

CYCLES 1, 2 et 3

Fiche 2 : DECOUVERTE DE LA SALLE DES PAYSAGES ET GUIDE D'OBSERVATION D'UN PAYSAGE

1er étage

VISITE LIBRE :

Les enfants découvrent librement l'espace et ses tableaux.

Les accompagnants écoutent leurs commentaires et répondent à leurs questions.

OU

VISITE ACCOMPAGNEE PAR L'ENSEIGNANT :

Après avoir pris connaissance du lieu, les enfants se regroupent autour de l'enseignant.

- **Qu'avez-vous vu ?**

Des peintures, des vases, des meubles, une palette de peinture...

Des tableaux sont encadrés, d'autres ne le sont pas.

- **Que remarquez-vous à côté de chaque tableau ?**

LE CARTEL où on peut lire le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, l'année de sa réalisation, le format du tableau, le médium utilisé, le nom du propriétaire du tableau.

- **Comment sont mises en valeur les toiles ?**

Par un cadre plus ou moins élaboré (certaines œuvres ne sont pas encadrées), par l'éclairage.

- **Pourquoi certaines personnes font des tableaux ?**

Du Moyen-âge à la Renaissance, les peintres réalisaient des tableaux sur commande, ils étaient considérés comme des artisans. Par la suite, les peintres réalisent des peintures selon leurs envies et leur volonté et deviennent des artistes.

- **Quels outils utilisez-vous pour peindre à l'école ?**

Des pinceaux, des brosses, des rouleaux, des éponges, des chiffons, les mains...

- **Que représentent ces tableaux ?**

Définir avec eux le mot paysage. On peut accepter par exemple : « C'est une partie de la nature qui nous entoure, que l'on peut voir et qui se trouve à l'extérieur », « C'est une représentation de la nature avec la présence ou non de personnages, de constructions... », « C'est la représentation d'un site, naturel ou construit, réel ou imaginaire, avec ou sans personnages ».

Dans cette salle sont exposés des paysages qui représentent la campagne (paysage campagnard) ou la mer (paysage marin).

Informations complémentaires à destination de l'enseignant

Le paysage a longtemps appartenu au genre décoratif, la nature servait de décor au sujet principal du tableau.

Après la Renaissance, il devient le sujet unique du tableau où il exprime l'ordre et l'harmonie, il est idéalisé.

La nature devient le sujet de prédilection des Hollandais qui nous donnent à contempler des paysages réalistes.

Il faut attendre les impressionnistes, qui sortent de leurs ateliers et peignent directement dans la nature, pour imposer le paysage comme genre majeur de la peinture.

En classe on pourra montrer comment le paysage apparaît dans certaines œuvres en les observant, en les comparant et en les expliquant :

« La plaine de Crau » 1888 de Vincent Van Gogh

« Le bassin aux nymphéas » 1899 de Claude Monet

(Les reproductions et analyses de ces œuvres sont à votre disposition sur le site Internet de l'Inspection académique 17 : <http://www.ac-poitiers.fr>)

- **En peinture, connaissez-vous d'autres genres que le paysage ?**

- nature morte

- vanité

- scène historique, scène mythologique et allégorique, scène religieuse (visibles au rez-de-chaussée)

- scène de genre

- nu

- portrait et autoportrait (visibles au 2e étage)

- art animalier

Informations complémentaires à destination de l'enseignant : Les différents genres en peinture.

La nature morte : qui présente des objets inanimés, des fruits, des fleurs... des animaux morts.

La vanité : c'est une nature morte particulière, une composition allégorique qui exprime la brièveté de la vie sur terre, le temps qui passe, la mort. Cette fragilité est représentée par des objets symboliques (le crâne humain symbole de la mort est l'un des plus courants).

Les vanités dénoncent la relativité du savoir (livres, instruments scientifiques...), de la richesse, du pouvoir (argent, bijoux, armes, couronnes, sceptres...), des plaisirs (vin, instruments de musique...).

Elles évoquent le caractère transitoire de la vie humaine (sablier, bougie, montre, lampe à huile, squelette, fleur...) et peuvent contenir des éléments qui sont les symboles de la résurrection et de la vie éternelle (épis de blé, couronnes de lauriers...).

La scène historique : jusqu'au XIXe siècle, la peinture d'histoire est la peinture par excellence. Les scènes historiques traduisent la grandeur de la Royauté, de l'Empire ou de la République. Le peintre glorifie les faits et les gestes les plus nobles, compose de grandes actions humaines et peint de brillants sujets dignes d'intérêt.

La scène mythologique et allégorique : pendant la Renaissance, les artistes s'inspirent de l'art gréco-romain pour célébrer le plaisir des puissants et le retour à un ordre antique idéal dans lequel règne l'harmonie entre l'homme et la nature. L'allégorie, procédé de personnification d'une idée morale, philosophique ou religieuse est utilisée par le peintre pour composer des sujets spirituels.

La scène religieuse : elle prédomine dans la peinture jusqu'à la fin de la Renaissance. En effet, les principales commandes faites aux peintres sont pour les lieux de culte. Le peintre illustre la foi et évoque la présence divine. Les artistes qui travaillent au service des ordres religieux utilisent différents supports selon les époques : retable, vitrail, icône.

La scène de genre ou de vie : donne à voir la vie quotidienne simple et populaire (travaux, loisirs, divertissements...). Elle raconte la vie des humbles et des anonymes.

Le nu : il décrit la beauté formelle du corps humain. Corps idéal représenté dans l'Antiquité, corps réaliste au XIXe siècle. Ce genre nous permet de voir l'évolution des critères de beauté.

Le portrait : c'est un genre très ancien. L'art du portrait est celui de la capture de la ressemblance physique et psychologique du modèle. Au XVIe siècle, la mode des portraits peints et dessinés en France se propage à travers l'Europe.

L'autoportrait : il concrétise matériellement le regard que le peintre porte sur lui-même en se choisissant comme modèle. Parfois il se glisse dans une œuvre. Il lui permet aussi de se positionner en tant qu'artiste dans la société.

L'art animalier : présent depuis la Préhistoire, il se caractérise par la représentation d'animaux familiers, domestiques, ou sauvages.

- **Savez-vous quand les peintres ont commencé à peindre des paysages à l'extérieur de leur atelier ?**

A la fin du XIXe siècle, les innovations dans le matériel, chevalet léger et couleur en tube de zinc, permettent à l'artiste de sortir de son atelier pour peindre. Les peintres sont captivés par la nature, le mouvement et la modernité. Ils cherchent à traduire les impressions fugitives liées à un moment précis et éphémère.

Les peintres de l'école de Barbizon élèvent la peinture du paysage au même rang que celui du portrait ou de la peinture de genre, ouvrant ainsi la voie à l'impressionnisme.

- **Est-ce que tous les tableaux représentent les mêmes paysages ?**

Non. Certains nous montrent la mer, d'autres la campagne.

Il y a différents types de paysages en peinture, pourriez-vous les nommer ?

Quatre types de paysages : campagnard, marin, urbain et montagnard.

- **Y-a-t-il une suite logique, une histoire dans cet accrochage ?**

Les paysages accrochés ont été peints à des époques différentes. Une chronologie est respectée.

Les tableaux d'un même peintre ont été regroupés.

Informations complémentaires à destination de l'enseignant : Gustave Courbet et Louis Auguste Auguin

Gustave Courbet (1819-1877), grand maître de l'école réaliste, fait apparaître sur ses toiles les clochers de Saint-Pierre, de Saint-Eutrope et les bords de Charente durant son passage à Saintes entre 1862 et 1863.

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), a eu pour disciple Louis-Auguste Auguin (1824-1903). Considéré comme le peintre de la Saintonge, Auguin est le chef de file de l'école bordelaise du paysage. Hippolyte Pradelles (1824-1912) rencontre Louis-Auguste Auguin vers 1860 et reçoit les conseils éclairés de celui-ci. Ils sont venus peindre sur le motif, aux côtés de Gustave Courbet à Port-Berteau et dans ses environs. Suite à ces rencontres, leurs œuvres furent exposées à l'hôtel de ville de Saintes en janvier 1863.

Cette exposition souligna les influences immédiates que Courbet et Corot exerçaient sur leurs disciples Saintais.

Pour Louis-Auguste Auguin, la campagne est une réalité matérielle palpable : le rocher réclame une traduction rude et solide (« La Roche, site saintongeais »), les frondaisons sont des masses compactes dont il faut restituer la densité par des moyens appropriés.

Ses motifs de prédilection, la dune et la forêt, recherchés loin de la ville, témoignent de son besoin de liberté.

Ce pays natal lui inspire une peinture hantée par l'opposition entre le littoral et l'arrière-pays, tantôt ombreuse et nourrie, tantôt claire et sereine : des vues rapprochées sur un morceau de nature découpée, des panoramas profonds offrant une succession de plans échelonnés. Ainsi espaces bloqués par les roches calcaires ou dunes ouvertes sur l'horizon infini de l'Atlantique construisent sa vision contrastée de la Saintonge.

Il sait rendre l'austérité des grèves désertes, la tristesse des terres nues. « Sa mise en page », l'horizontalité du continent, donne une assise puissante au paysage et nous donne à contempler l'espace, son infini, sa solitude.

GUIDE D'OBSERVATION D'UN PAYSAGE

- **Le support :**

- Donner la forme du support.

- **Les matières, médiums :**

- Lister les différentes matières qui existent (exemple : l'encre, le fusain, la peinture, la gouache utilisée à l'école, etc.)
- Donner la matière utilisée pour ce tableau.
- Dire si elle est terne, brillante et si elle laisse voir le support.

- **Les outils :**

- Lister les différents outils utilisés par les peintres, lister ceux utilisés à l'école.
- Donner l'outil utilisé pour ce tableau.

- **Le geste :**

- Repérer les traces du geste et avec quel outil il a été réalisé.
- Exprimer quels effets provoquent ces traces d'outil

- **Les éléments :**

- Observer, rechercher et énumérer les éléments qui composent le tableau.
- Comparer leur emplacement.
- Définir si cette peinture est abstraite ou figurative. Pourquoi ?
- Dire quel élément attire le plus le regard. Pourquoi ?
- Regarder où sont placés les éléments principaux. Dans la partie centrale ?
- Repérer les personnages, dire qui ils sont et ce qui nous permet de l'affirmer.
- Essayer de raconter ce qu'ils sont en train de faire (observer les attitudes, les postures, leur place par rapport à d'autres éléments du paysage, par rapport à d'autres personnes).
- Repérer les animaux. Dire si leur présence est importante et et les renseignements qu'elle apporte.

- **Le point de vue :**

- Trouver où se situe le peintre par rapport au sujet qu'il a choisi.
- Dire si le regard est frontal (si l'angle de vision se trouve de niveau), en plongée, ou en contre-plongée.

- **Le cadrage :**

- Définir si l'artiste a peint un paysage d'ensemble ou un détail du paysage.
Plan d'ensemble, plan moyen, gros plan ?

- **La perspective :**

- Mettre en évidence la notion de profondeur.
- Découvrir les différents plans (1er plan, 2e plan ou plan moyen, 3e plan ou arrière plan).
- Montrer les différences de teintes, de netteté, de détails : le peintre met en évidence l'éloignement par le manque de détails, le flou, les couleurs claires, les éléments de petite taille.
(En général le 1er plan est plus foncé que l'arrière plan, on y distingue bien les formes et les détails, le 3e plan est plus flou).

- **Les lignes de construction:**

- Distinguer les lignes de construction fortes. Horizontales, verticales et obliques.
- Repérer et localiser la ligne d'horizon. Définir de quelle manière elle partage le paysage.
- Repérer les lignes de fuite et situer vers quel point vers elles convergent.
- Remarquer les symétries.

- **La lumière :**

- Désigner quel est le paysage qui vous paraît le plus lumineux. Pourquoi ?
- Définir et montrer le clair, l'obscur.
- Comparer l'importance du ciel dans les tableaux.
- Comparer paysages marins et campagnards et repérer les plus lumineux.

- **Les couleurs :**

- Nommer les couleurs que vous reconnaissez.
 - Définir et nommer les couleurs primaires et secondaires.
- En classe on pourra montrer un cercle chromatique, rappeler la notion de couleurs complémentaires, les effets produits.
- Nommer les couleurs avec lesquelles on fabrique du vert.
 - Nommer la couleur qu'il faut ajouter pour en éclaircir une autre.
 - Regarder si les couleurs sont contrastées.
 - Regarder si la palette est restreinte ou large.
 - Dire si les couleurs sont réalistes, si elles correspondent à celles que l'on voit dans la nature.
 - Exprimer quelles sensations provoquent les couleurs (tranquillité, chaleur, froid, calme...).

- **Donner ses impressions :**

- A-t-on une sensation particulière en regardant ce tableau ? Par quoi est-elle produite ?
- Quel tableau nous plaît le plus ? Pourquoi ?