenêtre est un sujet qui revient très souvent dans la peinture.

Dès la **Renaissance**, la fenêtre est en quelque sorte la représentation même du tableau peint : elle permet d'ouvrir sur un autre monde, tout en reprenant la même forme rectangulaire que le tableau et, souvent, un format similaire. Un grand théoricien de la peinture, Alberti a même soulevé l'idée selon laquelle « la peinture est une fenêtre ouverte sur l'histoire », c'est à dire sur un espace où on peut représenter un récit.

Albrecht Dürer, *Autoportrait aux gants*, 1498
Huile sur panneau, 52 x 41 cm
En se représentant devant une fenêtre,
Dürer fait discrètement référence
à son métier de peintre.

Jan Van Eyck, *La vierge du chancelier Rolin*, 1435
66 x 62 cm
Ici la fenêtre participe à la composition de l'œuvre et renforce le message qu'elle véhicule. À gauche, le paysage derrière le Chancelier Rolin représente le monde terrestre, et à droite, le paysage derrière la Vierge est le monde céleste symbolisé par les églises.

Cette petite vidéo qui montre à quel point la composition de l'œuvre a été longuement réfléchie, incluant le rôle de la fenêtre.
<https://www.dailymotion.com/video/x5hcudb>

Tous deux placés sur un mur, fenêtre et tableau ont de nombreux points de similitude. Ainsi, de nombreux **trompes-l'œil** jouent sur la manière dont un peintre peut tromper le spectateur, lui faisant croire qu'il y a une fenêtre, là où il n'y en a pas.

Paul Véronèse, *fresques de la Villa Barbaro*, 1559-1560
Architecture d'Andrea Palladio

Le peintre reprend la balustrade existante de la villa et la reproduit sur ses fresques afin de créer de nouvelles fenêtres factices sur les murs.

Pere Borrell del Caso,
Escapando de la crítica,
1874

Ici, les bords du cadre semblent se confondre avec les bords d'une fenêtre d'où sortirait le personnage.

Samuel Van Hoogstraten, *Boîte optique*, 1650
Boîte peinte de 58 x 88 x 60,5 cm

Ces jeux avec les fenêtres ont également permis à certains artistes d'imaginer des dispositifs afin d'**inverser le rapport à la fenêtre** : le spectateur n'est plus placé par l'œuvre dans un intérieur qui s'ouvrirait grâce à une fenêtre-tableau mais, tel un voyeur, il regarde l'œuvre depuis l'extérieur grâce à un trou dans le mur, comme une fenêtre.

Trou par lequel le spectateur doit regarder l'œuvre.

La fenêtre est aussi une source de lumière. Symboliquement, elle peut aussi signifier un ailleurs.

Johannes Vermeer, *Jeune femme lisant une lettre à la lumière d'une fenêtre*, vers 1631

Remarquez ici la représentation en trompe l'œil du rideau qui, au siècle d'or hollandais recouvrait les tableaux dans les intérieurs bourgeois. Combiné avec le jeu de reflet du personnage sur le vitrage, Vermeer nous renvoie à l'idée que la peinture n'est qu'une image, une représentation fausse de la réalité, son reflet.

La fenêtre, avec son encadrement, permet des **jeux de recadrage** qui focalisent l'attention du spectateur sur en quelque sorte, un tableau dans le tableau.

Caspar David Friedrich, *Femme à la fenêtre*, 1822,
huile sur toile, 44 x 37 cm

Jean-Luc Godard, *Le mépris*, 1963
scène tournée à la Villa Malaparte à Capri architecte : Adalberto Libera

Ici, Michel Piccoli regarde Brigitte Bardot qui se détache sur fond de paysage, comme si elle était dans un écran.

Un peu plus récemment, la similitude entre tableau et fenêtre a permis de nombreux **jeux de perception**.

René Magritte,
La condition humaine,
1933
Huile sur toile
100 x 81 cm

Julio Anaya Cabanding
Remarquez comment la ligne d'horizon de la mer
correspond avec la ligne d'horizon du tableau.

La fenêtre peut aussi devenir
un prétexte pour **découper**
l'image en plusieurs cadres
afin de montrer plusieurs
histoires à la fois.

Alfred Hitchcock,
reconstitution du décor de
Fenêtre sur cour (*Rear Window*), 1954

La scène d'ouverture : https://www.youtube.com/watch?v=l3uo8sd_xBc

Pascal Rabaté,
Fenêtres sur rue, 2013

Ici, le dessinateur de BD crée un livre
en accordéon où l'on voit différentes
scènes par le biais de fenêtres vues
depuis la rue. C'est au lecteur-
spectateur-voyeur de se créer sa propre
histoire afin de comprendre ce qui peut
lier les différentes personnes observées.
Si vous voulez approfondir, regardez
cette interview de l'auteur à propos de
son travail :
<https://www.youtube.com/watch?v=w9jkjLgqwe0>

La fenêtre comme lieu réel de l'œuvre

La fenêtre n'est pas seulement un sujet récurrent dans l'histoire de l'art. Etant un lieu symbolique, elle a été investie par de nombreux artistes pour devenir le support ou le lieu d'œuvres d'art.

Bill Spinhoven, *Eye*, 1993

Dans la vitrine d'un magasin dans la rue, un oeil suit le déplacement du spectateur grâce à des caméras de surveillance.

https://www.youtube.com/watch?v=7hoZ_OE2zzY

Daniel Buren, *Point de vue sur les vignes*, 2001
Castello di Ama,
L'artiste crée un mur de miroirs dans lequel il perce des fenêtres qui permettent d'apercevoir le paysage toscan.

Agnès Fornells, *Zambombas*, 2008
cloison, fenêtre, écran de rétroprojection, vidéo, 13 minutes en boucle

Les questions à vous poser si vous souhaitez dessiner ou peindre votre fenêtre

Comment la représenter ?

La technique utilisée, le choix des couleurs, le cadrage, le point de vue peuvent être choisis en fonction de ce que vous voulez exprimer. Ainsi, par exemple, si un élève souhaite montrer que l'extérieur lui fait penser à la liberté alors que l'intérieur est au contraire le lieu de l'enfermement, il peut choisir de marquer un contraste entre du Noir et Blanc pour l'intérieur et des couleurs pour le paysage extérieur. (Cet exemple n'est qu'un exemple, vous pouvez trouver de nombreuses autres idées !).

Et si je ne veux rien exprimer ?

Il n'est pas obligé d'avoir forcément envie d'exprimer quelque chose... Dans ce cas, prenez juste soin de représenter avec précision ce que vous voyez : Comment pouvez-vous montrer la profondeur du paysage que l'on voit à travers la fenêtre ? Comment traduire par votre dessin ou votre peinture la différence de lumière entre le dedans et le dehors ?...

Quelques pistes pour vous permettre, éventuellement, de trouver une idée originale

Regardez votre fenêtre et analysez ce que vous pourriez utiliser pour l'intégrer à un travail d'arts plastiques :

La fenêtre est faite d'une **vitre transparente**. Il est peut-être possible de coller un dessin ou une image sur la vitre pour jouer avec ce que l'on voit derrière ?

Elle **ouvre sur un autre espace** que celui de l'intérieur. Cet espace extérieur pourrait être le lieu d'un monde très différent du monde réel... ?

La fenêtre **cadre le paysage** : peut-être pourriez-vous jouer avec ce cadre ou créer d'autres cadres dans le mur afin d'ouvrir sur d'autres paysages ?

Il peut y avoir **des choses ou des personnes qui passent devant la fenêtre**, jouent avec notre perception, notre rapport à l'échelle du lieu...

La fenêtre **peut s'ouvrir et se fermer**. Elle pourrait peut-être montrer des choses différentes selon si elle est ouverte ou fermée... ?

Elle a peut-être des rideaux, des persiennes, des volets dont vous pourriez vous servir pour cacher ou faire apparaître des choses...

On peut la voir **de jour mais aussi de nuit**...

On peut voir la fenêtre depuis l'intérieur mais aussi depuis l'extérieur...

...