

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

SEPTEMBRE 2008

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 ».

Image: "LE TALISMAN", (ou Paysage du bois d'Amour), 1888, Paul SERUSIER, huile sur bois, 27x 22 cm, musée d'Orsay, Paris.

L'artiste

Paul Sérusier (9 nov 1864, Paris, 7 oct 1927, Morlaix), est un peintre français post-impressionniste qui est associé au mouvement artistique des Nabis.

Après des études de philosophie, de grec, de latin, de sciences, il entre à l'académie Julian, à Paris, pour étudier l'art. Son amitié avec Maurice Denis date de cette époque.

A propos de l'oeuvre

Ce petit paysage peint sur le couvercle d'une boîte à cigares, utilisé verticalement, aurait pu rester une "*anecdote*". Au dos, l'artiste a écrit: " fait en octobre 88, sous la direction de Gauguin, par Paul Sérusier, à Pont-Aven".

Cette leçon fera date dans l'histoire de la peinture moderne. De retour à Paris, Sérusier montrera son tableau à ses amis peintres fréquentant comme lui l'Académie Julian, (école privée de peinture et de sculpture, fondée à Paris, par le peintre Rodolphe Julian). Parmi eux, figurent Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton..., tous alors à la recherche d'un renouveau pictural après les théories des peintres

impressionnistes. Paul Sérusier donnera à ce groupe le nom de "Nabis", prophètes en hébreu: ils voulaient faire des oeuvres qui soient la "matérialisation d'une image mentale venant du centre de la pensée", (Gauguin).

Ce paysage du "bois d'amour" allait devenir "le talisman", un exemple du **synthétisme***, sur lequel s'appuiera Maurice Denis quelques années plus tard affirmant " *qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées*".

Le paysage:

Un petit chemin planté d'arbres au tronc tracé d'un simple trait bleu clair, en pleine lumière, longe un plan d'eau et conduit à un moulin. Il découpe obliquement la surface du tableau attribuant la dominance à la partie inférieure, celle de l'étang, surface dans laquelle le peintre étudie et traite les reflets. C'est la couleur elle-même qui, souvent posée en aplats superposés, dessine les formes, les simplifie, les schématise.

Maurice Denis le décrira comme "*un paysage informe, à force d'être synthétiquement formulé, en violet, vermillon, vert véronèse et autres couleurs pures, telles qu'elles sortent du tube*". Un nouveau concept de la peinture venait donc de s'affirmer, concept qui emprunte aux théories de Paul Gauguin.

La leçon: "une nouvelle façon de peindre"

Le travail a été effectué in-situ, et répond aux préoccupations de Gauguin à cette époque, alors qu'il séjourne à Pont-Aven. "*Ne prélever dans la nature que ce qui est nécessaire au tableau*", éviter la simple copie, la sensation chère aux impressionnistes, et préférer plutôt de larges aplats de couleur pure.

"Comment voyez-vous cet arbre; il est vert?"

Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette. Et ceux-ci, ils sont jaunes ... eh bien, mettez du jaune. Et cette ombre, plutôt bleue? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible ... Ces feuilles sont rouges? Mettez du vermillon."

Oser la couleur donc, s'éloigner même du réel, c'est la peinture qui gagne son autonomie, c'est elle qui devient le sujet du tableau, et qui obéira à ses propres lois internes.

Histoire des Arts, cycle 3

Le synthétisme est une théorie plastique datant de 1888. C'est une réaction contre l'impressionnisme et le naturalisme se voulant libérer la peinture du réalisme. "Le synthétisme ne survivra guère au départ de Gauguin pour Tahiti".

Images satellites

- "Le Pont de Mantes", Corot, huile sur toile, 1868-70
- "La pie", Monet, huile sur toile, 1869
- musée de classe: une collection d'images de paysages d'époques diverses. On

ajoutera quelques images d'oeuvres de Paul Gauguin, de Maurice Denis, de Vallotton, ...

PLAN DE LA SEQUENCE

Séance n°1: réception d'une des images satellites ou des deux, puis exercice.

Séance n°2: analyse des réalisations et découverte de l'image d'ancrage

Séance n°3: travail personnel: "à chacun son paysage"

Séance n°4: musée de classe, collection à structurer

Déroutement et commentaires

Séance n°1:

Les deux satellites proposés retiennent deux paysages réalisés par "deux peintres de la réalité". Si Monet choisit l'enneigement, c'est pour mieux rendre l'éclat et les jeux de la lumière. Corot réalise quant à lui sa "carte postale", mais s'il copie le réel, il le fait dans une tonalité et une facture qui lui sont bien particulières.

Proposition n°1

Montrer l'image de l'oeuvre de Corot ou celle de Monet. Regarder le poster en cherchant à faire dire ce que le peintre a voulu représenter. Enumérer les composants du paysage. Parler du cadrage photo, avec les plus grands, **des couleurs**, de la saison, de la lumière. Chercher où pouvait se trouver l'artiste pour faire son tableau: expliquer simplement ce qu'est un travail "sur le motif", et préciser qu'il était alors devenu possible grâce à l'invention de la peinture en tube, et au développement du chemin de fer qui a facilité les voyages.

Proposition n°2

Montrer les deux images en même temps, les comparer: deux paysages qui offrent des ressemblances et des différences. On pourra en garder des traces écrites, (vocabulaire spécifique à la peinture). Se concentrer ensuite sur le travail de chacun des peintres.

Exercice: Photocopier l'image observée, (ou les deux), dans un format A4. Utiliser ce tirage comme support pour le transformer selon la consigne: "*imaginer d'autres couleurs pour ce paysage, toutes celles que vous voulez*".

Travailler avec des pastels gras, en appuyant fortement, ou à la peinture sans eau, gouaches ou acryliques en pâte et préférer en ce cas, une brosse à peindre large comme outil.

Mettre en valeur en collant la réalisation au centre d'une feuille à dessin de format supérieur.

Séance n°2

- Analyse de l'exercice:

Afficher et attendre les commentaires spontanés. Guider ensuite l'observation pour attirer l'attention sur les couleurs choisies, leur disposition, la persistance ou non de

stéréotypes, (herbe verte, ciel bleu, ...). Faire isoler le paysage le plus éloigné de la réalité et justifier le choix.

Regarder ensuite dans le paysage isolé, la façon dont la couleur a été déposée: aplats, touches, respect des ombres, de tous les détails.

- **découverte de l'image d'ancrage:**

Montrer la reproduction dans sa globalité sans le cartel et laisser les élèves en parler librement. Attirer ensuite le regard et la réflexion sur les composants du paysage, sur les couleurs, la façon de les déposer. Raconter **la leçon de Gauguin**. Confronter l'image à celle du tableau de Monet et/ou Corot.

Séance n°3

Rechercher collectivement des éléments qui existent dans un paysage: ciel, champs, chemin, eau, arbres, maisons, ...

Proposer l'activité suivante:

Consigne: *"Peindre tout seul un paysage inventé ou reproduit de mémoire, et lui donner des couleurs inhabituelles: le ciel ne sera pas bleu, ni gris, mais peut-être violet? Les champs ..."*

Matériel à peindre à disposition: couleurs à mélanger ou toutes préparées, brosses, feuille à dessin format A4 ou A3, au choix de chacun.

Exiger le recouvrement de toute la surface du support.

Afficher et inviter des volontaires à parler de leur travail.

Proposer de rechercher des images de peintures de paysages pour une collection dans la classe. Constituer un "mur d'images" par exemple, et l'organiser, (présentation chronologique possible au cycle 3)

Prolongement éventuel:

Une visite dans un musée, à la recherche de tableaux de paysages, ou dans le réseau des galeries d'art des collèges.

Le musée de Saint-Lô possède des oeuvres de Corot dans sa collection.