

ANIMATION PEDAGOGIQUE
«DES ARTS»
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009
Ecole L.Carnot

A partir d'un extrait des programmes, voyons ce que peut être une rencontre sensible et raisonnée avec une œuvre d'art pictural... une relation singulière entre une œuvre et soi... quelles sont les savoirs et les émotions indissociables à la rencontre d'une œuvre qu'elle soit picturale ou musicale, par exemple...

Pensons aussi que «œuvres d'art» englobe toute forme d'art: peinture, cirque, cinéma, littérature, photo, danse, musique (symphonique ou lyrique)...

L'histoire des arts, c'est connaître les éléments de la culture mondiale, pas seulement la culture française. D'ailleurs, comment dire que certaines œuvres ont une nationalité? L'artiste n'a pas forcément celle du pays où il a vécu, où l'œuvre a été produite, cette œuvre peut avoir été commandée, déplacée, etc... Certaines œuvres ont une portée ou une renommée mondiale (La Liberté guidant le peuple de Delacroix, la Joconde de Vinci, Guernica de Picasso...).Raisonner par nationalité est absurde.

QUESTION/ Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?

A partir du moment où une œuvre est exposée dans un musée, une galerie, qu'elle est rendue publique, on peut parler d'œuvre d'art. Sans tomber dans l'académisme... ou le conformisme, sans imposer nos goûts, les goûts d'une classe sociale, rester ouvert et à la découverte de ce que l'on n'aime pas, de ce que l'on ne connaît pas, ce qui va souvent de pair... L'école a pour but de casser la représentation, non pas de reproduire ce qui est le cas quand nous ne faisons travailler que ce qui nous parle ce que nous aimons.

Dans la liste officielle, les choix sont discutés (voire discutables). On devra éviter l'œuvre qui n'est lisible que sur un seul plan (le point de vue religieux par exemple, l'Annonciation de Fra Angelico) ou nécessitant des connaissances trop précises dans un domaine particulier.

PREMIERE RENCONTRE

BETHSABEE

Comment peut-on à l'école laïque travailler un art où, jusqu'à récemment (fin du XIXe siècle), 90% des œuvres du passé sont des représentations religieuses?

BETHSABEE// JEAN MESSYS// 1562 // MUSEE DU LOUVRE

Rappel: Bethsabée est une très belle femme que le roi David surprend au bain depuis la terrasse où il se trouve. Séduit, il lui envoie un messager lui demander de venir le rejoindre. Bethsabée obéit. Le roi enverra le mari à la guerre, d'où celui-ci ne reviendra évidemment pas...

Cette œuvre est narrative sur bien des plans:

Par exemple, le double geste du messager, la main sur la poitrine (sincérité, message d'amour ?) et l'autre main vers le haut (la terrasse royale, le roi, la volonté de celui qui l'envoie...)

autre exemple, le regard de la servante qui lave les pieds de Bethsabée et qui est adressé au messager (désir ? curiosité ?)

C) on peut entre autres, parler aussi du jeu des chiens, reflet de celui des humains

A la Renaissance, multiplication de représentations de nus des deux sexes, en réaction à la pudeur du Moyen-âge, en citation des nus de l'Antiquité grecque et/ou romaine que l'on redécouvre, voir les œuvres de Michel-Ange en particulier (statue de David). On pourra citer aussi les madones au sein nu (sein nourricier), et les œuvres de Raphaël... Ce qui n'exclut pas d'autres motivations moins nobles!

Regarder une œuvre comme celle-ci en connaissant l'histoire qu'elle raconte permet d'interpréter les indices narratifs, comme le jeu des regards et celui des gestes (codés ou non). Ici, on peut interpréter le regard de Bethsabée.

BETHSABEE// REMBRANDT // 1664 // MUSEE DU LOUVRE (aile Richelieu, 2e étage)

Ici, la narration est minimale: le messager et le message ne sont signifiés que par la lettre dans la main de Bethsabée et par le regard dans le vague de celle-ci. Le discours est très différent: mélancolie, détresse... Il n'y a pas de désir chez la

femme.

On peut opposer ici le corps clair, blanchâtre et le fond obscur, on peut citer le vêtement blanc qu'elle semble abandonner (symbolique de la pureté du blanc, de l'innocence perdue)...

On peut aussi parler de l'image du corps au XVIe et XVIIe siècle, très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Parler de ce qui était considéré comme beau (ventre rond, blancheur de la carnation, symbolique médiévale) très éloigné de l'obsession de la minceur de notre siècle (minceur sportive, peau bronzée). Relativiser la notion de beau/pas beau à travers les siècles et parfois mêmes les décennies (voir dans les arts de la mode le travail de Gabrielle Chanel, avant et après la Grande Guerre)...

SECONDE RENCONTRE

LE VIOL DE LUCRECE

LUCRECE // CRANACH L'ANCIEN // vers 1524 // MUSEE ?

Rappel: Lucrèce est une héroïne de la république romaine de l'Antiquité, image de la matrone vertueuse qui préfère mourir plutôt que vivre après avoir été déshonorée. Femme d'un soldat romain, violée par le fils du roi (étrusque, donc étranger) Tarquin le Superbe, elle se poignarde après avoir raconté son déshonneur à ses père et mari. L'un des témoins présents (Brutus), révolté par le crime impuni, renversera la royauté romaine et instaurera la république. Voir les œuvres de Tite-Live. Lucrèce est l'image de l'héroïne républicaine victime du pouvoir absolu des rois.

Ici, Lucrèce est nue alors que Tite-Live la dit vêtue, le viol est le prétexte pour montrer un corps nu. On voit à peine le poignard, le récit est terminé mais les témoins sont absents... Qu'est-ce qui compte ici? Le viol passé, la mort à venir, le récit fait, le désespoir devant l'avenir?

LE VIOL DE LUCRECE // TITIEN // vers 1570 // MUSEE ?

On pourra rechercher d'autres représentations de cet épisode chez Véronèse et d'autres. On trouvera aussi dans le domaine lyrique l'opéra de chambre de

Benjamin Britten (The rape of Lucrecia), œuvre du XXe siècle britannique, persistance du mythe de la vertu bafouée par le pouvoir absolu.

Première représentation effective d'un viol en peinture, ici menace et violence sont clairement exprimées. On peut mettre en relation avec l'époque de Titien où la république de Venise était menacée. La volonté politique de l'œuvre est évidente... L'œuvre a été commandée par Philippe II d'Espagne allié de Venise (victoire de Lépante).

LUCRECE // REMBRANDT // 1666 // RIJK MUSEUM AMSTERDAM

Rembrandt révolutionne ici la représentation, le discours est autre. C'est Lucrece mourante, on est APRES le coup de poignard, Lucrece est vêtue, elle est presque asexuée, le corps féminin est nié. Même le visage est androgyne, très jeune ou moins, voire sans âge précis.

Le discours est de dire la douleur, le désespoir absolu (plus rien ne vaut de vivre après), pas de jouer avec le nu pour raconter la tragédie. La mort de Lucrece est déjà dans son regard qui n'est plus de ce monde.

TROISIEME RENCONTRE

LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE EUGENE DELACROIX

Libre interprétation de cette œuvre mondialement célèbre:

Le titre qu'on lui donne varie: la République guidant le peuple, par exemple...

Qui est la femme au drapeau? Marianne, la Liberté, la République, les 3, la France?
Qui est l'enfant à ses côtés? Gavroche?

De nos jours ce tableau scandalise encore parfois, le sein **nu** de la Liberté! Alors qu'il s'agit d'une allégorie de la liberté **nourricière**, est-on choqué par le sein de la madone qui nourrit l'Enfant Jésus? Ne jamais hésiter à montrer des nus (à travers le filtre de l'art), à visiter des lieux culturels qui sont aussi culturels (c'est le devoir de l'école de le faire!).

Débat sur le fait religieux: comment l'enseigner, en parler, y répondre...

Qui est la femme au drapeau? Ce ne peut être la République le tableau ayant été commandé par le roi Louis-Philippe Ier... Il est devenu après 1848 la célébration de la liberté, de la république, de la révolution, du peuple reprenant sa liberté! Alors qu'il célèbre les journées de juillet 1830 qui ont vu la chute de la monarchie absolue rétablie par Charles X (avec drapeau blanc) et l'avènement de la monarchie «» des Valois-Orléans en la personne du Duc d'Orléans Louis-Philippe.

De quoi un enfant de cycle III a-t-il besoin pour comprendre et apprécier ce tableau?

-connaître les événements de juillet 1830 et la monarchie de juillet, et le rôle de Louis-Philippe dans la réconciliation des français entre eux après la Révolution de 1789 et l'Empire. On peut trouver là le sens de la commande royale ?

-connaître les symboles: le drapeau tricolore (accepté par Louis-Philippe) avec le bleu et le rouge de Paris entourant le blanc royal, mais aussi le symbole du rouge sang des martyrs des révolutions, la barricade...

Le garçon est la représentation de la liberté populaire, il est très présent dans toute l'iconographie de cette époque.

On pourra remarquer la représentation des diverses classes sociales: le bourgeois en haut de forme, l'homme (ouvrier) débraillé à son côté, l'enfant du peuple... C'est peuple qui s'exprime et qui se libère.

Montrer aussi que l'œuvre est située à Paris par la représentation des quais de Seine et des tours de Notre-Dame...

Le mort à demi nu devant reste mystérieux, qui? Pourquoi ?

Montrer aussi l'aspect de la construction picturale: le haut pyramidal avec le drapeau au sommet, l'aspect ascendant des gestes, des armes, des regards. En bas les lignes horizontales. Les lumières tout sauf naturelles, la femme est à contre-jour mais éclairée de face par plusieurs sources, elle émerge d'un brouillard de poussière (ou de fumée des canons?)... Le travail de la lumière chez Delacroix... Voir les tableaux «», visiter aussi la maison-atelier de Delacroix à Paris (l'importance qu'il y accorde à la lumière)...

QUATRIEME RENCONTRE

GUERNICA PABLO PICASSO/1937

L'œuvre de Picasso est déjà violemment opposée au régime franquiste avant 1937, pourtant on lui commande une œuvre pour le pavillon espagnol lors de l'exposition universelle de Paris en 1937, les Républicains sont toujours au pouvoir. Son projet initial était: le peintre et son modèle.

Il change de projet et peint Guernica, suite au drame de cette ville basque ni stratégique ni repaire de républicains anti-franquistes bombardée violemment par l'aviation allemande et détruite par les flammes. Picasso y dépeint les souffrances d'une population innocente. Le tableau peint à Paris a été exporté aux USA puis il a été restitué à l'Espagne après la chute du franquisme.

Que voyons-nous?

Un corps démembré porteur d'un glaive brisé et d'une fleur
Une femme portant le corps d'un enfant mort
Un cheval
Un taureau
Des flammes sortant de maisons
Deux femmes dont une avec un bras levé

Que signifient ces indices?

Picasso n'a jamais vraiment expliqué ce qu'il avait fait.

On peut chercher toutes les représentations de la douleur, dans les visages, la position des corps, têtes et membres, les cris «»....

On ne peut pas ne pas voir dans la femme à l'enfant mort une citation de la Pieta de Michel-Ange et des Pietas en général, dans les bras levés un rapport avec le Tres de Mayo de Goya, dans la femme avec le bras levé et la lampe à pétrole une évocation de la Liberté éclairant le monde de Bartholdi.

Sommes-nous dedans ou dehors? Picasso a désarticulé les corps, et sans doute l'espace.

Dedans: la femme à la lampe, s'abriter d'un bombardement, les flammes?

Dehors: les animaux, les fenêtres par lesquelles sortent les flammes et le corps d'une des femmes?

Il y exprime la douleur universelle, on retrouve la souffrance exprimée chez Bethsabée et/ou Lucrèce même si elle semble d'un autre type.

CINQUIEME RENCONTRE

LE MARCHE AUX ESCLAVES (Slave auction) BASQUIAT// 1982//MUSEE BEAUBOURG

Basquiat est un peintre américain d'origine haïtienne du début des années 80, époque de l'explosion de la peinture de rue, premiers tags, rencontre de l'argent des «golden boys » et du marché de l'art.

Que voit-on?

Une tête de mort auréolée d'une couronne d'épines (ce qui se retrouve plusieurs fois dans d'autres œuvres de Basquiat.

Un «» en chapeau haut-de-forme, marchand d'esclaves? Lincoln?

Une fenêtre avec un visage

Un joueur de football américain

Bref, la thématique américaine associée aux symboles de la souffrance, la violence non figurative rendue par le sensible (rage évidente dans le mouvement, suintement de matière non identifiée, colère...). Il dit sa souffrance de noir à New-York, de son héritage de l'esclavage...

On peut chercher les variations autour d'une œuvre célèbre, l'universalité de certaines œuvres picturales permet des variantes (Warhol lui-même variant ses propres œuvres) picturales, photographiques, affiches, etc...

Qu'est-ce qui fait qu'on choisit une œuvre?

Elle doit être adaptée à la sensibilité de l'élève de cycle III.

Le thème du viol de Lucrece ne semble pas l'être, on y évoque viol et suicide. Il faut avoir le souci de la psychologie de l'enfant sans toutefois donner dans l'excès de moralisation. Sans faire de la provocation à tout prix, on ne doit pas se censurer non plus.

Le thème de la guerre peut être une piste:

Mars et Vénus, chez Rubens et Botticelli... Guernica? Décrire le tableau, lire les allégories...

Prochaine animation le 27 mars 2010...