

Florence Dusart et Christian Brisson, CPD Arts visuels, Inspection académique de la Manche, Saint-Lô.

Avec la participation de Loïc Blouin, PIUFM, IUFM de Saint-Lô

L'IMAGE D'ART DU MOIS

MAI 2009

Principe:

Recourir chaque mois à une image d'oeuvre d'art ou à une oeuvre originale pour

- **favoriser et développer l'ouverture culturelle des élèves**
- **soutenir une séquence de travail en arts visuels**

L'image choisie est le point d'ancrage du travail proposé. Elle est accompagnée d'images « satellites ». Celles-ci ont un lien plus ou moins direct avec elle par au moins un élément: le thème, la narration, la couleur, la composition, la technique, ...

Ce mois-ci

« Paysage exotique », Henri Rousseau, dit Le Douanier, 1908, huile sur toile, 116x89 cm, New York, collection particulière

Pour accéder à l'image, taper

henri rousseau paysage exotique 1908

images satellites

- Monet, « le pont sur le bassin aux nymphéas, Giverny, harmonie verte », huile sur toile,
- Séraphine Louis, « L'arbre de vie », 1928, huile sur toile, musée Maillol, Paris
- Gustave Courbet, « La remise des chevreuils au ruisseau de la fontaine Plaisir », 1886, Orsay, huile sur toile.
- ...

L'artiste

(Laval, 1804- Paris, 1910)

Henri Rousseau fut d'abord employé à la douane de Paris, ce qui lui a valu son surnom, avant de se consacrer à la peinture. Autodidacte, il obtient l'autorisation d'effectuer des copies au Louvre. Cet apprentissage sera déterminant.

Il expose pour la première fois en 1886 au Salon des Indépendants, salon auquel il participera régulièrement.

Son art s'affirmera dans des toiles de grandes dimensions représentant des paysages exotiques dans lesquels domine une figuration primitive qui fascinera Gauguin et Picasso.

Le style du peintre

Rousseau abandonnera ses premiers paysages, portraits et scènes de vie pour l'évocation d'une jungle luxuriante et exubérante. Il faut noter que ce monde de végétaux et d'animaux est en réalité entièrement créé, issu de son imaginaire. Si l'artiste s'amusait à faire croire à des souvenirs de voyages lointains, jamais il n'a quitté Paris. C'est au Jardin des Plantes, dans des catalogues et des albums pour enfants qu'il a trouvé son inspiration.

Toute la surface d'un tableau est traitée avec soin et précision, le dessin parfaitement défini enfermant la couleur. Son style a fortement influencé la « peinture naïve ».

Sa peinture est d'aspect le plus souvent lisse et uniforme. Elle privilégie une saturation relative de l'espace par juxtapositions et superpositions de formes. Il en résulte un enchevêtrement d'éléments aux contours simplifiés, et tous peints avec minutie.

A propos de l'oeuvre

Il s'agit d'un paysage, avant tout fantastique.

Ce tableau fait partie de la série des « jungles », dont on peut en dénombrer 26. Elle est caractéristique de la dernière période de l'artiste.

Voici donc une l'image d'une oeuvre onirique, symbole de joie et de liberté.

La composition

- **la flore:** A noter l'étagement des plantes présentées frontalement et par espèces. L'accumulation apparente est organisée en plans successifs, en fonction des formes et des tailles. L'artiste organise par juxtaposition, superposition et donc enchevêtrement.

- **la faune:** Sept singes et un oiseau vivent dans ce paradis.

L'oiseau aux couleurs vives semble trôner au centre de l'espace de la toile. Sur sa droite, se détache l'un des singes, traité comme un portrait en pied. A noter son expression humaine. Cet être nous fait face alors qu'un autre singe, dans la pénombre, lève le regard vers lui.

Les autres se dissimulent dans la moitié inférieure du tableau, derrière des plantes, et invitent à leur façon le spectateur à entrer dans la forêt.

- Le ciel:

La présence du ciel bleu clair aère la scène et sert la notion traditionnelle du paysage.

La couleur:

La palette se réduit à un camaïeu de verts, réhaussé par des taches chaudes: les fruits orangés, le plumage rouge de l'oiseau, le rose de quelques fleurs et le soleil couchant. Le blanc cru des deux fleurs sur la gauche de l'image, celui des plantes grasses du premier plan, le bleu pâle des ailes concentrent la lumière.

PLAN DE LA SEQUENCE

Séance n°1: Expression personnelle des élèves par collage sur le thème du « jardin merveilleux ».

Séance n°2: Rencontre avec l'image.

Séance n°3: Mise en réseau d'images et évaluation.

DEROULEMENT ET COMMENTAIRES

Préalable: Se constituer un fonds d'images (plantes diverses, fleurs, fruits, animaux...) issus de catalogues publicitaires, de revues... sur le thème du jardin.

Séance n°1:

- Commencer par un échange oral pour solliciter l'imagination des élèves: « Que peut-il y avoir dans un jardin? Dans un jardin merveilleux? Accepter toutes les propositions.
- Le collage:
Support: feuille à dessin de format A3 et documentation diverse.
Consigne: « Découper soigneusement les éléments choisis pour composer son jardin pour qu'il soit merveilleux ».
- Afficher et parler du travail effectué.
Rechercher les jardins les plus merveilleux et faire justifier.
Regarder comment sont organisés les collages (espèces florales, couleurs, juxtapositions, superpositions, chevauchements).

Séance n°2:

- Présenter l'image. Après commentaires spontanés, éveiller la curiosité: «S'agit-il d'un jardin? Pourquoi? (Présence des animaux)
- Organiser le débat autour de la végétation et de la nature même de l'image. Rappeler que celle-ci est en réalité une peinture et expliquer magistralement la démarche de l'artiste (travail d'observation puis d'imagination). Mettre en évidence la différence avec la réalité et insister.
- Donner le titre de l'oeuvre et expliciter les mots « paysage » et « exotique ».

Séance n°3: Mise en réseau.

Présenter les satellites proposés et rechercher des liens avec l'image du Douanier Rousseau.

- Monet, « le bassin aux nymphéas »: il s'agit aussi d'une peinture, d'un paysage, d'un jardin, réalisés dans une dominante verte, mais le travail de Monet est la représentation d'une réalité.
- Séraphine Louis, « l'arbre de vie »: une peinture, un paysage cadré sur un arbre, ses feuilles mais revisités, saturation de l'espace de la toile, fantaisie de l'artiste et donc image « intérieure ».
- Courbet, « la remise aux chevreuils ... »: une peinture d'un paysage qui peut sembler réel, mais en réalité, recomposé par l'artiste, en atelier. La présence des chevreuils est-elle naturelle?

Prolongement: Pourquoi ne pas aller au Musée Emmanuel Liais à Cherbourg pour visiter les serres?

Evaluation: Rendre « Hommage au Douanier Rousseau. »

Exemple d'activité:

Technique: dessin avec ou sans couleurs

Situation: « *Je vous envoie une carte postale d'un pays extraordinaire dans lequel j'ai rencontré monsieur Rousseau.* »