

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu d'Art et Action Contemporaine

Jardin de sculptures

302 avenue des Bordées

59140 Dunkerque

Autoroute A16

Sortie 62 / Dunkerque Centre

03 28 29 56 00

art.contemporain@ville-dunkerque.fr

www.musees-dunkerque.eu

Horaires d'ouverture du musée :

du mardi au vendredi : 9h00 - 18h et le week-end : 11h - 18h

Visite avec médiateur :

1h : 50 € - 1h30 : 70 €

Forfait 3 visites et plus : 1h : 35 €/séance - 1h30 : 50€ / séance

GRATUIT pour les écoles de la CUD

Visites libres gratuites sur réservation

Brochure scolaire disponible sur le site internet ou sur simple demande

Contact :

Enseignante missionnée au LAAC :

Emilie Valente, enseignante arts plastiques

emilie.valente@ac-lille.fr

EXPOSITION 2025-2027 **EN RÉALITÉ, ABSTRAITS !**

Cabinet d'arts graphiques

DOCUMENT À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
CYCLE 3 : CM1, CM2, 6^E

L'art abstrait

Dans une œuvre abstraite, l'artiste ne cherche pas à imiter le réel, à représenter le monde extérieur. Il s'éloigne tellement de la réalité, que les formes et les couleurs qu'il utilise ne renvoient qu'à elles-mêmes.

Mais pour autant, l'artiste ne fait pas n'importe quoi ; il cherche, il expérimente avec ses outils une nouvelle manière de s'exprimer. Il invente son propre langage plastique et nous propose, au travers de son œuvre, une expérience sensorielle et intellectuelle unique.

Au tout début

L'art abstrait naît au début du XXe siècle, à une époque de grands changements dans le monde.

En 1910, le peintre Vassily Kandinsky se rend compte que représenter des objets empêche ses tableaux d'exister vraiment par eux-mêmes. Il décide alors de peindre sans représenter des objets connus, juste avec des formes, des lignes et des couleurs qui n'évoquent rien de reconnaissable. D'autres peintres comme Kasimir Malevitch, Piet Mondrian ou Hilma af Klint vont, au même moment, s'engager dans cette voie. Et c'est cette idée — faire de l'art qui ne ressemble à rien de réel — qui marque la naissance de l'abstraction.

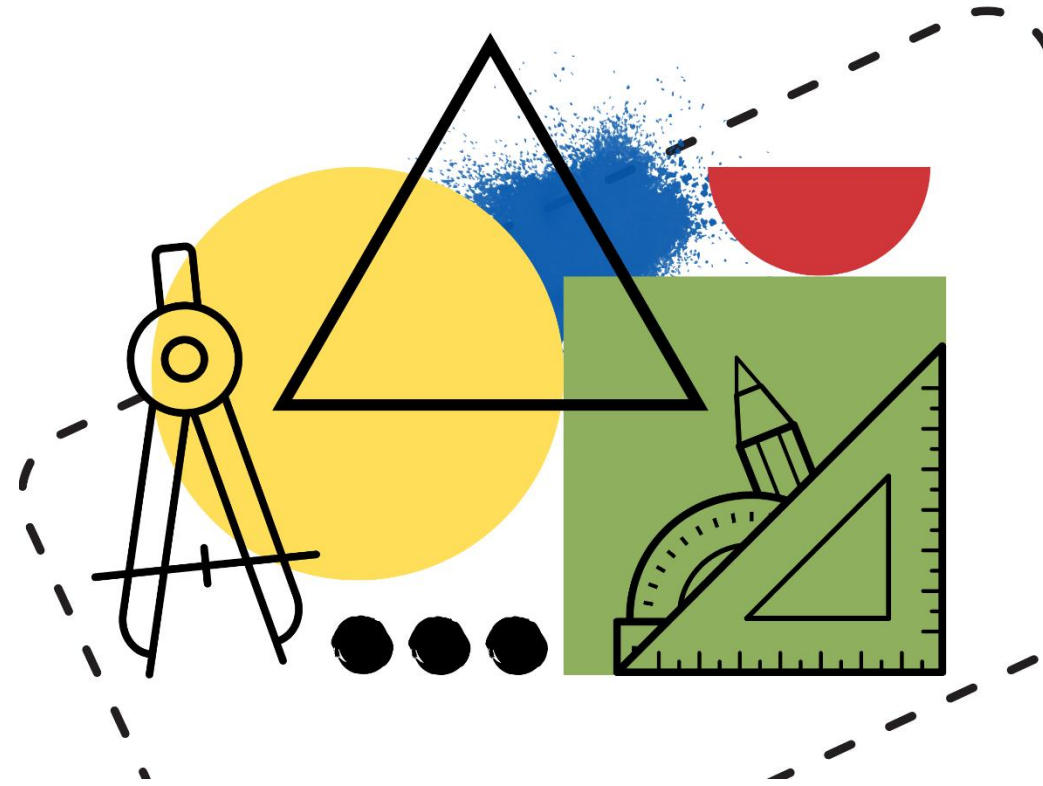
Vassily Kandinsky : Sans titre, 1913

L'abstraction géométrique

Les artistes abstraits n'ont pas tous la même façon de s'exprimer. Il existe plusieurs courants comme le suprématisme, l'abstraction lyrique, l'orphisme, l'expressionnisme abstrait, l'op Art ...

Quand les artistes utilisent seulement des formes géométriques dans leurs œuvres, on appelle cela l'abstraction géométrique. L'œuvre est alors composée de cercles, de carrés, de triangles ou de lignes, sans chercher à représenter un paysage ou un personnage.

1 UN JEU DE CONSTRUCTION

ŒUVRE VISIBLE
DANS L'EXPOSITION

Guy De LUSSIGNY : Sans titre, 1972, acrylique sur papier Arches, collection LAAC, Dunkerque

Cette œuvre est composée de **carrés** de différentes tailles. Leurs contours sont nets et précis : on a l'impression que l'image a été réalisée par un ordinateur.

Cette œuvre est pourtant une peinture réalisée au pinceau, mais l'artiste a appliqué la peinture de façon uniforme, en **aplat**. Il n'a utilisé que deux couleurs : le jaune et le noir, qu'il a mélangées en quantités différentes pour obtenir des **nuances**.

Guy de Lussigny joue de l'équilibre des formes entre elles : certaines sont juxtaposées, empilées, alignées, décalées, imbriquées, ou superposées. La plupart sont disposées le long d'une ligne horizontale qui partage le tableau en deux zones colorées. Il joue aussi de la manière dont les formes occupent **l'espace pictural** : le vide tient une grande place, et permet de rythmer le tableau.

OUTILS POUR LA CLASSE

EN ARTS PLASTIQUES

La représentation plastique et les dispositifs de présentation : L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural :

- En quoi la disposition des formes dans l'espace du tableau peut-elle devenir un choix artistique autonome ?
- A partir de quand l'effacement du geste pictural devient-il un choix plastique ?

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre : La matérialité et la qualité de la couleur :

- En quoi la qualité de la couleur (intensité, nuance, saturation) influence-t-elle notre perception de la composition ?

EN MATHÉMATIQUES

Espace et géométrie : Construire et reproduire des figures planes à l'aide d'instruments en respectant les conditions de construction.

Décrire, nommer et utiliser les propriétés des figures planes.

- Quelles propriétés du carré (côtés égaux, angles droits) faut-il maîtriser pour reproduire précisément les formes observées dans l'œuvre ?
- Comment représenter un espace en deux dimensions qui suggère une logique ou un ordre ?
- Comment organiser un ensemble de carrés (juxtaposés, imbriqués, décalés) en respectant les alignements, parallèles et perpendiculaires ?

ŒUVRE EMBLÉMATIQUE À MONTRER EN CLASSE en amont ou en aval de la visite de l'exposition

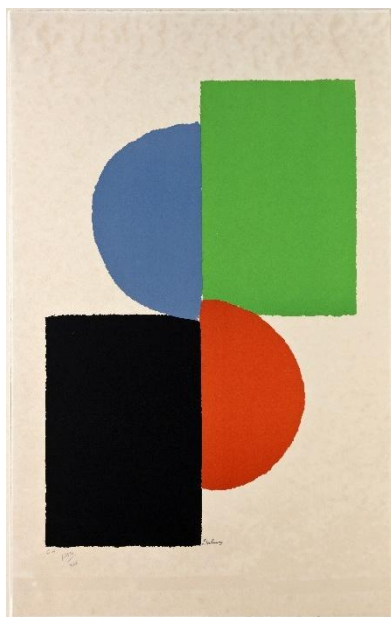

Kazimir Malevitch réalise des compositions abstraites à partir de formes géométriques simples qu'il organise dans l'espace de sa toile. Il laisse une grande part au vide qui participe à la dynamique de l'ensemble. Sa palette est réduite : il utilise seulement les couleurs primaires, le noir et le blanc. Les formes sont peintes en aplat. Il n'y a pas de profondeur.

Kazimir MALEVITCH : Composition suprématisme : le vol de l'avion, 1915, huile sur toile

2 DES COULEURS QUI VIBRENT

ŒUVRE VISIBLE
DANS L'EXPOSITION

Sonia Delaunay : Formes, 1970,
lithographie sur papier, collection LAAC, Dunkerque

Cette œuvre est une **lithographie**, c'est-à-dire un dessin réalisé sur pierre puis imprimé en 30 exemplaires. Elle est uniquement composée par quatre formes géométriques : deux rectangles et deux demi-disques organisés selon une **symétrie centrale**.

Chaque forme est clairement délimitée et remplie d'une teinte franche appliquée en **aplat**. Les couleurs ont été choisies pour produire une véritable vibration visuelle. Pour cela, Sonia Delaunay s'est appuyée sur la théorie du chimiste Chevreul : *le contraste simultané* (1839). Il y explique que l'apparence d'une couleur change selon celles placées à côté d'elle, ce qui génère une impression de mouvement et de vibration. Ainsi, l'artiste a juxtaposé des teintes aux **contrastes forts** afin qu'elles s'exaltent en se confrontant.

Dans *Formes*, aucune figure ne domine plus qu'une autre : c'est le dialogue entre les couleurs qui construit l'image.

OUTILS POUR LA CLASSE

EN ARTS PLASTIQUES

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre : La matérialité et la qualité de la couleur :

- Pourquoi peut-on affirmer que la perception de la couleur est relative ? (Comprendre que la perception d'une couleur dépend de son contexte)
- Pourquoi peut-on dire qu'une couleur vibre dans un tableau ? Qu'est-ce qui crée cette vibration ?
- Quelle est la nature de la relation entre la forme et de la couleur dans un tableau abstrait ?
- La couleur peut-elle devenir le sujet d'un tableau ?

EN SCIENCES

-Matière, mouvement, énergie, information ;
-Les matériaux et leurs usages :

- Comment notre œil perçoit-il différentes couleurs et que se passe-t-il quand on mélange des pigments ?
- Pourquoi certaines couleurs placées côte à côte semblent-elles vibrer ou bouger ?
- Comment l'énergie lumineuse se transforme-t-elle en sensation visuelle dans notre œil et notre cerveau ?

ŒUVRE EMBLEMATIQUE À MONTRER EN CLASSE en amont ou en aval de la visite de l'exposition

Vassily Kandinsky explore dans ce tableau les contrastes entre les couleurs pures ; il superpose et juxtapose des cercles colorés, créant des jeux d'opposition. Il utilise des formes géométriques simples pour faire vibrer la couleur. Tandis que Sonia Delaunay s'appuie sur les effets optiques du contraste simultané, Kandinsky, lui, ajoute une dimension émotionnelle et musicale à la composition.

Vassily KANDINSKY : Cercles dans un cercle, 1923, huile sur toile

3

UN LANGAGE PLASTIQUE

ŒUVRE VISIBLE
DANS L'EXPOSITION

Auguste HERBIN : Clarté, 1959, sérigraphie sur papier, collection LAAC, Dunkerque © ADAGP, Paris, 2026

Cette œuvre est une composition abstraite dans laquelle sont assemblées des formes géométriques simples : cercles, triangles, rectangles... Les couleurs sont franches, souvent **primaires ou complémentaires** ; elles produisent un effet de netteté et de lisibilité. La composition repose sur un équilibre entre verticales, horizontales et masses colorées : aucune profondeur n'est suggérée, l'artiste mettant en avant l'**espace littéral** de la toile. Cette organisation crée une sensation de lumière, d'harmonie et de stabilité, en cohérence avec le titre « Clarté ». L'œuvre ne cherche pas à représenter le réel mais à exprimer une idée ou une sensation par la seule force des éléments plastiques.

Auguste Herbin fait de la forme et de la couleur un véritable vocabulaire autonome, comparable à une grammaire visuelle. Pour cela, il a mis au point son propre **alphabet plastique**, un système associant chaque lettre de l'alphabet à une forme géométrique, une couleur et un son afin de construire un **langage visuel universel**.

OUTILS POUR LA CLASSE

EN ARTS PLASTIQUES

La représentation plastique et les dispositifs de présentation :
L'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural :

- Que peut-on ressentir ou imaginer en regardant ce tableau qui ne représente rien de réel ?
- En quoi les choix de couleurs et de formes influencent-ils la manière dont on comprend ou ressent le tableau ?
- En quoi le langage plastique avec son vocabulaire autonome permet-il à l'artiste de véhiculer une émotion au travers de son œuvre ?

EN ÉDUCATION MUSICALE

Écouter, commenter, comparer :

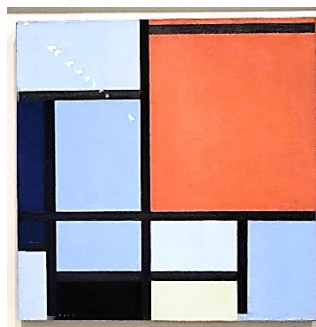
- Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.

(Comprendre qu'un sens ou une émotion peut naître autant d'une composition visuelle que d'une composition musicale.)

Explorer, imaginer, créer :

- Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores.

(Comprendre comment Herbin organise l'espace selon des principes proches de ceux de la composition musicale : répétition, contraste, équilibre, tension, variations, un peu comme une partition visuelle)

ŒUVRE EMBLEMATIQUE À MONTRER EN CLASSE
en amont ou en aval de la visite de l'exposition

Piet Mondrian souhaitait créer un langage universel ; pour cela, il utilisait un vocabulaire formel simple : les lignes verticales et horizontales noires et les couleurs primaires. Les lignes découpaient l'espace du tableau et créaient des zones carrées ou rectangulaires plus ou moins grandes qu'il remplissait avec des aplats de couleur.

Piet MONDRIAN, Composition, 1921, huile sur toile

L'ATELIER DE PRATIQUE

CYCLE 3

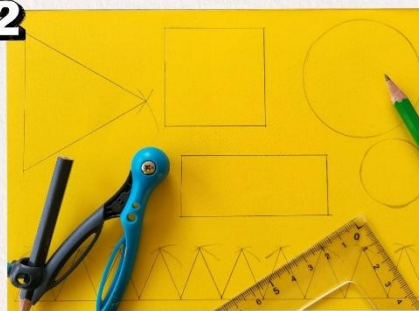
Mathématiques et Arts plastiques

1

Chaque élève choisit 2 feuilles colorées de format A5

2

Sur l'une des feuilles, chaque élève dessine des formes géométriques simples avec les outils de géométrie

3

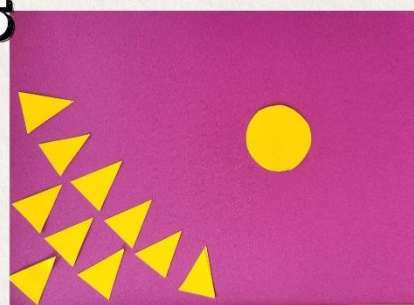
Les formes sont découpées

4

Il est demandé aux élèves de placer et d'organiser les formes sur la 2e feuille sans chercher à représenter quelque chose.

5

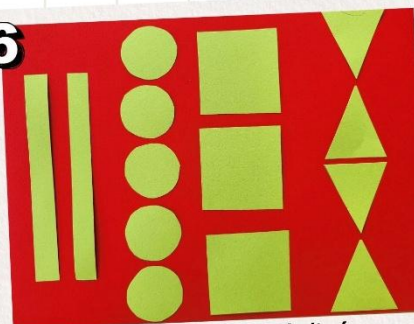
Il est ensuite demandé aux élèves d'organiser les formes de sorte à représenter une idée simple sans représenter la réalité.
Par exemple, ici, la *solitude*.

7

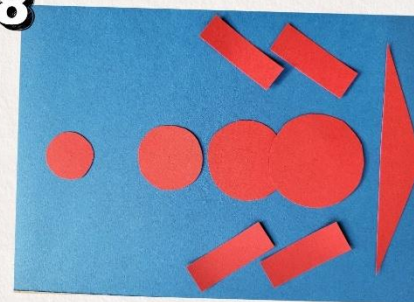
Le désordre

6

L'activité peut être réalisée en proposant d'autres idées à représenter : *l'ordre* par exemple

8

La vitesse

Objectifs :

- Construire des figures géométriques planes à l'aide d'instruments en respectant les conditions de construction.
- Comprendre que l'art abstrait ne cherche pas à représenter la réalité telle qu'on la voit.
- Comprendre que le jeu entre les formes, les couleurs et l'espace du support apporte un sens de lecture aux images abstraites.