MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Dossier-ressources

Collections d’art moderne

Introduction

Dans le cadre du brevet des collèges, le Service éducatif des musées propose une animation déclinée en deux visites pour aider les élèves de 3ème à se préparer à l'épreuve orale d'histoire des arts.
En complément de la fiche « Brevet au musée Mode d'emploi » (voir site des musées), ce dossier présente des fiches-œuvres, un document avec les visuels des œuvres et le questionnaire pour le choix d'œuvres des élèves. Un exemplaire de chaque document sont distribués aux élèves par un médiateur du Service éducatif lors de la première visite de la classe au musée.

À l'issue de cette première visite, l'enseignant imprime les fiches des œuvres sélectionnées par ses élèves et les distribue selon leur choix individuel (attention à ne pas confondre les fiches-élève et les fiches-enseignant).

Au recto des fiches-élève, des conseils méthodologiques pour la présentation orale sont rappelés. Une fois le travail d'analyse accompli, l'élève établit, avec l'aide de son enseignant, la forme de son exposé : mini-conférence, diaporama, forme poétique, etc.

Pour l'épreuve orale du brevet, l'enseignant fournit à ses collègues-jurés les fiches-enseignant des œuvres correspondantes, pour qu'ils puissent évaluer le travail de l'élève.

Extrait du Bulletin officiel n°32 du 28 août 2008 relatif à l'organisation de l'enseignement de l'Histoire des arts

Acquis attendus
L'élève possède :
- une connaissance précise et documentée d'œuvres appartenant aux grands domaines artistiques ;
- des repères artistiques, historiques, géographiques et culturels ;
- des notions sur les langages et les techniques de production des grands domaines artistiques et un vocabulaire spécifique

L'élève est capable :
- de situer des œuvres dans le temps et dans l'espace ;
- d'identifier les éléments constitutifs de l'œuvre d'art (formes, techniques, significations, usages) ;
- de discerner entre les critères subjectifs et objectifs de l'analyse ;
- d'effectuer des rapprochements entre des œuvres à partir de critères précis (lieu, genre, forme, thème, etc.) ;
- de franchir les portes d'un lieu artistique et culturel, de s'y repérer, d'en retirer un acquis personnel ;
- de mettre en œuvre des projets artistiques, individuels ou collectifs.

Sommaire

Classement des fiches par ordre alphabétique des noms d'artistes (2 fiches par artiste : une fiche-élève + une fiche-enseignant)

Attention ! Toutes ces œuvres ne seront pas nécessairement exposées au MAMCS lors de votre visite.

Jean ARP, *Petite Déméter*
Jean ARP, *Petite Vénus de Meudon*
Victor BRAUNER, *Arc-en-ciel*
Heinrich CAMPENDONK, *La forêt*
François-Rupert CARABIN, *Fauteuil*
Maurice DENIS, *Lumière intérieure*
Max ERNST, *Deux jeunes filles nues*
Vassily KANDINSKY, *Salon de musique*
František KUPKA, *Le Rouge à lèvres n°2*
René MAGRITTE, *Madame Récamier de David*
Claude MONET, *Champ d'avoine aux coquelicots*
Pablo PICASSO, *Femme à la guitare*
Jean Désiré RINGEL D'ILLZACH, *Fontaine, le Singe et le Dauphin*
Auguste RODIN, *Le penseur*
Charles SPINDLER, *Dame à la Licorne*
Charles SPINDLER, *Dame aux Cygnes*
Sophie TAEUBER-ARP, *Composition abstraite désaxée*

Document repère avec des visuels d'œuvres
Questionnaire/choix des œuvres
Crédits photographiques et droits d'auteur

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Petite Déméter

Jean ARP

Date(s) de réalisation : **1960**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre**
Dimensions : **66 x 32 x 28 cm**

Peintre, sculpteur et poète
allemand puis français
Né à Strasbourg en 1886
et mort à Bâle en 1966

Idées à développer

- **Figuratif** / **Abstrait**. Forme « biomorphique »
- Technique : **modelage**. Gestes de l'artiste.
- **Style** ?
- Référence à la **déesse grecque** Déméter, la « Terre - Mère ».

Repères à connaître

- **1886-1911** Naissance à Strasbourg. Études artistiques à Strasbourg, Weimar et Paris. Publication de ses premiers poèmes. Travaille dans un style expressionniste, réalise ses premières expérimentations abstraites.
- **1912-1915** Séjours à Paris, Munich, Berlin, Cologne et enfin Zurich. Rencontres artistiques importantes : Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, et les artistes du Blaue Reiter, Max Ernst, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Réalise des collages, ses premiers reliefs en bois et des tapisseries. Expose à Zurich et rencontre Sophie Taeuber, début de leur longue collaboration artistique.
- **1916-1921** S'engage dans les activités Dada à Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne et Paris. Réalise de nombreuses illustrations pour les ouvrages de ses confrères. Continue ses reliefs et écrits.
- **1922-1926** Participe à la fête du Bauhaus à Weimar. Épouse Sophie Taeuber et s'installe à Paris. Réalise ses premières configurations. Participe à la première exposition du groupe surréaliste à Paris. Développe un vocabulaire biomorphique pour son œuvre plastique.
- **1926-1929** Revient à Strasbourg avec Sophie pour obtenir la naturalisation française. Participe à la décoration intérieure de l'Aubette avec Sophie Taeuber et Theo van Doesburg. S'installe à Meudon près de Paris. Réalise ses premières constellations.
- **1930-1939** Réalise des sculptures et des papiers déchirés. Importantes expositions notamment au Musée d'art moderne de New York (MOMA). À la déclaration de la guerre, décide d'adopter son prénom français.
- **1940-1946** Fuit l'occupation et s'établit en Suisse. Suite à la mort accidentelle de Sophie Taeuber en 1943, cesse de sculpter pendant quatre ans et se consacre à l'écriture.
- **1946-1966** Publication du premier recueil de poésie en français. Recommence à sculpter. Nombreuses expositions et plusieurs œuvres monumentales.

Rapprochements à faire

- Une des nombreuses œuvres de la collection Arp au MAMCS, en bronze ou dans un autre matériau.
- Une autre œuvre au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg représentant la féminité.
- Une œuvre d'Arp située dans l'espace public à Strasbourg.
- Des sculptures féminines préhistoriques symbolisant la fécondité.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Petite Déméter

Jean ARP

Date(s) de réalisation : **1960**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre**
Dimensions : **66 x 32 x 28 cm**

Peintre, sculpteur et poète
allemand puis français
Né à Strasbourg en 1886
et mort à Bâle en 1966

Idées à développer

- Petite sculpture **semi-abstraite**, aspect lisse, blancheur du plâtre, toute en lignes courbes.
- Technique du **modelage** : plâtre humide modelé puis séché, et ensuite poncé à la râpe et au papier de verre.
- **Harmonie et pureté** par cette forme blanche tout en rondeur, jeu de simplification des volumes (creux / bosse) pour évoquer la **féminité**.
- Forme « **biomorphique** », comme une silhouette féminine très épurée, sans bras, réduite à trois éléments : la tête (fonction cérébrale), la poitrine (fonction nourricière), les hanches (fonction génitrice). Mais si on laisse libre cours à son imagination, on peut y voir d'autres formes.
- Titre en référence à la **déesse grecque** Déméter, la «Terre-Mère », déesse de l'agriculture et des moissons, symbolisant la **fécondité**. Forme qui peut également se rapprocher d'autres divinités féminines, comme les Vénus préhistoriques ou des figurines grecques cycladiques.

Repères à connaître

- **1886-1911** Naissance à Strasbourg. Études artistiques à Strasbourg, Weimar et Paris. Publication de ses premiers poèmes. Travaille dans un style expressionniste, réalise ses premières expérimentations abstraites.
- **1912-1915** Séjours à Paris, Munich, Berlin, Cologne et enfin Zurich. Rencontres artistiques importantes : Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, et les artistes du Blaue Reiter, Max Ernst, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Réalise des collages, ses premiers reliefs en bois et des tapisseries. Expose à Zurich et rencontre Sophie Taeuber, début de leur longue collaboration artistique.
- **1916-1921** S'engage dans les activités Dada à Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne et Paris. Réalise de nombreuses illustrations pour les ouvrages de ses confrères. Continue ses reliefs et écrits.
- **1922-1926** Participe à la fête du Bauhaus à Weimar. Épouse Sophie Taeuber et s'installe à Paris. Réalise ses premières configurations. Participe à la première exposition du groupe surréaliste à Paris. Développe un vocabulaire biomorphique pour son œuvre plastique.
- **1926-1929** Revient à Strasbourg avec Sophie pour obtenir la naturalisation française. Participe à la décoration intérieure de l'Aubette avec Sophie Taeuber et Theo van Doesburg. S'installe à Meudon près de Paris. Réalise ses premières constellations.
- **1930-1939** Réalise des sculptures et des papiers déchirés. Importantes expositions notamment au Musée d'art moderne de New York (MOMA). À la déclaration de la guerre, décide d'adopter son prénom français.
- **1940-1946** Fuit l'occupation et s'établit en Suisse. Suite à la mort accidentelle de Sophie Taeuber en 1943, cesse de sculpter pendant quatre ans et se consacre à l'écriture.

- **1946-1966** Publication du premier recueil de poésie en français. Recommence à sculpter. Nombreuses expositions et plusieurs œuvres monumentales.

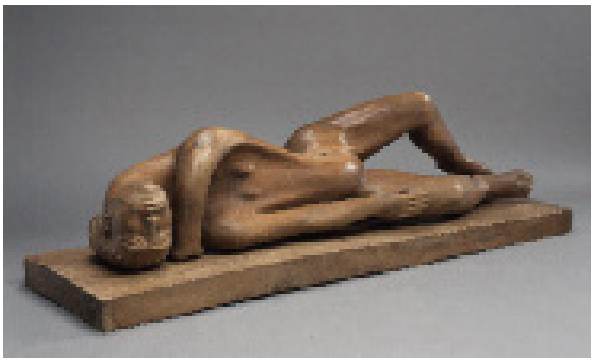
Rapprochements à faire

- Une des nombreuses œuvres de la collection Arp au MAMCS, en bronze ou dans un autre matériau. Par exemple, une autre « divinité » féminine dans un autre matériau : *Petite Vénus de Meudon*, 1957, bronze (**1**). Ou *Nu floral*, 1957, marbre (**2**).
- Une autre œuvre au MAMCS ou dans un autre musée de Strasbourg représentant la féminité : *Vénus et l'Amour*, vers 1580-1600, Musée des Beaux-Arts (**3**), Étienne Hajdu, *Femme couchée*, 1938, MAMCS (**4**).
- Une œuvre d'Arp située dans l'espace public. Une des trois sculptures dans le quartier Esplanade à Strasbourg.
- Des sculptures féminines préhistoriques symbolisant la fécondité : *Vénus de Willendorf*, Musée d'Histoire naturelle, Vienne (**5**) ou une divinité féminine de la Grèce cycladique : *Figure féminine*, IIIe millénaire avant J.-C., Metropolitan Museum New York (**6**) ou *Figurine violon*, IIIe millénaire avant J.-C., Musée du Louvre (**7**).

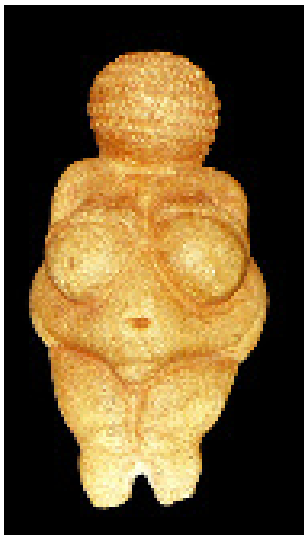
1

2

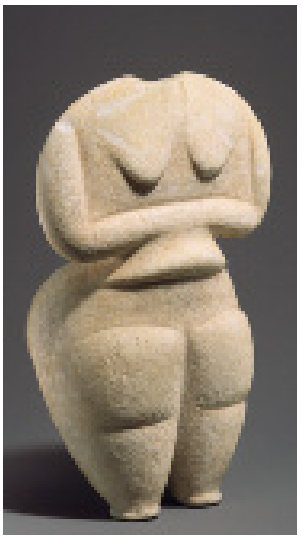
3



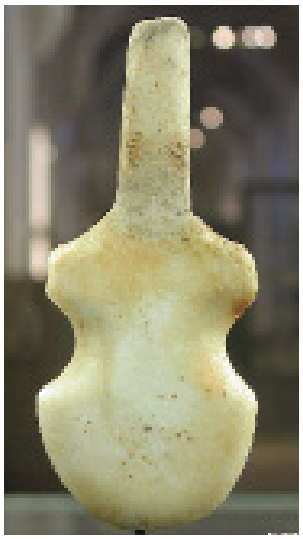
4



5



6



7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Petite Vénus de Meudon

Jean ARP

Date(s) de réalisation : **1957**
Matériaux et technique(s) : **Bronze**
Dimensions : **49,5 x 13 x 9,8 cm**

Peintre, sculpteur et poète
allemand puis français
Né à Strasbourg en 1886
et mort à Bâle en 1966

Idées à développer

- **Figuratif** / **Abstrait**. Forme « **biomorpique** ».
- Technique de la **fonte du bronze**. Qu'est-ce qu'une œuvre originale, un tirage ? Gestes de l'artiste.
- **Style** ?
- Hommage à sa femme. Pourquoi « **Vénus** » ? Pourquoi « Meudon » ?

Repères à connaître

- **1886-1911** Naissance à Strasbourg. Études artistiques à Strasbourg, Weimar et Paris. Publication de ses premiers poèmes. Travaille dans un style expressionniste, réalise ses premières expérimentations abstraites.
- **1912-1915** Séjours à Paris, Munich, Berlin, Cologne et enfin Zurich. Rencontres artistiques importantes : Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, et les artistes du Blaue Reiter, Max Ernst, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Réalise des collages, ses premiers reliefs en bois et des tapisseries. Expose à Zurich et rencontre Sophie Taeuber, début de leur longue collaboration artistique.
- **1916-1921** S'engage dans les activités Dada à Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne et Paris. Réalise de nombreuses illustrations pour les ouvrages de ses confrères. Continue ses reliefs et écrits.
- **1922-1926** Participe à la fête du Bauhaus à Weimar. Épouse Sophie Taeuber et s'installe à Paris. Réalise ses premières configurations. Participe à la première exposition du groupe surréaliste à Paris. Développe un vocabulaire biomorphique pour son œuvre plastique.
- **1926-1929** Revient à Strasbourg avec Sophie pour obtenir la naturalisation française. Participe à la décoration intérieure de l'Aubette avec Sophie Taeuber et Theo van Doesburg. S'installe à Meudon près de Paris. Réalise ses premières constellations.
- **1930-1939** Réalise des sculptures et des papiers déchirés. Importantes expositions notamment au Musée d'art moderne de New York (MOMA). À la déclaration de la guerre, décide d'adopter son prénom français.
- **1940-1946** Fuit l'occupation et s'établit en Suisse. Suite à la mort accidentelle de Sophie Taeuber en 1943, cesse de sculpter pendant quatre ans et se consacre à l'écriture.
- **1946-1966** Publication du premier recueil de poésie en français. Recommence à sculpter. Nombreuses expositions et plusieurs œuvres monumentales.

Rapprochements à faire

- Une des nombreuses œuvres de la collection Arp au MAMCS, en bronze ou dans un autre matériau.
- Une autre œuvre au MAMCS ou dans l'un des autres musées de Strasbourg représentant la féminité.
- Une œuvre d'Arp située dans l'espace public à Strasbourg.
- Une « Vénus » préhistorique.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Petite Vénus de Meudon

Jean ARP

Date(s) de réalisation : **1957**
Matériaux et technique(s) : **Bronze**
Dimensions : **49,5 x 13 x 9,8 cm**

Peintre, sculpteur et poète
allemand puis français
Né à Strasbourg en 1886
et mort à Bâle en 1966

Idées à développer

- Petite sculpture **semi-abstraite**, aspect lisse, brillant et patiné du bronze, tons bruns avec des reflets dorés, toute en lignes courbes, fixée dans un petit socle comme posée en équilibre.
- Technique du **bronze** : réalisation d'un modèle original en terre, à partir duquel on va concevoir un moule. Moule qui va servir à couler le bronze, et qui pourra être réutilisé pour réaliser plusieurs tirages d'une même sculpture. On considère un tirage comme une œuvre originale si elle est signée de la main de l'artiste et numérotée.
- Forme « **biomorphique** », comme une silhouette féminine très épurée, sans bras, réduite à trois éléments : la tête (fonction cérébrale), la poitrine (fonction nourricière), les hanches (fonction génitrice). Mais si on laisse libre cours à son imagination, on peut y voir d'autres formes (par exemple une moustache).
- Titre évocateur, hommage à sa femme Sophie Taeuber-Arp avec laquelle il a vécu à Meudon, également référence aux Vénus préhistoriques, divinités symbolisant la **fécondité**.

Repères à connaître

- **1886-1911** Naissance à Strasbourg. Études artistiques à Strasbourg, Weimar et Paris. Publication de ses premiers poèmes. Travaille dans un style expressionniste, réalise ses premières expérimentations abstraites.
- **1912-1915** Séjours à Paris, Munich, Berlin, Cologne et enfin Zurich. Rencontres artistiques importantes : Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, et les artistes du Blaue Reiter, Max Ernst, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Réalise des collages, ses premiers reliefs en bois et des tapisseries. Expose à Zurich et rencontre Sophie Taeuber, début de leur longue collaboration artistique.
- **1916-1921** S'engage dans les activités Dada à Zurich, Berlin, Hanovre, Cologne et Paris. Réalise de nombreuses illustrations pour les ouvrages de ses confrères. Continue ses reliefs et écrits.
- **1922-1926** Participe à la fête du Bauhaus à Weimar. Épouse Sophie Taeuber et s'installe à Paris. Réalise ses premières configurations. Participe à la première exposition du groupe surréaliste à Paris. Développe un vocabulaire biomorphique pour son œuvre plastique.

- **1926-1929** Revient à Strasbourg avec Sophie pour obtenir la naturalisation française. Participe à la décoration intérieure de l'Aubette avec Sophie Taeuber et Theo van Doesburg. S'installe à Meudon près de Paris. Réalise ses premières constellations.
- **1930-1939** Réalise des sculptures et des papiers déchirés. Importantes expositions notamment au Musée d'art moderne de New York (MOMA). À la déclaration de la guerre, décide d'adopter son prénom français.
- **1940-1946** Fuit l'occupation et s'établit en Suisse. Suite à la mort accidentelle de Sophie Taeuber en 1943, cesse de sculpter pendant quatre ans et se consacre à l'écriture.
- **1946-1966** Publication du premier recueil de poésie en français. Recommence à sculpter. Nombreuses expositions et plusieurs œuvres monumentales.

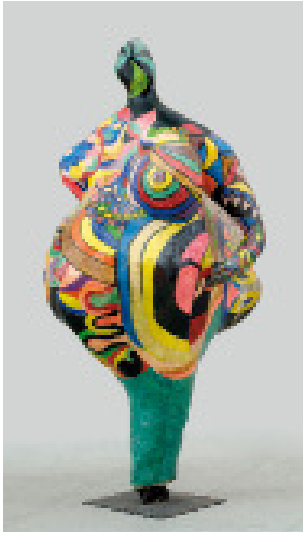
Rapprochements à faire

- Une des nombreuses œuvres de la collection Arp au MAMCS, en bronze ou dans un autre matériau. Par exemple, une autre « divinité » féminine dans un autre matériau : *La petite Déméter*, 1960, plâtre (**1**). Ou *Nu floral*, 1957, marbre (**2**).
- Une autre œuvre au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg représentant la féminité : Niki de Saint Phalle, *Nana (Élisabeth)*, 1965 (**3**). Ou *Vénus et l'Amour*, vers 1580-1600, Musée des Beaux-Arts (**4**).
- Une œuvre d'Arp située dans l'espace public. Une des trois sculptures dans le quartier Esplanade à Strasbourg.
- Une « Vénus » préhistorique. Exemple : *Vénus de Savignano*, Paléolithique, Musée Pigorini, Rome (**5**).

1

2

3



4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | **Arts, ruptures, continuités**

Arc-en-ciel

Victor BRAUNER

Date(s) de réalisation : **1943**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile enduite de cire**
Dimensions : **73 x 54 cm**

Peintre, sculpteur roumain puis français
Né à Piatra Neamt (Roumanie) en 1903
et mort à Paris en 1966

Idées à développer

- **Composition** : formes, couleurs, lignes, plan.
- Technique de peinture à l'huile sur une **toile enduite de cire**. Effet ? Gestes du peintre ?
- **Monde réel** / **irréel** ?
- Signification des inscriptions sur le tableau : **monogramme**, **date et dédicace** ?

Repères à connaître

- Sa jeunesse est marquée par les séances de spiritisme de son père auxquelles il assiste en secret.
- **1919-21** Étudie à l'École des Beaux-Arts de Bucarest.
- **1924** Il organise sa première exposition et publie dans la revue Dada « 75 H.P. », *Le Manifeste de la Picto-poésie*.
- **1925** Premier voyage à Paris, il découvre Giorgio de Chirico et les surréalistes qui préfèrent évoquer dans leurs œuvres l'univers irrationnel des rêves et de l'imaginaire plutôt que la réalité visible. Il rencontre Yves Tanguy et Alberto Giacometti qui l'introduisent dans ce groupe.
- **1932-34** Il adhère au groupe des surréalistes et participent à toutes leurs expositions. Avec l'aide d'André Breton, Brauner organise pour la première fois une exposition individuelle à Paris, mais, déçu, il décide de retourner en Roumanie. Dans ses peintures de cette époque, on retrouve fréquemment le thème de l'œil.
- **1938** Impliqué dans une bagarre, il perd son œil gauche. Sept ans auparavant, il s'était représenté avec une telle blessure dans un autoportrait prémonitoire.
- **1942** Il se réfugie dans les Hautes-Alpes, où il vit avec Jacqueline, sa future épouse. C'est à cette période que faute de moyens, il commence à expérimenter la technique de la peinture à la cire.

Rapprochements à faire

- Une peinture de Brauner au MAMCS ou d'un autre artiste surréaliste qui emprunte son titre à une créature mythologique qui représente également une femme-animal.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une représentation hybride mi-humaine mi-animal ou avec un animal imaginaire.
- Une autre œuvre de Brauner, un objet surréaliste composite avec un animal. Ou une œuvre sur le même principe par un artiste contemporain.
- Une œuvre surréaliste littéraire : un poème d'André Breton.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Arc-en-ciel

Victor BRAUNER

Date(s) de réalisation : **1943**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile enduite de cire**
Dimensions : **73 x 54 cm**

Peintre, sculpteur roumain puis français
Né à Piatra Neamt (Roumanie) en 1903
et mort à Paris en 1966

Idées à développer

- Toile de format vertical représentant une **créature fantastique hybride féminine** sur un fond uni. Monstre composé dans la partie inférieure d'un **animal reptilien** à quatre pattes, avec une longue queue pointue (comme un lézard ou un dinosaure), dont le dos est surmonté d'une **tête de femme de profil**, elle-même surmontée d'un chat dont le corps se confond avec sa chevelure noire. Grande **sobriété des couleurs** : gris, noir, vert, ocre. **Œil démesuré** vu de face, au centre du tableau.
- Technique de peinture à l'huile sur une **toile** enduite de cire, qui a pour effet de ne pas retenir la lumière, d'obtenir des couleurs mates (contraire de brillantes). **Aplats**.
- **Monde irréel, irrationnel, mystérieux**. Espace et temps indéterminés par le fond uni, mais rendu de la profondeur, les pattes de l'animal reposant sur un sol de couleur verte, devant le fond ocre.
- Inscriptions sur le tableau. **Monogramme** (emblème de plusieurs lettres en un dessin) **et date en bas à droite. À gauche, dédicace** : « À ma très chère Jacqueline/ Cette preuve concrète de « participation » à l'inspiration/ Pont indispensable/ Arc en ciel/ 25 mai 1946/ Victor Brauner/ (tableau choisi par Jacqueline). » Traits de la figure féminine qui sont ceux de Jacqueline.

Repères à connaître

- Sa jeunesse est marquée par les séances de spiritisme de son père auxquelles il assiste en secret.
- **1919-21** Étudie à l'École des Beaux-Arts de Bucarest.
- **1924** Il organise sa première exposition et publie dans la revue Dada « 75 H.P. », *Le Manifeste de la Picto- poésie*.
- **1925** Premier voyage à Paris, il découvre Giorgio de Chirico et les surréalistes qui préfèrent évoquer dans leurs œuvres l'univers irrationnel des rêves et de l'imaginaire plutôt que la réalité visible. Il rencontre Yves Tanguy et Alberto Giacometti qui l'introduisent dans ce groupe.
- **1932-34** Il adhère au groupe des surréalistes et participent à toutes leurs expositions. Avec l'aide d'André Breton, Brauner organise pour la première fois une exposition individuelle à Paris, mais, déçu, il décide de retourner en Roumanie. Dans ses peintures de cette époque, on retrouve fréquemment le thème de l'œil.
- **1938** Impliqué dans une bagarre, il perd son œil gauche. Sept ans auparavant, il s'était représenté avec une telle blessure dans un autoportrait prémonitoire.
- **1942** Il se réfugie dans les Hautes-Alpes, où il vit avec Jacqueline, sa future épouse. C'est à cette période que

faute de moyens, il commence à expérimenter la technique de la peinture à la cire.

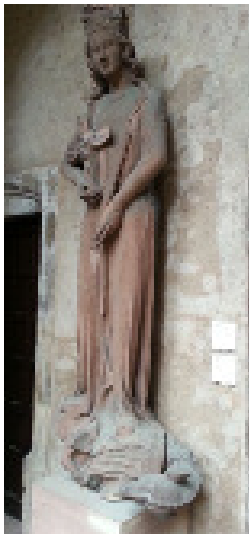
Rapprochements à faire

- Une peinture de Brauner au MAMCS ou d'un autre artiste surréaliste qui emprunte son titre à une créature mythologique qui représente également une femme-animal : *Chimère*, 1939, MAMCS (**1**) ou Max Ernst, *Chimère*, 1928,Centre Pompidou-MNAM (**2**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une représentation hybride mi-humaine mi-animal ou avec un animal imaginaire : *Chapiteau avec tritons*, fin XIIe siècle, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**3**). Ou *Sainte-Marguerite terrassant le dragon*, provenant de la cathédrale de Strasbourg, vers 1240-1250, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**). Ou Antoine-Louis Barye, *Roger et Angélique montés sur l'hippogriffe*, vers 1840, Musée des Beaux-Arts (**5**).
- Une autre œuvre de l'artiste, un objet surréaliste composite avec un animal : *Loup-Table*, 1939-47, Centre Pompidou-MNAM (**6**). Ou une œuvre sur le même principe par un artiste contemporain : Jan Fabre, *Léda, l'ange de la mort*, 2004 (**7**).
- Une œuvre surréaliste littéraire : un poème d'André Breton.

1

2

3



4

5

6

7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

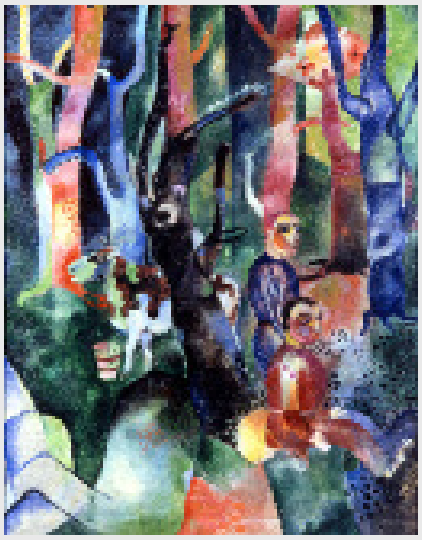
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

La Forêt

Heinrich CAMPENDONK

Date(s) de réalisation : **1919**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **105 x 84 cm**

Peintre allemand
Né à Krefeld (Allemagne) en 1889 et mort à Amsterdam (Pays-Bas) en 1957



Idées à développer

- **Composition** : éléments figuratifs, lignes. Simplification, confusion des formes, dessins dissimulés.
- **Couleurs :** réelles, complémentaires ? Répartition.
- Ambiance **mystérieuse**. Rôle de la lumière et des ombres.
- **Date, contexte** du tableau.

Repères à connaître

- **1905-1909** Étudie à l'École d'Arts appliqués de Krefeld.
- **1911** Invité par August Macke à rejoindre le groupe d'artistes *Der Blaue Reiter* (*Le Cavalier Bleu*), fondé par Franz Marc et Vassily Kandinsky, il y présente trois tableaux à l'exposition de Munich.
- **1915-1920** Démobilisé en raison de sa santé fragile, il retourne en Bavière avec sa famille au bord du Saubergen See. A proximité immédiate de la nature, il cherche ainsi à se ressourcer. Il va beaucoup créer (peinture et gravure) pendant cette période de réflexion, trouvant ainsi son inspiration dans la vie paysanne bavaroise.
- **1920-22** Voyage en Italie, il y découvre les fresques de Giotto et les mosaïques de Ravenne.
- **1922-1933** Professeur à l'École des Beaux-Arts à Krefeld puis à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, jusqu'à son renvoi et la confiscation de ses œuvres considérées comme de l'art « dégénéré » par le pouvoir nazi.
- **1935** Émigre en Belgique puis aux Pays-Bas.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS (non exposée).
- Un autre tableau du début du XXe siècle au MAMCS avec des couleurs vives arbitraires (ne correspondant pas à la réalité), expressives.
- Une sculpture au MAMCS d'un visage aux formes simplifiées, et aux traits anguleux.
- Des objets d'art populaire en bois au Musée alsacien, avec des figures humaines aux traits figés, aux formes simplifiées, comme des masques.
- Une peinture sous verre d'art populaire, au Musée alsacien, proche des sources d'inspiration de l'artiste.

Quelques conseils pour réussir son exposé

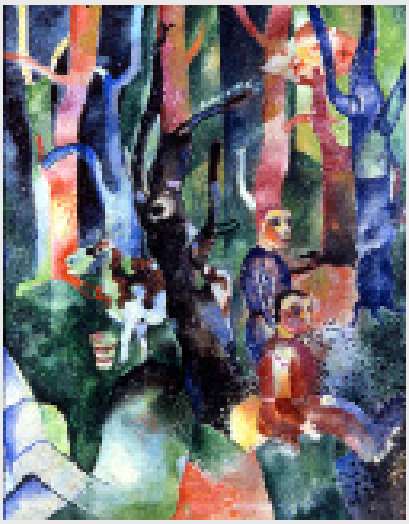
- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

La Forêt

Heinrich CAMPENDONK

Date(s) de réalisation : **1919**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **105 x 84 cm**

Peintre allemand
Né à Krefeld (Allemagne) en 1889 et mort à Amsterdam (Pays-Bas) en 1957



Idées à développer

- Tableau vertical représentant un paysage de forêt avec plusieurs arbres multicolores, deux figures humaines, une vache, un seau. Composition avec de nombreuses lignes verticales et obliques. Au centre du tableau, un arbre mort (noir). Deux hommes, l'un debout, l'autre comme assis dans le vide, tournés de trois-quarts vers la droite. C'est de cette direction que parvient la **lumière**, percée lumineuse sous forme de ligne diagonale qui s'arrête sur la vache. **Simplification des volumes** des corps et des visages, avec une expression neutre, des traits naïfs, et très marqués : arête saillante du nez, ovale des yeux, proches de l'art **« primitif »**. Également influence des peintures populaires sous verre bavaroise par l'emploi de couleurs vives et la figuration naïve.
- Dans la partie inférieure droite, autour du personnage assis qui a des marques sur son visage, et deux tâches rouges sur l'avant bras (peut-être s'agit-il d'étoiles rouges qui représentent le nombre de blessures de guerre, ou les blessures elles-mêmes), une multitude de **tâches** noires symbolisant la mitraille.
- Couleurs vives et expressives, **arbitraires** (ne correspondant pas à la réalité), et **complémentaires** (rouge et vert) habilement réparties dans l'espace de la toile. Jeu sur la **transparence**, avec **dessins dissimulés** .
- Ambiance mystérieuse, **symbiose** entre l'homme et la nature : arbres **anthropomorphes** (bras, jambes ou visage), peau de la vache proche d'une écorce. Seau qui rappelle la fonction nourricière de la vache. Dans un contexte rappelant les difficultés de **l'après-guerre**, un message d'espoir : le losange en haut à droite avec des fleurs, dans la lumière.

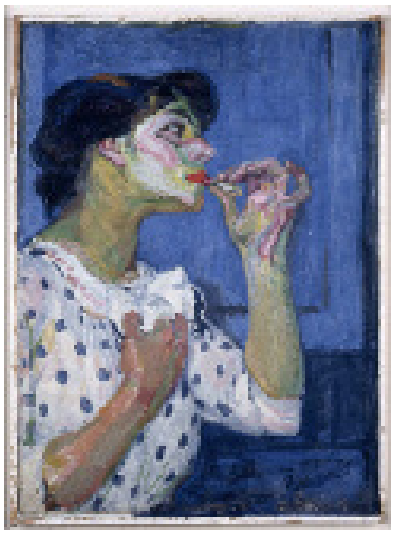
Repères à connaître

- **1905-1909** Étudie à l'École d'Arts appliqués de Krefeld.
- **1911** Invité par August Macke à rejoindre le groupe d'artistes *Der Blaue Reiter* (*Le Cavalier Bleu*), fondé par Franz Marc et Vassily Kandinsky, il y présente trois tableaux à l'exposition de Munich.
- **1915-1920** Démobilisé en raison de sa santé fragile, il retourne en Bavière avec sa famille au bord du Saubergen See. A proximité immédiate de la nature, il cherche ainsi à se ressourcer. Il va beaucoup créer (peinture et gravure) pendant cette période de réflexion, trouvant ainsi son inspiration dans la vie paysanne bavaroise.
- **1920-22** Voyage en Italie, il y découvre les fresques de Giotto et les mosaïques de Ravenne.
- **1922-1933** Professeur à l'École des Beaux-Arts à Krefeld puis à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, jusqu'à son renvoi et la confiscation de ses œuvres considérées comme de l'art « dégénéré » par le pouvoir nazi.
- **1935** Émigre en Belgique puis aux Pays-Bas.

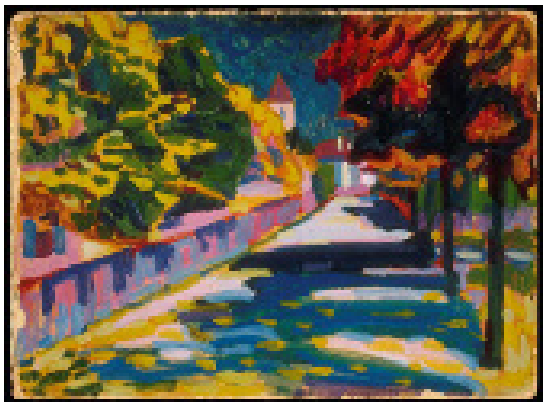
Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS (non exposée): *Scène d'auberge*, 1919 (**1**).
- Un autre tableau du début du XXe siècle au MAMCS avec des couleurs vives arbitraires (ne correspondant pas à la réalité), expressives : Frantisek Kupka, *Le Rouge à lèvres n°II,* 1908 (**2**) ou Vassily Kandinsky, *Automne en Bavière*, 1908 (**3**).
- Une sculpture au MAMCS d'un visage aux formes simplifiées, et aux traits anguleux: Ossip Zadkine, *Tête d'homme* ou *Tête d'asiatique*, 1924-25 (**4**).
- Des objets d'art populaire en bois au Musée alsacien, avec des figures humaines aux traits figés, aux formes simplifiées, comme des masques : *Dégorgeoirs à moulin*, XVIIe-XVIIIe siècle (**5**).
- Une peinture sous verre d'art populaire, au Musée alsacien, proche des sources d'inspiration de l'artiste : Anonyme, *La Cène*, milieu du XIXe siècle (**6**).

1



2



3

4

5

6

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Fauteuil

François-Rupert CARABIN

Date(s) de réalisation : **1893**
Matériaux et technique(s) : **Noyer et fer forgé**
Dimensions : **122 x 66 x 72 cm**

Sculpteur, ébéniste, graveur français
Né à Saverne en 1862 et mort à Strasbourg en 1932

Idées à développer

- **Composition** du meuble (**objet d'art**): lignes, formes, couleurs. **Fonctionnalité** des éléments sculptés.
- **Outils, gestes et techniques (ébénisterie, sculpture)** de l'artiste.
- **Symbolisme** des deux figures féminines. Quelle **allégorie** ? Quel lien entre les différents sujets représentés ? Couple chat/souris, chat/femme.
- **Misogynie** ? À resituer dans le contexte de l'époque.

Repères à connaître

- **1870** Guerre entre la France et le royaume de Prusse, l'Alsace-Lorraine devient allemande. C'est à cette période là que sa famille quitte la région pour s'installer à Paris. Pendant son adolescence, il est apprenti chez un sculpteur sur pierre fine (camées), puis sculpteur d'ornements dans une fabrique de meubles.
- **1888** Première exposition de l'*Arts and Crafts* Exhibition Society, mouvement anglais qui comme l'*Art Nouveau* en France et le *Jugenstil* en Allemagne, propose de ne plus faire une hiérarchie entre l'art et l'artisanat, et réfléchit à la façon de mêler le beau et l'utile, dans les «arts décoratifs».
- **1889** Henry Montandon découvre les statuettes de cire que Carabin expose au Salon des Indépendants, et lui donne quatre mille francs pour réaliser un meuble de son choix (une bibliothèque conservée au musée d'Orsay, Paris). Cette somme lui permet de se consacrer uniquement à sa carrière d'artiste. C'est aussi Montandon qui lui commande ce fauteuil.
- **1890** Ne parvient pas à faire exposer cette bibliothèque au Salon des Indépendants qui refuse le meuble d'art appliqué, au motif que « l'année suivante, on pourrait envoyer des pots de chambre !».
- **1891** Les arts appliqués sont admis pour la première fois au salon des Beaux-Arts. Carabin y expose sa bibliothèque.
- **1920-32** Après la fin de la Première guerre mondiale, il revient en Alsace et devient directeur de l'École supérieur des Arts décoratifs de Strasbourg. Il critique ouvertement la division entre le «grand art» tel qu'il est alors enseigné à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et les arts décoratifs utiles, relégués au rang de l'art industriel lors des expositions.

Rapprochements à faire

- D'autres sculptures de l'artiste au MAMCS, montrant son intérêt pour la représentation du mouvement et du corps féminin.
- Une autre allégorie, sous les traits d'une figure féminine, au Musée Historique de Strasbourg, en peinture.
- Une œuvre de l'artiste commandée par le même mécène.
- Un objet d'art de la période Art Nouveau d'un autre artiste alsacien au MAMCS.
- Une architecture où les sculptures, éléments décoratifs

servent de support à la structure : Atlantes ou Cariatides.

- Un poème de Charles Baudelaire sur un animal représenté dans l'œuvre, qui évoque aussi la séduction qu'exerce le corps féminin.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Fauteuil

François-Rupert CARABIN

Date(s) de réalisation : **1893**
Matériaux et technique(s) : **Noyer et fer forgé**
Dimensions : **122 x 66 x 72 cm**

Sculpteur, ébéniste, graveur français
Né à Saverne en 1862 et mort à Strasbourg en 1932

Idées à développer

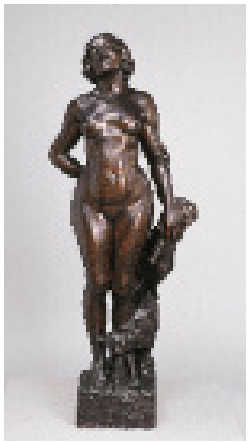
- **Fauteuil** en bois avec un haut dossier et une large assise sans ornements, qui contrastent avec le naturalisme des six sculptures (quatre en bois et deux en fer forgé). A la base, deux jeunes femmes nues, les cheveux détachés, à genoux, dos à dos, les jambes enchevêtrées. Celle de devant est accroupie, le dos courbé, les mains au sol, tandis que celle de derrière a le dos droit, et des mèches de cheveux «rayonnantes» autour de la tête, le bras droit le long du corps dont l'avant et la main sont dissimulés sous le fauteuil, et le bras gauche relevé au-dessus de la tête. Expression neutre des visages. De part et d'autre de l'assise, également en bois, deux chats à poils longs, dans un sens opposé, et au-dessus du dossier deux souris en fer forgé, également dans un sens opposé. Contraste entre les lignes droites de la structure du meuble, et les lignes courbes, fluides des figures. Leurs postures et leurs positions donnent une impression dynamique (de mouvement) et invitent le spectateur à faire le tour de l'œuvre. Différentes nuances de brun du fait de l'essence de bois travaillé : le noyer, aspect patiné et brillant des sculptures.
- **Objet d'art** : à la fois un élément de mobilier et une œuvre décorative. **Fonctionnalité** des différentes sculptures. Femmes = piètement du fauteuil, chats = accoudoirs, souris = support pour accrocher un coussin par des rubans
- **Ébénisterie et sculpture sur bois.** Assemblage des différents éléments. Pour les sculptures en bois, on procède par **enlèvement** de matière, notamment avec un **marteau** et une **gouge**.
- **Symbolisme** des deux figures féminines, qui peuvent représenter la femme tentatrice, dangereuse parce que séductrice, et qu'il faudrait soumettre. Comme une **allégorie** (représentation par une figure humaine d'un sentiment, d'une émotion, d'une idée abstraite) de la séduction. Quel lien entre les différents sujets représentés ? Jeu d'attraction/répulsion pour le chat et la souris comme pour l'homme et la femme. Figure féminine souvent associée au chat, incarnation du vice = sorcière ou prostituée («fille en cheveux» c'est à dire les cheveux lâchés).
- **Misogynie de l'artiste**? Attention à resituer l'œuvre dans son contexte de création, place de la femme alors bien différente.

Repères à connaître

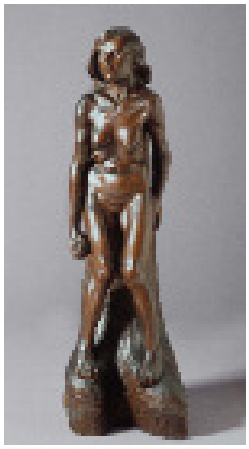
- **1870** Guerre entre la France et le royaume de Prusse, l'Alsace-Lorraine devient allemande. C'est à cette période là que sa famille quitte la région pour s'installer à Paris. Pendant son adolescence, il est apprenti chez un sculpteur sur pierre fine (camées), puis sculpteur d'ornements dans une fabrique de meubles.
- **1888** Première exposition de l'*Arts and Crafts* Exhibition Society, mouvement anglais qui comme l'*Art Nouveau* en France et le *Jugenstil* en Allemagne, propose de ne plus faire une hiérarchie entre l'art et l'artisanat, et réfléchit à la façon de mêler le beau et

l'utile, dans les «arts décoratifs».

- **1889** Henry Montandon découvre les statuettes de cire que Carabin expose au Salon des Indépendants, et lui donne quatre mille francs pour réaliser un meuble de son choix (une bibliothèque conservée au musée d'Orsay, Paris). Cette somme lui permet de se consacrer uniquement à sa carrière d'artiste. C'est aussi Montandon qui lui commande ce fauteuil
- **1890** Ne parvient pas à faire exposer cette bibliothèque au Salon des Indépendants qui refuse le meuble d'art appliqué, au motif que « l'année suivante, on pourrait envoyer des pots de chambre !».
- **1891** Les arts appliqués sont admis pour la première fois au salon des Beaux-Arts. Carabin y expose sa bibliothèque.
- **1920-32** Après la fin de la Première guerre mondiale, il revient en Alsace et devient directeur de l'École supérieur des Arts décoratifs de Strasbourg. Il critique ouvertement la division entre le «grand art» tel qu'il est alors enseigné à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et les arts décoratifs utiles, relégués au rang de l'art industriel lors des expositions.



1



2

3

Rapprochements à faire

- D'autres sculptures de l'artiste au MAMCS, montrant son intérêt pour la représentation du corps féminin : *La Volupté* ou *La Jeunesse* et *La Souffrance* ou *La Vieillesse*, 1902 en noyer (**1-2**) .
- Une autre allégorie sous les traits d'une figure féminine, au Musée Historique de Strasbourg, en peinture : École siennoise, *Allégorie de la Justice*, vers 1560 (**3**).
- Une œuvre de l'artiste commandée par le même mécène : *Bibliothèque*, 1890, noyer et fer forgé, Musée d'Orsay, Paris (**4**).
- Un objet d'art de la période Art Nouveau d'un autre artiste alsacien au MAMCS : Charles Spindler, *Paravent de la dame aux cygnes*, 1903 (**5**).
- Une architecture où les sculptures, éléments décoratifs servent de support à la structure : *Atlantes de l'entrée du palais du Rhin,* architecte : Hermann Eggert, place de la République, Strasbourg, 1884-89 (**6**).
- Un poème de Charles Baudelaire sur un animal représenté dans l'œuvre, qui évoque aussi la séduction qu'exerce le corps féminin : *Le chat*, XXXIV, in *Les fleurs du mal*, Poulet-Malassis et De Broise, 2e éd., 1861. («Viens mon beau chat sur mon cœur amoureux, etc.»).

4

5

6

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

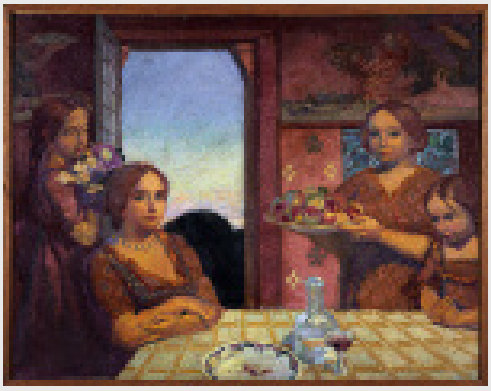
Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Lumière intérieure

Maurice DENIS



Date(s) de réalisation : **vers 1914**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **98 x 125 cm**

Artiste français (peinture, décors muraux, céramique, vitrail, éventail, etc.)
Né à Granville en 1870
et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1943

Idées à développer

- **Genre(s) de peinture** ?
- **Histoire** du tableau, que font les personnages ?
- **Composition** : formes, lignes, couleurs. Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- Signification du **titre**.
- **Date** du tableau.

Repères à connaître

- **1888** Il a seulement 18 ans quand il participe à la formation du groupe d'artistes des Nabis.
- **1890** Publie le premier manifeste nabi où il énonce cette formule célèbre : "*Se rappeler 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*".
- Vers **1914**, période de réalisation de ce tableau, il achète la demeure de Saint-Germain-en-Laye qu'il nomme « Le Prieuré ». Dans cet ancien hôpital doté d'une chapelle, il s'y installe avec sa famille, qui lui servira fréquemment de modèle pour ses peintures, surtout sa femme Marthe. C'est dans cette maison, où il s'était déjà fait construire un atelier dans le jardin, qu'il va créer une grande partie de son œuvre.
- Maurice Denis est surnommé le « **Nabi aux belles icônes** ». Tout au long de sa vie, surtout après la mort de sa première femme Marthe en **1919**, ses oeuvres sont tournées vers un art chrétien. Il décore la chapelle du Prieuré par des fresques, et conçoit également les vitraux et le mobilier.

Rapprochements à faire

- Une œuvre d'un autre artiste Nabi au MAMCS.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg qui rappelle celle-ci par un des éléments de sa composition (nature morte, scène d'intérieur avec ouverture sur l'extérieur, ou portrait d'enfant).
- Une autre œuvre de Maurice Denis avec des membres de sa famille comme modèles.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une scène de recueillement, de communion religieuse autour d'un repas.

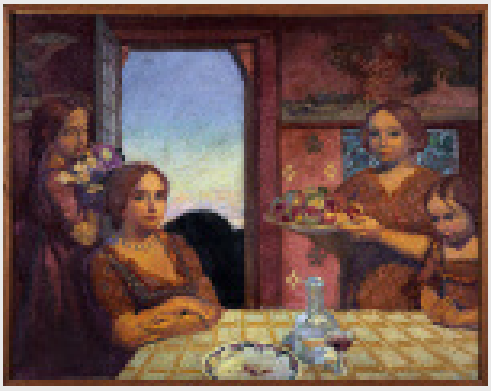
Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Lumière intérieure

Maurice DENIS



Date(s) de réalisation : **vers 1914**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **98 x 125 cm**

Artiste français (peinture, décors muraux, céramique, vitrail, éventail, etc.)
Né à Granville en 1870
et mort à Saint-Germain-en-Laye en 1943

Idées à développer

- Portrait de famille du peintre : sa femme Marthe, et ses trois filles du peintre, Anne-Marie, Bernadette, et Madeleine, **scène de vie familiale**.
- Elles sont toutes autour d'une table, dans la salle à manger familiale, la porte ouverte vers l'extérieur, la mère assise les bras croisés sur la table sur laquelle se trouve un verre de vin, une assiette, et une carafe, nous regardant. La jeune fille derrière elle, tient un bouquet de fleurs, les yeux baissés, celle tenant une assiette contenant des pommes nous regardant également, la plus petite à droite du tableau, les yeux baissés et les mains jointes dans une position de prière.
- D'un point de vue de la composition, le peintre rythme son tableau avec une opposition de **lignes droites** (l'encadrure de la porte, la table, les carreaux de la nappe) et de **lignes courbes** (visages, pommes, vaisselle). Mélange de **touches** et **d'aplats**. Dominante de **couleurs douces et chaudes**, camaïeu rose-rouge-orangé, correspondance entre le bleu des yeux et le bleu du ciel. Correspondance entre les gestes des deux filles portant un bouquet de fleurs, ou l'assiette de pommes et les personnages dans les fresques dans la partie supérieure du tableau.
- Caractère quasi religieux de cette scène de **recueillement**. *Lumière intérieure*, qui fait écho à la lumière qui illumine les visages des personnages mais qui **symbolise** également le **bonheur familial**.
- Date du tableau à relever : **1914**, début de la Première Guerre mondiale, volonté du peintre de représenter une scène pleine de sérénité.

Repères à connaître

- **1888** Il a seulement 18 ans quand il participe à la formation du groupe d'artistes des **Nabis**.
- **1890** Publie le premier manifeste nabi où il énonce cette formule célèbre : "*Se rappeler 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*".
- Vers **1914**, période de réalisation de ce tableau, il achète la demeure de Saint-Germain-en-Laye qu'il nomme « Le Prieuré ». Dans cet ancien hôpital doté d'une chapelle, il s' y installe avec sa famille, qui lui servira fréquemment de modèle pour ses peintures, surtout sa femme Marthe. C'est dans cette maison, où il s'était déjà fait construire un atelier dans le jardin, qu'il va créer une grande partie de son œuvre.
- Maurice Denis est surnommé le « **Nabi aux belles icônes** ». Tout au long de sa vie, surtout après la mort de sa première femme Marthe en **1919**, ses œuvres sont tournées vers un art chrétien. Il décore la chapelle du Prieuré par des fresques et conçoit également les vitraux et le mobilier.

Rapprochements à faire

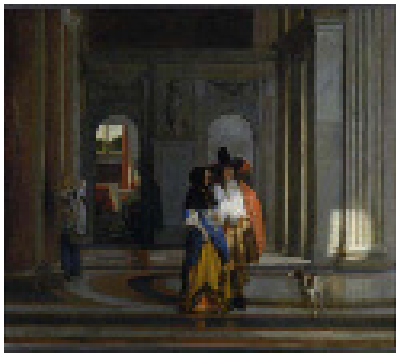
- Une œuvre d'un autre artiste Nabi au MAMCS. Edouard Vuillard, *Autour de la lampe*, vers 1910 (**1**).
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg qui rappelle celle-ci par un des éléments de sa composition, par exemple une nature morte : Jean-Baptiste Siméon Chardin, *Plateau de pêches avec noix, raisin, verre de vin et couteau*, 1758, Musée des Beaux-Arts (**2**) ou Willem Claez Heda, *La tourte au cassis*, 1641, Musée des Beaux-Arts (**3**). Ou Sébastien Stoskopff, *Jatte de fraises*, vers 1620, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**). Une scène d'intérieur avec une ouverture vers l'extérieur : Pieter de Hooch, *Départ pour la promenade*, 1663-1665, Musée des Beaux-Arts (**5**). Ou un portrait d'enfant : Michel Martin Drölling, *Portrait de jeune garçon*, 1818, Musée des Beaux-Arts (**6**).
- Une autre œuvre de Maurice Denis avec des membres de sa famille comme modèles. *Triple portrait de Marthe fiancée*, 1892 (**7**) ou le *Déjeuner dans le jardin*, 1897 (**8**), Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye pour les deux.
- Une œuvre dans l'un des musées de Strasbourg avec une scène de recueillement, de communion religieuse autour d'un repas : Famille d'orfèvres Kirstein, *Calice*, avec une représentation de la Cène, vers 1830, Musée des Arts décoratifs (**9**).

1

2

3

4



5

6

7

8

9

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Deux jeunes filles nues

Max ERNST

Date(s) de réalisation : **1926**
Matériaux et technique(s) : **Huile et mine de plomb sur toile.**
Dimensions : **83,5 x 62,5 cm**

Peintre et sculpteur allemand puis français
Né à Piatra Brühl (Allemagne) en 1981
et mort à Paris en 1976

Idées à développer

- **Composition :** formes, couleurs, lignes, plan**.**
- Technique du **frottage**. **Effet(s)** obtenu(s) ? **Outils et gestes** du peintre. **Matières** visibles : mine de plomb, peinture, toile.
- **Représentation.** Monde réel / irréel. Liens avec la **réalité**. **Courant artistique ?**
- Intention de l'artiste. **Poésie**. Œuvre “finie” ? **Rôle** du spectateur.

Repères à connaître

- **1910-1914** Durant ses études de philosophie, de psychologie et d'histoire de l'art à l'université de Bonn, il participe en 1913 à l'exposition Impressionnistes Rhénans, puis au Premier salon d'automne allemand à Berlin.
- **1919** Avec son ami Hans Arp rencontré quelques années plus tôt, il fonde le mouvement Dada à Cologne (Allemagne).
- **1920** Début des collages. Par ce procédé qui combine divers éléments réels, il suggère de nouvelles associations visuelles, poétiques et oniriques. Il assemble des images issues de multiples domaines (coupures de catalogues d'achat par correspondance, encyclopédies techniques, illustrations de Jules Verne, photographies diverses, etc.), dans le but de provoquer des rencontres insolites.
- **1921** Première exposition *Collages* à Paris.
- **1922** S’installe à Paris, loge chez le poète surréaliste Paul Éluard. Aux côtés d’André Breton, il joue un rôle déterminant dans le développement du Surréalisme.
- **1925** Invente la technique du frottage, procédé qui relève du hasard, qui se rapproche de l’écriture automatique des écrivains et poètes surréalistes. En fixant le plancher usé d’une auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de relever l’empreinte du bois en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes. Il transpose ensuite cette technique sur toile : au lieu d’étaler la peinture avec un pinceau, il gratte la toile avec des truelles de peintre afin de faire apparaître les structures et matières des objets divers qu’il a placés dessous.
- **1934** Commence à sculpter.
- **1941** Après avoir été emprisonné à plusieurs reprises dans des camps français (du fait de sa nationalité allemande), il émigre aux Etats-Unis avec l’aide de la collectionneuse d’art Peggy Guggenheim, avec laquelle il se marie**.**
- **1953** Il rentre définitivement en France.
- **1954** Il obtient le grand prix de peinture à la Biennale de Venise, avec Jean Arp pour la sculpture et Joan Miro pour les arts graphiques.
- **1975** Grande exposition rétrospective au Musée Guggenheim à New York.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS, où il utilise la technique du frottage (en dessin), ou celle du grattage.
- Un assemblage de l'artiste au MAMCS.
- Une peinture ancienne au Musée de l'Œuvre Notre-Dame avec une technique proche du grattage, le *sgraffite* (effet de relief). Ou le même sujet représenté, mais avec un traitement complètement différent, de deux jeunes femmes debout l'une contre l'autre dans un décor minéral.
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste au MAMCS.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Deux jeunes filles nues

Max ERNST

Date(s) de réalisation : **1926**
Matériaux et technique(s) : **Huile et mine de plomb sur toile**
Dimensions : **83,5 x 62,5 cm**

Peintre et sculpteur allemand puis français
Né à Piatra Brühl (Allemagne) en 1981
et mort à Paris en 1976

Idées à développer

- Tableau de format vertical représentant **deux silhouettes féminines** entre deux pans de mur disjoints. Figures qui sont suggérées, par la juxtaposition de formes rondes frottées et d'élements corporels plus réalistes (une main, un sein). Pour l'évocation des traits du visage de la figure de gauche, une sorte de fil à plomb figure l'axe du nez. **Contraste** entre ces deux figures très pâles et les éléments du décor (mur, ciel), les parties frottées et les parties peintes avec des couleurs douces : bleu pour le ciel, rose entre les deux silhouettes, camaïeu de brun-gris pour la partie gauche du mur.
- Technique du **frottage**, mine de plomb frottée contre la toile en dessous de laquelle le peintre a placé des objets à formes géométriques, ou à motifs. **Traces** de corde, de carreaux, et tissu imprimé reconnaissables. **Touches** larges posées au pinceau, **toile apparente** (**réserves** visibles)
- **Monde irréel, irrationnel, mystérieux**. Espace et temps indéterminés, composition sans profondeur, juxtaposition des éléments. Apparitions insolites qui sortent ou qui s'engloutissent dans le mur ?
- Vision poétique, onirique, télescopage d'éléments réels placés dans un nouveau contexte = **Surréalisme**. Dialogue ouvert avec l'**imagination** du spectateur, **libre interprétation** du sujet.

Repères à connaître

- **1910-1914** Durant ses études de philosophie, de psychologie et d'histoire de l'art à l'université de Bonn, il participe en 1913 à l'exposition Impressionnistes Rhénans, puis au Premier salon d'automne allemand à Berlin.
- **1919** Avec son ami Hans Arp rencontré quelques années plus tôt, il fonde le mouvement Dada à Cologne (Allemagne).
- **1920** Début des collages. Par ce procédé qui combine divers éléments réels, il suggère de nouvelles associations visuelles, poétiques et oniriques. Il assemble des images issues de multiples domaines (coupures de catalogues d'achat par correspondance, encyclopédies techniques, illustrations de Jules Verne, photographies diverses, etc.), dans le but de provoquer des rencontres insolites.
- **1921** Première exposition *Collages* à Paris.
- **1922** S'installe à Paris, loge chez le poète surréaliste Paul Éluard. Aux côtés d'André Breton, il joue un rôle déterminant dans le développement du Surréalisme.
- **1925** Invente la technique du frottage, procédé qui relève du hasard, qui se rapproche de l'écriture automatique des écrivains et poètes surréalistes. En fixant le plancher usé d'une auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de relever l'empreinte du bois en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes. Il transpose ensuite cette technique sur toile :

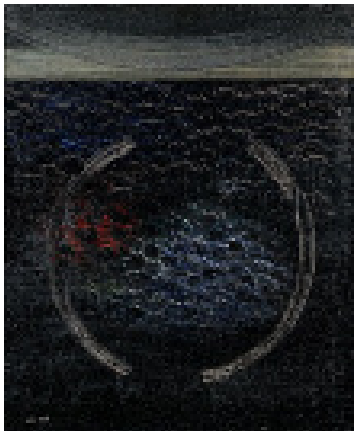
au lieu d'étaler la peinture avec un pinceau, il gratte la toile avec des truelles de peintre afin de faire apparaître les structures et matières des objets divers qu'il a placés dessous.

- **1934** Commence à sculpter.
- **1941** Après avoir été emprisonné à plusieurs reprises dans des camps français (du fait de sa nationalité allemande), il émigre aux Etats-Unis avec l'aide de la collectionneuse d'art Peggy Guggenheim, avec laquelle il se marie**.**
- **1953** Il rentre définitivement en France.
- **1954** Il obtient le grand prix de peinture à la Biennale de Venise, avec Jean Arp pour la sculpture et Joan Miro pour les arts graphiques.
- **1975** Grande exposition rétrospective au Musée Guggenheim à New York.

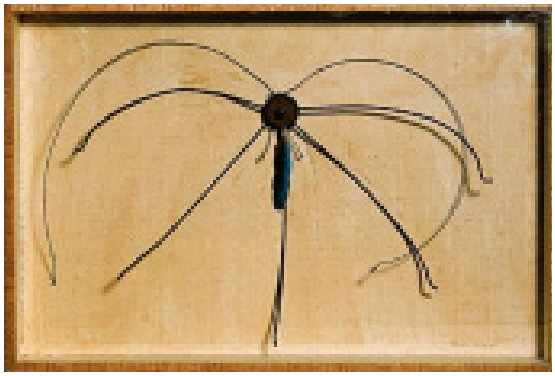
Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS, où il utilise la technique du frottage (en dessin) : *L'Origine de la pendule*, 1926 (**1**), ou celle du grattage : *Marine Sombre*, 1929 (**2**).
- Un assemblage de l'artiste au MAMCS: *Libellule,* 1934 (**3**).
- Une peinture ancienne au Musée de l'Œuvre Notre-Dame avec une technique proche du grattage, le *sgraffite* (effet de relief) : *Vierge au jardinet,* XV e siècle (**4**). Ou le même sujet représenté, mais avec un traitement complètement différent, de deux jeunes femmes debout l'une contre l'autre dans un décor minéral : *La Visitation,* XV e siècle (**5**).
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste au MAMCS : Victor Brauner, *Arc-en-ciel,* 1943 (**6**).

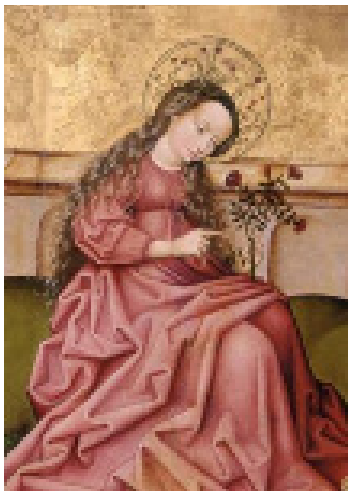
1



2



3



4

5

6

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Salon de musique

Vassily KANDINSKY

Date(s) de réalisation : **1931 (réplique de 1975)**
Matériaux et technique(s) : **murs revêtus de céramique**
Dimensions : **murs latéraux 295 x 500 cm chaque**
mur central : **295 x 700 cm**

Peintre, dessinateur d'origine russe
naturalisé allemand puis français
Né à Moscou en 1866
et mort à Neuilly-sur-Seine en 1944

Idées à développer

- **Type** d'œuvre, de support. **Composition** (lignes, formes, couleurs).
- Technique d'**art appliqué à l'industrie, céramique. Gestes, réalisation** de l'artiste.
- Lien avec d'autres disciplines artistiques, lesquelles ? Pourquoi parle-t-on d'**œuvre d'art totale** (Gesamtkunstwerk en allemand)?
- **Contexte de création**. Commande. Par qui ? Pour quelle occasion ?

Repères à connaître

- Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée, après des études de droit, il décide à l'age de 30 ans de se consacrer à la peinture et entre à l'Académie des Beaux-Arts de Munich en **1896**.
- **1906-1907** Séjour à Paris où il découvre notamment la peinture de Paul Cézanne, Henri Matisse et Pablo Picasso. Ses œuvres s'organisent alors en Impressions, en Improvisations et en Compositions. Les impressions s'appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l'inconscient. Sa peinture de l'époque avec des couleurs vives tend alors vers l'abstraction. On considère d'ailleurs Kandinsky comme le premier artiste à avoir réalisé une œuvre abstraite : une *Aquarelle, sans titre*, 1910, Centre Pompidou-MNAM, sans doute une œuvre préparatoire à la *Composition VII*, 1913, Galerie Tretiakov Moscou.
- **1911** Il fonde avec Franz Marc et des artistes expressionnistes allemands *Der Blaue Reiter* (le Cavalier bleu). La même année, il édite *Du spirituel dans l'art*, premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées.
- **1914-1921** De retour en Russie, il peint peu pendant la guerre, mais continue à travailler sur la théorie de l'art qu'il enseigne à l'Université de Moscou.
- **1922** Invité par Walter Gropius, le fondateur de l'école d'architecture du Bauhaus, il s'installe à Weimar en Allemagne pour y devenir professeur d'un atelier de peinture murale. Cette école d'art a pour objectif de fusionner les beaux-arts et les arts appliqués, et de réaliser la synthèse des arts, en appliquant à l'échelle industrielle les idées graphiques modernes. Avec ses étudiants, il réalise des peintures monumentales pour un hall d'entrée idéal d'un musée d'art moderne qu'il présente à la Juryfreie Kunstschau au Glaspalast à Berlin.
- **1925** Il continue à enseigner après le déménagement de l'école du Bauhaus à Dessau. Les éléments géométriques prennent dans son enseignement comme dans sa peinture une importance grandissante. Il rassemble les principes qu'il enseigne dans *Point, ligne, plan* publié en 1926.
- **1933** Après la fermeture du Bauhaus par les nazis, il s'installe en France, à Neuilly-sur-Seine.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Kandinsky au MAMCS.
- Une autre œuvre de Kandinsky de peinture murale.
- Une peinture murale dans l'un des musées de Strasbourg.
- Une autre œuvre d'art totale située à Strasbourg avec des formes géométriques colorées.
- Un équivalent de l'œuvre en musique.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Salon de musique

Vassily KANDINSKY

Date(s) de réalisation : **1931 (réplique de 1975)**
Matériaux et technique(s) : **murs revêtus de céramique**
Dimensions : **murs latéraux 295 x 500 cm chaque**
mur central : **295 x 700 cm**

Peintre, dessinateur d'origine russe
naturalisé allemand puis français
Né à Moscou en 1866
et mort à Neuilly-sur-Seine en 1944

Idées à développer

- Carreaux de céramique formant un **grand décor mural** sur trois côtés, pour un *Salon de musique*. Sur fond noir, blanc ou beige, des compositions de formes géométriques colorées à partir des trois formes de base : cercle, carré, triangle, qui sont assemblées les unes avec les autres juxtaposées, ou découpées.
- Technique d'**art appliqué à l'industrie, céramique** dont la fabrication a été déléguée à une firme allemande (Körting à Berlin). Kandinsky a conçu la maquette et supervisé la réalisation de l'œuvre.
- « Pièce de musique », mur qui peut se lire comme une œuvre musicale, avec plusieurs morceaux. Peinture et/ou architecture ? Volonté de réaliser une **œuvre d'art totale** (Gesamtkunstwerk en allemand) en mêlant plusieurs disciplines artistiques, et où le visiteur est invité à entrer dans l'espace de l'œuvre.
- Création à la demande du directeur du **Bauhaus** de l'époque, Mies van der Rohe, à l'occasion du Forum d'architecture de Berlin en 1931. Celui-ci a conçu les sièges en acier tubulaire qui meublaient ce salon, avec également un piano. Détruit à l'issue de l'exposition, il a été reconstitué en 1975 par des anciens élèves de Kandinsky au Bauhaus.

Repères à connaître

- Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée, après des études de droit, il décide à l'age de 30 ans de se consacrer à la peinture et entre à l'Académie des Beaux-Arts de Munich en 1896.
- **1906-1907** Séjour à Paris où il découvre notamment la peinture de Cézanne, Matisse et Picasso. Ses œuvres s'organisent alors en Impressions, en Improvisations et en Compositions. Les impressions s'appuient sur une réalité extérieure qui leur sert de point de départ, les improvisations et les compositions dépeignent des images surgies de l'inconscient. Sa peinture de l'époque avec des couleurs vives tend alors vers l'abstraction. On considère d'ailleurs Kandinsky comme le premier artiste à avoir réalisé une œuvre abstraite : une *Aquarelle, sans titre*, 1910, Centre Pompidou-MNAM, sans doute une œuvre préparatoire à la *Composition VII*, 1913,Galerie Tretiakov Moscou.
- **1911** Il fonde avec Franz Marc et des artistes expressionnistes allemands *Der Blaue Reiter (le Cavalier bleu)*. La même année, il édite *Du spirituel dans l'art*, premier traité théorique sur l'abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées.
- **1914-1921** De retour en Russie, il peint peu pendant la guerre, mais continue à travailler sur la théorie de l'art qu'il enseigne à l'Université de Moscou.
- **1922** Invité par Walter Gropius, le fondateur de l'école d'architecture du Bauhaus, il s'installe à Weimar en Allemagne pour y devenir professeur d'un atelier de peinture murale. Cette école d'art a pour objectif de fusionner les beaux-arts et les arts appliqués, et de

réaliser la synthèse des arts, en appliquant à l'échelle industrielle les idées graphiques modernes. Avec ses étudiants, il réalise des peintures monumentales pour un hall d'entrée idéal d'un musée d'art moderne qu'il présente à la Juryfreie Kunstschau au Glaspalast à Berlin.

- **1925** Il continue à enseigner après le déménagement de l'école du Bauhaus à Dessau. Les éléments géométriques prennent dans son enseignement comme dans sa peinture une importance grandissante. Il rassemble les principes qu'il enseigne dans *Point, ligne, plan* publié en 1926.
- **1933** Après la fermeture du Bauhaus par les nazis, il s'installe en France, à Neuilly-sur-Seine.

Rapprochements à faire

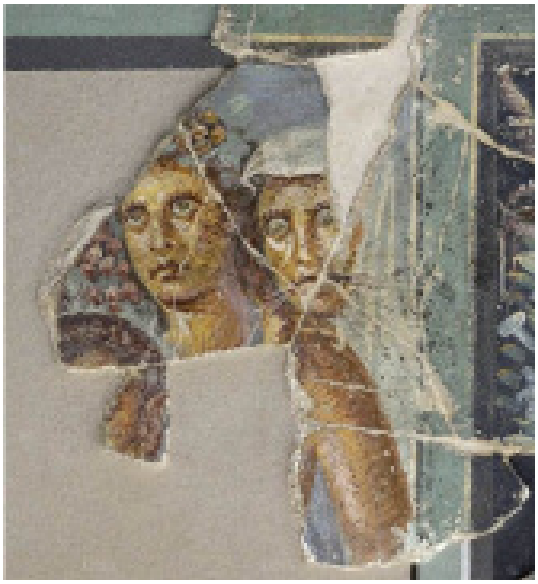
- Une autre œuvre de Kandinsky au MAMCS avec les éléments du langage géométrique : *Trois éléments*, 1925 (**1**) ou plus tard des formes biomorphiques : *Vers le Bleu*, 1939 (**2**).
- Une autre œuvre de Kandinsky de peinture murale, *Salon de réception*, réalisé en 1922 pour le Juryferie Kunstschau Glaspalast à Berlin, reconstitution par le Centre Pompidou-MNAM en 1977 (**3**).
- Une autre œuvre d'art totale située à Strasbourg avec des formes géométriques colorées : *L'Aubette* dont les décors ont été conçus par Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp et Theo Van Doesburg, 1928 (**4**).
- Une peinture murale dans l'un des musées de Strasbourg : *Dionysos et son thiase*, fin du 1er siècle avant J.-C., Musée Archéologique (**5**).
- Un équivalent de l'œuvre en musique.

1

2

3

4



5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

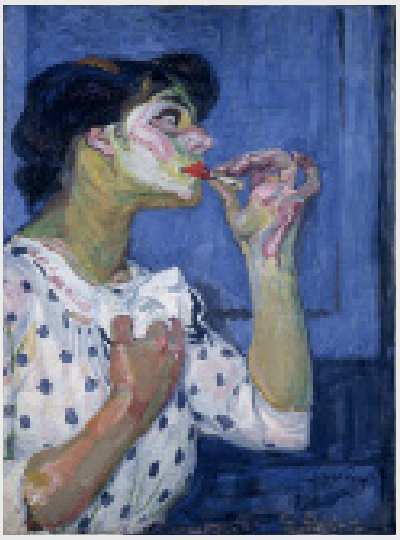
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | **Arts, ruptures, continuités**

Le Rouge à lèvres n°II

František KUPKA

Date(s) de réalisation : **1908**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **73 x 54 cm**

Peintre tchèque
Né en Bohême orientale en 1871
et mort à Puteaux en 1957



Idées à développer

- **Représentation** / **Action**. **Cadre** / **Hors-cadre**.
- **Composition** (couleurs, lignes). Trouver le **point central** du tableau. **Rôle**, **choix** des couleurs.
- **Signification du geste**. **Correspondance** ?
- Contexte de création, **sujet** de cette série de peintures.

Repères à connaître

- En **1889**, il entre à l'Académie de Prague où il obtient son diplôme trois ans plus tard.
- En **1896**, s'installe à Paris, à Montmartre, près d'Alfons Mucha. Il gagne sa vie en faisant des affiches pour des cabarets et des illustrations pour des journaux humoristiques (comme *Cocorico* ou *La Plume*).
- Il poursuit ses recherches sur la forme et la couleur, s'inscrit aux cours de sciences physiques et naturelles de la Sorbonne pour élargir ses connaissances. Autour de **1909**, en s'appuyant sur les leçons du cubisme et de la chronophotographie d'Étienne Marey, il introduit dans son art les premières divisions par plans verticaux sans perspective, annonçant sa future peinture abstraite (sans motif figuratif reconnaissable).
- **1911** Expose au Salon des Indépendants, trois peintures de *Gigolettes*, le surnom de chanteuses des cabarets parisiens que Kupka fréquentait et qu'il a peint comme ici pour *Le Rouge à lèvres*. C'est à partir de cette période qu'il s'associe au groupe de Puteaux qui rassemble les frères Villon (Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp), Jean Metzinger, Albert Gleizes, Fernand Léger, Guillaume Apollinaire.
- **1912** Il est le premier à présenter au Salon d'Automne une œuvre entièrement abstraite *Amorpha, fugue en deux couleurs*, qui provoque un scandale. La même année, il expose *Ordonnance sur verticales* (MAMCS) au Salon des Indépendants.
- **1910-1913** Il théorise sa démarche vers l'abstraction dans l'ouvrage *La création dans les arts plastiques* (publié en tchèque en 1923).

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Kupka, présente au MAMCS, figurative ou abstraite.
- Une autre œuvre de Kupka, très proche de celle-ci.
- Une autre œuvre dans l'un des musées de Strasbourg, sur le thème de la femme «à sa toilette», prenant soin de son corps.
- Un tableau « fauve » avec des couleurs violentes et irréelles.
- Une œuvre du maître du pop art où le maquillage est rajouté en surimpression sur la photo d'une actrice célèbre.
- Une œuvre contemporaine où le rouge à lèvres est utilisé comme de la peinture.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

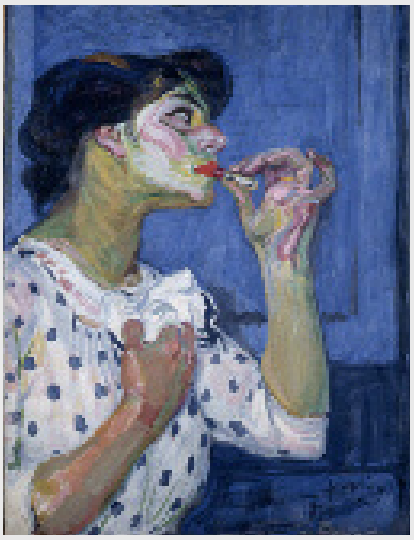
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Le Rouge à lèvres n°II

František KUPKA

Date(s) de réalisation : **1908**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **73 x 54 cm**

Peintre tchèque
Né en Bohême orientale en 1871
et mort à Puteaux en 1957



Idées à développer

- Peinture d'une femme brune, de profil, à mi-corps, qui se maquille. Son bras droit replié sur la poitrine, la tête légèrement inclinée, elle tend son cou vers un miroir **hors du cadre** non visible par le spectateur.
- Composition dominée par des **couleurs froides** (fond bleu, cheveux foncés) et **irréelles** (vert sur le bras, le cou et le visage de la jeune femme). La position des deux bras amènent le regard vers le **point central** du tableau, la **tache rouge** de la bouche. **Violence expressive des couleurs**.
- **Correspondance** entre le geste de la femme en train de se maquiller, en mettant de la couleur sur ses lèvres avec un instrument, le tube de rouges à lèvres, et celui du peintre qui pose la couleur sur la toile avec son pinceau. **Équivalence du fard et de la peinture**.
- 4 versions de ce sujet qui appartient à la **série des *Gigolettes*** (1908-1910). Surnom de chanteuses des cabarets parisiens que Kupka rencontre dans sa vie nocturne.

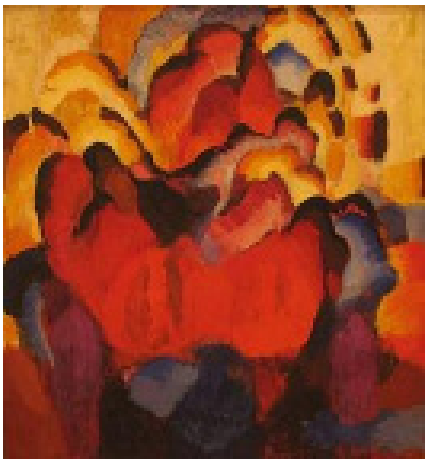
Repères à connaître

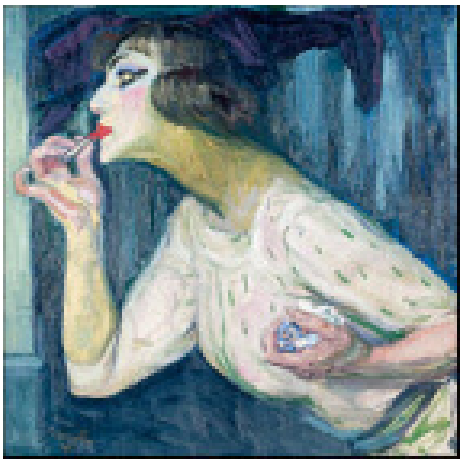
- En **1889**, il entre à l'Académie de Prague où il obtient son diplôme trois ans plus tard.
- En **1896**, s'installe à Paris, à Montmartre, près d'Alfons Mucha. Il gagne sa vie en faisant des affiches pour des cabarets et des illustrations pour des journaux humoristiques (comme *Cocorico* ou *La Plume*).
- Il poursuit ses recherches sur la forme et la couleur, s'inscrit aux cours de sciences physiques et naturelles de la Sorbonne pour élargir ses connaissances. Autour de **1909**, en s'appuyant sur les leçons du cubisme et de la chronophotographie d'Étienne Marey, il introduit dans son art les premières divisions par plans verticaux sans perspective, annonçant sa future peinture abstraite (sans motif figuratif reconnaissable).
- **1911** Expose au Salon des Indépendants, trois peintures de *Gigolettes*. C'est à partir de cette période qu'il s'associe au groupe de Puteaux qui rassemble les frères Villon (Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Marcel Duchamp), Jean Metzinger, Albert Gleizes, Fernand Léger, Guillaume Apollinaire.
- **1912** Il est le premier à présenter au Salon d'Automne une œuvre entièrement abstraite *Amorpha, fugue en deux couleurs*, qui provoque un scandale. La même année, il expose *Ordonnance sur verticales* (MAMCS) au Salon des Indépendants.
- **1910-1913** Il théorise sa démarche vers l'abstraction dans l'ouvrage *La création dans les arts plastiques* (publié en tchèque en 1923).

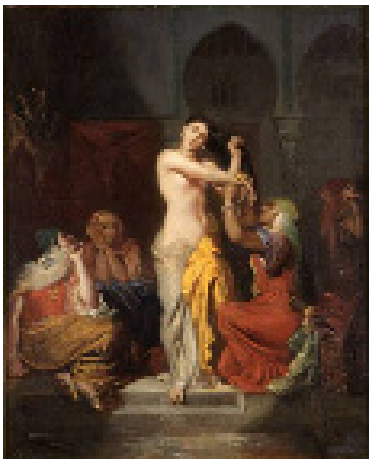
Rapprochements à faire

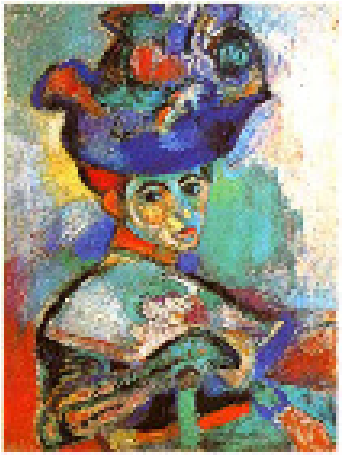
- Une autre œuvre de Kupka, au MAMCS, figurative ou abstraite : *La Petite Fille au Ballon*, 1908 (**1**) ou *Facture robuste*, 1914-1922 (**2**).
- Une autre œuvre de Kupka, très proche de celle-ci : *Le Rouge à lèvres*, 1908, Centre Pompidou-MNAM (**3**).
- Une autre œuvre dans l'un des musées de Strasbourg, sur le thème de la femme «à sa toilette», prenant soin de son corps : Théodore Chassériau, *Intérieur de harem*, 1854, Musée des Beaux-Arts (**4**).
- Un tableau « fauve » avec des couleurs violentes et irréelles : par exemple, Henri Matisse, *Femme au chapeau*, 1905, San Francisco MOMA (**5**).
- Une œuvre du maître du pop art où le maquillage est rajouté en surimpression sur la photo d'une actrice célèbre : Andy Wahrol, *Marylin*, 1967, New York MOMA (**6**).
- Une œuvre contemporaine où le rouge à lèvres est utilisé comme de la peinture : Fabrice Hybert, *Le M² de rouge à lèvres*, 1981 (**7**).

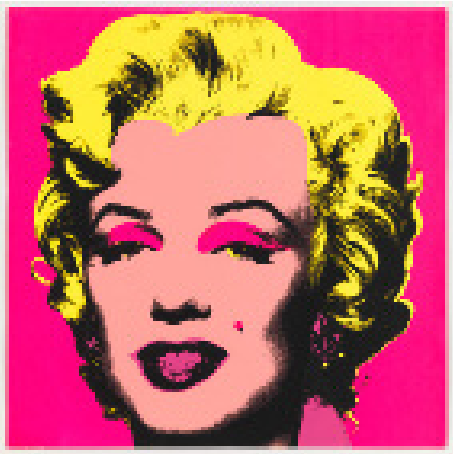
1


2


3


4


5


6

7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Madame Récamier de David

René MAGRITTE

Date(s) de réalisation : **1967**
Matériaux et technique(s) : **Bronze**
Dimensions : **197 x 196 x 50 cm**

Peintre belge
Né à Lessines (Belgique) en 1898
mort à Bruxelles en 1967

Idées à développer

- **Sculpture figurative** à partir d'un tableau de Magritte. **Composition** : objets, formes, couleur(s).
- Montrer en quoi cette œuvre est la **citation** / le **détournement** d'une peinture célèbre.
- Technique de la **fonte du bronze**. Processus de réalisation, de fabrication ?
- Monde réel / probable ? Liens avec la **réalité**.
- **Intention** de l'artiste. Faire rire / réfléchir.

Repères à connaître

- **1916** Magritte fréquente l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et commence une carrière d'illustrateur et de publiciste.
- **1923** Un ami lui montre une photographie du *Chant d'Amour* (1914) de Giorgio de Chirico. C'est le choc et le début de son œuvre surréaliste. Début avec d'autres artistes du surréalisme belge.
- **1927-1930** S'installe à proximité de Paris où il fréquente le groupe surréaliste parisien (André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Salvador Dali) avec lequel il participe au dernier numéro de La Révolution surréaliste avec un texte majeur : *Les Mots et les images*. Retourne en Belgique.
- **1933** Expose au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et dessine l'année suivante la couverture de *Qu'est-ce que le surréalisme ?* d'André Breton.
- **1936** Exposition à New York qui lui confère alors une reconnaissance internationale.
- À la fin de sa vie, cherche à innover grâce à de nouvelles techniques, comme au travers de bronzes inspirés de ses œuvres qui seront coulés après sa mort.

Rapprochements à faire

- L'œuvre de Magritte qui a inspirée celle-ci, et l'œuvre qu'il cite/détourne.
- Une autre œuvre de Magritte qui est également une citation d'un tableau célèbre, et où il a remplacé le(s) personnage(s) par un/des cercueil(s).
- Une sculpture d'un autre artiste surréaliste au MAMCS.
- Des éléments de mobilier dans l'un des musées de Strasbourg proches de ceux qui composent l'œuvre de Magritte.
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste qui cite également une peinture française célèbre du XIXe siècle.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Madame Récamier de David

René MAGRITTE

Date(s) de réalisation : **1967**
Matériaux et technique(s) : **Bronze**
Dimensions : **197 x 196 x 50 cm**

Peintre belge
Né à Lessines (Belgique) en 1898
mort à Bruxelles en 1967

Idées à développer

- **Grande sculpture figurative en bronze** composée de plusieurs **éléments de mobilier** : un candélabre de style antique (grand chandelier), un marche-pied (tabouret), et une méridienne (canapé, lit de repos) sur laquelle est disposé un cercueil plié. Meubles rendus avec **réalisme** et beaucoup de détails : les pieds des meubles, les clous et couronnes sur le cercueil, le matelas, le coussin. **Masse noire** du bronze sans variation de couleur.
- **Citation** / **Détournement** d'une peinture célèbre : le portrait par Jacques-Louis David de *Madame Récamier*, tableau de 1800 (Musée du Louvre). Juliette Récamier, femme célèbre de l'époque, reconnue pour sa beauté, vêtue d'une longue robe blanche à l'antique, adossée à la méridienne, les jambes allongées, regardant le spectateur, est remplacée par un cercueil plié rappelant sa position sur le tableau.
- Magritte avait réalisé une peinture semblable avant de décliner l'œuvre en sculpture. Technique de la **fonte du bronze**. Pour le fabriquer, il a trouvé des meubles semblables au tableau, il a commandé à un menuisier un cercueil qu'il a dessiné. Puis il réalisa des moulages à partir de modèles en cire, étape préalable à la fonte du bronze.
- **Humour noir**, grinçant. Drapé de la robe du tableau original sous le cercueil, qui traîne jusqu'au sol. Sujet classique, un portrait, avec des meubles, éléments réels, du quotidien, mais associé avec un autre élément, un cercueil. **Rapprochement incongru de deux réalités différentes** qui fait l'œuvre = **Surréalisme**.

Repères à connaître

- **1916** Magritte fréquente l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et commence une carrière d'illustrateur et de publiciste.
- **1923** Un ami lui montre une photographie du *Chant d'Amour* (1914) de Giorgio de Chirico. C'est le choc et le début de son œuvre surréaliste. Début avec d'autres artistes du surréalisme belge.
- **1927-1930** S'installe à proximité de Paris où il fréquente le groupe surréaliste parisien (André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Salvador Dali) avec lequel il participe au dernier numéro de La Révolution surréaliste avec un texte majeur : *Les Mots et les images*. Retourne en Belgique.
- **1933** Expose au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et dessine l'année suivante pour la couverture de *Qu'est-ce que le surréalisme ?* d'André Breton.
- **1936** Exposition à New York qui lui confère alors une reconnaissance internationale.
- À la fin de sa vie, cherche à innover grâce à de nouvelles techniques, comme au travers de bronzes inspirés de ses œuvres qui seront coulés après sa mort.

Rapprochements à faire

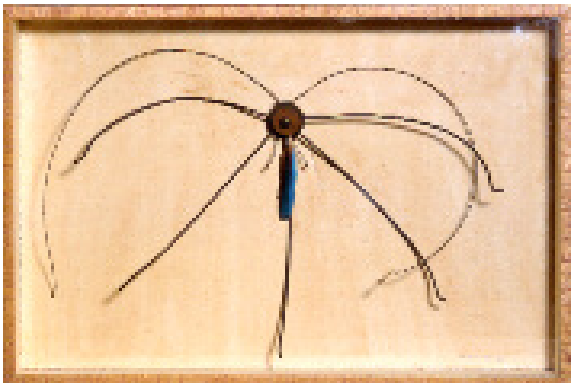
- L'œuvre de Magritte qui a inspirée celle-ci : *Perspective, Madame Récamier de David*, 1951, Musée des Beaux Arts Ottawa (**1**) et l'œuvre que Magritte cite/détourne : Jacques-Louis David, *Madame Récamier*, 1800, Musée du Louvre (**2**).
- Une autre œuvre de Magritte qui est également une citation d'un tableau célèbre, et où il a remplacé le(s) personnage(s) par un/des cercueil(s): *Perspective II Le Balcon de Manet*, 1950, Musée des Beaux-Arts Gand (**3**). Œuvre détournée : Édouard Manet, *Le Balcon*, 1868-69, Musée d'Orsay (**4**).
- Une sculpture d'un autre artiste surréaliste au MAMCS : Max Ernst, *Libellule*, vers 1934 (**5**).
- Des éléments de mobilier dans l'un des musées de Strasbourg proches de ceux qui composent l'œuvre de Magritte : le mobilier «Empire» de la *chambre à coucher de Napoléon 1er au palais Rohan*, 1807-1809, Musée des Arts décoratifs (**6**).
- Une œuvre d'un autre artiste surréaliste qui cite également une peinture française célèbre du XIXe siècle : Salvador Dali, *Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet*, 1935, Dali Museum Floride (**7**), qui cite Jean-François Millet, *L'Angélus,* 1857-59, Musée d'Orsay (**8**).

1

2

3

4


5

6

7

8

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

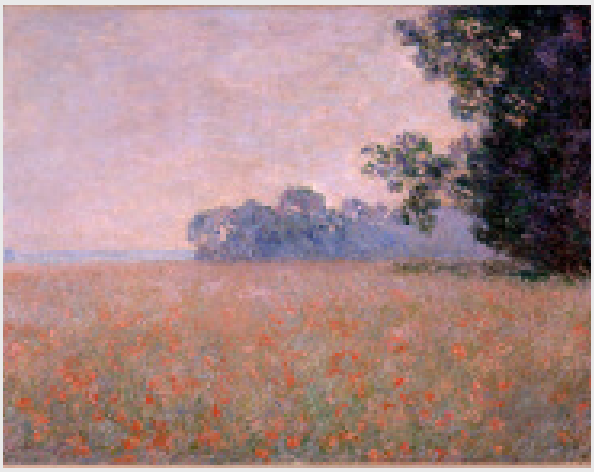
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Champ d'avoine aux coquelicots

Claude MONET

Date(s) de réalisation : **vers 1890**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **65 x 92 cm**

Peintre français
Né à Paris en 1840 et mort à Giverny en 1926



Idées à développer

- **Composition** du paysage ? Lignes horizontales et verticales pour définir différents espaces. Ligne d'**horizon**.
- Expliquer la **perspective atmosphérique** (dégradé de couleurs). **Couleurs** qui correspondent à la réalité ?
- **Outils et geste du peintre, lieu** de réalisation de l'œuvre. **Moments** choisis (de la journée, saison).
- Démarche, volonté de l'artiste : représenter ses **impressions** personnelles de la réalité ou décrire la **réalité visible** ?
- Tableau qui fait partie d'une **série.** Pourquoi différentes **versions** d'un même sujet ?

Repères à connaître

- **1845** Passe son adolescence au Havre où il est installé avec ses parents. Il rencontre une personne déterminante : le peintre Eugène Boudin, originaire d'Honfleur, qui l'encourage à peindre en plein air, à reproduire fidèlement la nature.
- **Au début des années 1860,** il intègre l'atelier parisien du peintre académique Charles Gleyre, lieu de rencontre de nombreux jeunes artistes. Il y fait la connaissance d'Auguste Renoir, de Frédéric Bazille et d'Alfred Sisley qui s'intéressent tous à la peinture réaliste.
- **1870** Guerre «franco-allemande» avec la Prusse. Monet se réfugie à Londres, il y découvre la peinture de John Constable et de William Turner, et peint la Tamise. Il rencontre celui qui va devenir le marchand des peintres impressionnistes, Paul Durand-Ruel. Il revient ensuite vivre à Argenteuil (il vivra toujours à proximité de l'eau, en région parisienne).
- **1872** Peint *Impression. Soleil Levant*, toile qui a donné son nom au courant de l'Impressionnisme.
- **1874** Première exposition des impressionnistes dans l'ancien atelier du photographe Félix Nadar.
- **1890** Achète sa maison à Giverny. Dans les années qui suivent, il concentre son travail sur les représentations de son jardin aquatique et de ses nénuphars, jusqu'à devenir progressivement aveugle à la fin de sa vie.

Rapprochements à faire

- Une autre peinture impressionniste ou post- impressionniste au MAMCS.
- Une peinture du XIXe siècle au Musée des Beaux-Arts représentant un paysage.
- L'œuvre qui a donné le nom du courant auquel Monet se rattache.
- Une autre «série» d'œuvres de l'artiste où il travaille également les variations de lumière sur un même motif.
- Une œuvre tardive de l'artiste, de très grand format, et qui tend vers l'abstraction.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Champ d'avoine aux coquelicots

Claude MONET

Date(s) de réalisation : **vers 1890**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **65 x 92 cm**

Peintre français
Né à Paris en 1840 et mort à Giverny en 1926

Idées à développer

- Paysage représentant un champ fleuri devant des massifs d'arbres et une forêt plus lointaine, à la lumière d'un soleil couchant, à la fin du printemps. **Composition** assez dépouillée : ligne d'horizon presqu'à la moitié de la hauteur du tableau, partition en trois plans avec les arbres pour rendre compte de la profondeur. Utilisation de la **perspective atmosphérique** par le dégradé des couleurs du plus sombre pour ce qui est le plus proche, au plus clair pour ce qui est le plus loin. **Couleurs** qui correspondent à la réalité : respect du **ton local**, sauf pour l'ombre colorée verte des bosquets à droite, preuve de la **subjectivité** du regard du peintre.
- Peint **sur le motif,** en plein air, sans dessin préparatoire, par des **touches fragmentées** de couleurs complémentaires juxtaposées.
- Ne cherche pas à reproduire la **réalité visible** mais ses **impressions** sur la réalité = **Impressionnisme.**
- Tableau qui fait partie d'une **série** de 5 représentant le même paysage, mais dans des conditions climatiques et de luminosité différentes.

Repères à connaître

- **1845** Passe son adolescence au Havre où il est installé avec ses parents. Il rencontre une personne déterminante : le peintre Eugène Boudin, originaire d'Honfleur, qui l'encourage à peindre en plein air, à reproduire fidèlement la nature.
- **Au début des années 1860,** il intègre l'atelier parisien du peintre académique Charles Gleyre, lieu de rencontre de nombreux jeunes artistes. Il y fait la connaissance d'Auguste Renoir, de Frédéric Bazille et d'Alfred Sisley qui s'intéressent tous à la peinture réaliste.
- **1870** Guerre «franco-allemande» avec la Prusse. Monet se réfugie à Londres, il y découvre la peinture de John Constable et de William Turner, et peint la Tamise. Il rencontre celui qui va devenir le marchand des peintres impressionnistes, Paul Durand-Ruel. Il revient ensuite vivre à Argenteuil (il vivra toujours à proximité de l'eau, en région parisienne).
- **1872** Peint *Impression. Soleil Levant*, toile qui a donné son nom au courant de l'Impressionnisme.
- **1874** Première exposition des impressionnistes dans l'ancien atelier du photographe Félix Nadar.
- **1890** Achète sa maison à Giverny. Dans les années qui suivent, il concentre son travail sur les représentations de son jardin aquatique et de ses nénuphars, jusqu'à devenir progressivement aveugle à la fin de sa vie.

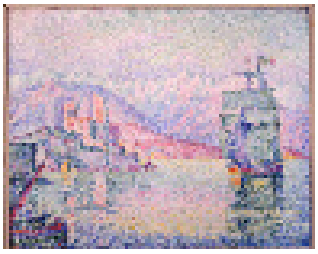
Rapprochements à faire

- Une autre peinture impressionniste ou post- impressionniste au MAMCS : Alfred Sisley, *Les Côteaux de la Celle vus de Saint-Mammès, après-midi de septembre*, 1884 (**1**), ou Paul Signac, *Antibes, le soir*, 1914 (**2**).
- Une peinture du XIXe siècle au Musée des Beaux-Arts

de Strasbourg représentant un paysage : Jean-Baptiste Camille Corot, *l'Étang de Ville d'Avray*, vers 1860-63 (**3**).

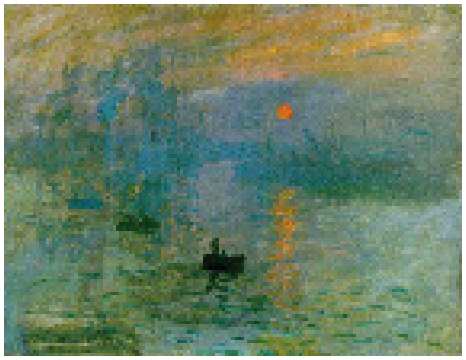
- L'œuvre qui a donné le nom du courant auquel Monet se rattache : Claude Monet, *Impression. Soleil Levant*, 1872, Musée Marmottan Monet, Paris (**4**).
- Une autre «série» d'œuvres de l'artiste où il travaille également les variations de lumière sur un même motif de meules de foin : *Les Meules, effet de gelée blanche,* 1899, Hill Stead Museum, Farmington, USA (**5**), *Les Meules à Giverny, Soleil couchant*, 1889, Saitama Museum of Modern Art, Japon (**6**), *Les Meules Giverny, effet du matin*, 1889 (**7**).
- Une œuvre tardive de l'artiste peinte dans son jardin de Giverny, de très grand format, et qui tend vers l'abstraction : *Les Nymphéas*, 1920-26 , Musée de l'Orangerie, Paris (**8**).

1



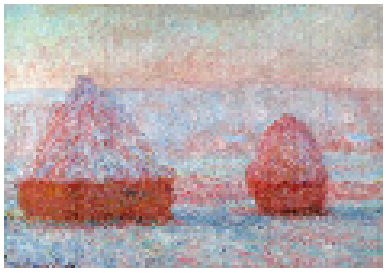
2

3



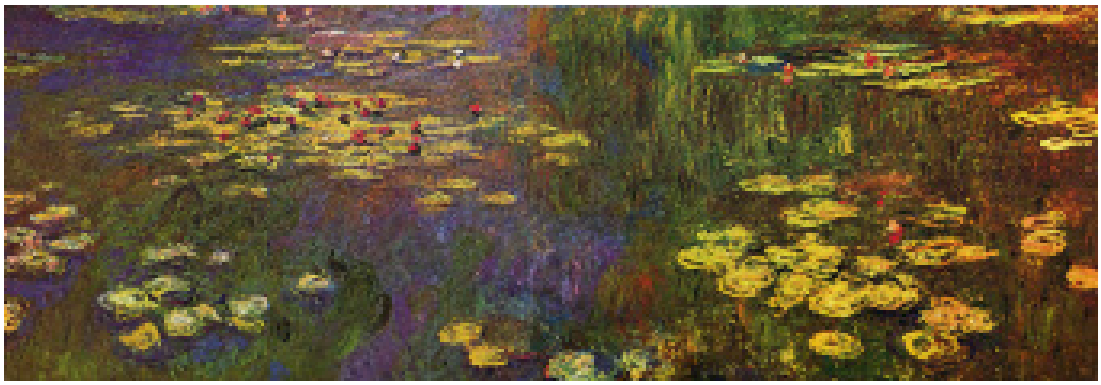
4

5



6

7



8

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Femme à la guitare

Pablo PICASSO

Date(s) de réalisation : **1924**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **124 x 87 cm**

Peintre espagnol (également dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste, etc.)
Né à Malaga (Espagne) en 1881
et mort à Mougins en 1973

Idées à développer

- **Abstraction** / **Figuration**.
  Formes réalistes / **simplifiées** / **déformées**.
  Composition : formes, lignes, couleurs.
  Trouve les **oppositions**.
- **Gestes et outils** du peintre. **Technique du grattage**. Où dans l'œuvre, comment ?
- **Intention** de l'artiste. **Portrait** ? Idée de **volumes ? Mouvement** ?
- Référence à certains éléments du **cubisme**, lesquels ?
- Trouve la touche d'**humour** laissée par Picasso.

Repères à connaître

- **1881** Naissance de Pablo Ruiz Blasco y Picasso à Malaga, considéré comme un génie de l'art moderne.
- **1889** Picasso peint son premier tableau à l'huile, *Le Picador*, qu'il conservera toute sa vie.
- **1901** Commence à signer ses tableaux du nom de sa mère : Picasso.
- **1904** S'installe définitivement en France, d'abord à Paris.
- **1907** Peint *Les Demoiselles d'Avignon* (MOMA New York), toile qui est le point de départ d'un mouvement essentiel pour l'art du XXe siècle : **le cubisme**, qu'il invente avec son ami Georges Braque. Il travaille alors pendant quelques années à des peintures et des sculptures par une représentation du monde totalement neuve. Il brise les formes de portraits ou de natures mortes, pour les donner à voir sous des formes géométriques, selon plusieurs points de vue (éclatement du volume en différentes facettes), en réduisant sa gamme chromatique.
- **À partir des années 1920** Picasso revient à une peinture plus « classique ».
- **1925** Participe à la première exposition surréaliste avec Jean Arp, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Paul Klee, André Masson et Joan Miro, qui marque une nouvelle période dans la carrière de l'artiste, avec des toiles plus violentes.

Rapprochements à faire

- Une œuvre issue du cubisme au MAMCS d'un autre artiste, également avec une guitare.
- Une œuvre (peinture ou sculpture) cubiste de Picasso représentant le même sujet (ou un élément) que ce tableau.
- Une œuvre d'art contemporain au MAMCS qui rend hommage à Picasso et à ses toiles cubistes.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une palette chromatique réduite.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Femme à la guitare

Pablo PICASSO

Date(s) de réalisation : **1924**
Matériaux et technique(s) : **Huile sur toile**
Dimensions : **124 x 87 cm**

Peintre espagnol (également dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste, etc.)
Né à Malaga (Espagne) en 1881
et mort à Mougins en 1973

Idées à développer

- Peinture de format vertical aux **éléments figuratifs simplifiés**, déformés représentant une femme nue debout de trois-quarts, tenant une guitare. Jeu d'**oppositions** entre les larges aplats noirs et gris, et le tracé clair des contours du modèle, mais aussi entre les lignes courbes de la femme, et les lignes géométriques brisées de la guitare. **Réduction de la gamme chromatique** à trois couleurs : noir, beige et gris.
- **Tracé** de la silhouette féminine par une ligne qui trace les contours. Elle apparaît par le **grattage** de la peinture noire qui laisse apparaître le fond beige en dessous. Rapprochement avec la technique de la **gravure**.
- **Pas un portrait**, sujet qui devient un prétexte à un **jeu graphique** pour jouer sur les lignes et les volumes.
- Peinture qui rappelle **certains éléments du cubisme** : simplification des formes, gamme chromatique limitée, le sujet lui-même, un nu féminin, et une guitare, instrument de musique très souvent représenté dans les œuvres cubistes. Plans géométriques colorés qui rappellent les papiers collés.
- Touche d'**humour** : le nombril de la femme correspond ici au trou de la guitare.

Repères à connaître

- **1881** Naissance de Pablo Ruiz Blasco y Picasso à Malaga, considéré comme un génie de l'art moderne.
- **1889** Picasso peint son premier tableau à l'huile, *Le Picador*, qu'il conservera toute sa vie.
- **1901** Commence à signer ses tableaux du nom de sa mère : Picasso.
- **1904** S'installe définitivement en France, d'abord à Paris.
- **1907** Peint *Les Demoiselles d'Avignon* (MOMA New York), toile qui est le point de départ d'un mouvement essentiel pour l'art du XXe siècle : **le cubisme**, qu'il invente avec son ami Georges Braque. Il travaille alors pendant quelques années à des peintures et des sculptures par une représentation du monde totalement neuve. Il brise les formes de portraits ou de natures mortes, pour les donner à voir sous des formes géométriques, selon plusieurs points de vue (éclatement du volume en différentes facettes), en réduisant sa gamme chromatique.
- **À partir des années 1920** Picasso revient à une peinture plus « classique ».
- **1925** Participe à la première exposition surréaliste avec Jean Arp, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Paul Klee, André Masson et Joan Miro, qui marque une nouvelle période dans la carrière de l'artiste, avec des toiles plus violentes.

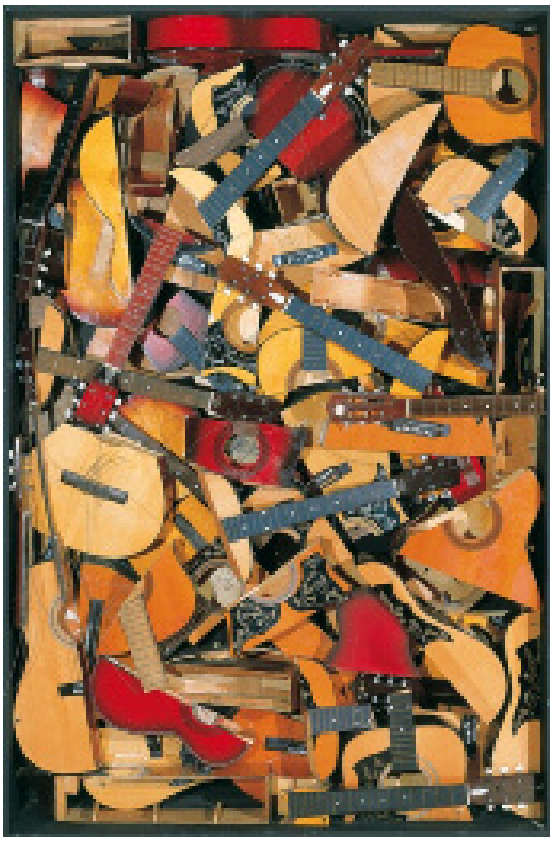
Rapprochements à faire

- Une œuvre issue du cubisme au MAMCS d'un autre artiste : Marcelle Cahn, *Guitare et éventail*, vers 1926 (**1**).
- Une œuvre cubiste de Picasso représentant le même sujet (ou un élément) que ce tableau : par exemple *Jeune femme à la Mandoline*, 1910, MOMA New York (**2**). Ou une sculpture : *Guitare en tôle*, 1914, MOMA New York (**3**).
- Une œuvre d'art contemporain au MAMCS qui rend hommage à Picasso et à ses toiles cubistes : Arman, *Hommage au cubisme*, 1974 (**4**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec une palette chromatique réduite : Louis-Frédéric Schutzenberger, *Portrait d'homme*, 1897, Musée des Beaux-Arts (**5**).

1

2

3



4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Fontaine, le Singe et le Dauphin

Jean Désiré RINGEL D'ILLZACH

Date(s) de réalisation : **1903**
Matériaux et technique(s) : **Grès émaillé**
Dimensions : **134x 147 x 140 cm**

Sculpteur français
Né à Illzach en 1847
et mort à Strasbourg en 1916

Idées à développer

- **Sculpture figurative** : Réalisme / Simplification des formes ?
- **Composition** : formes, lignes, couleurs.
- Source littéraire : titre, auteur, résumé de l'histoire.
- Technique du **grès émaillé** : matériaux, mise en forme, outils.
- **Fonction** de la sculpture ? Quel était son emplacement d'origine ?

Repères à connaître

- Étudie vers **1862** la sculpture et la musique à Paris, formé à l'École des Beaux-Arts.
- Après un bref début de carrière musicale, il se consacre exclusivement à la sculpture, exposant régulièrement au Salon à partir de **1873**.
- Grâce à son habileté, et des œuvres utilisant des techniques complexes, il remporte deux fois la médaille d'argent à l'Exposition universelle de **1889**, ainsi qu'à celle de **1900**. Toute sa vie, Ringel d'Illzach expérimente de **nouveaux matériaux** : plâtre, bronze, grès, pâte de verre mais surtout cire polychrome qui représente la part la plus originale et novatrice de son œuvre.
- S'installe en **1905** à Strasbourg, il y passe les dernières années de sa vie. Il continue à travailler grâce à l'aide de la municipalité qui lui permet d'ouvrir un atelier dans les grands appartements du Palais Rohan.

Rapprochements à faire

- La source littéraire de l'œuvre.
- Une œuvre d'un autre artiste qui s'est inspiré de la même histoire, par exemple une illustration au MAMCS.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une sculpture réaliste représentant un ou plusieurs animaux, par exemple un singe.
- Une œuvre contemporaine en céramique au MAMCS, également avec une dimension morale.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre qui est à la fois une sculpture en céramique et un objet d'art fonctionnel.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Fontaine, le Singe et le Dauphin

Jean Désiré RINGEL D'ILLZACH

Date(s) de réalisation : **1903**
Matériaux et technique(s) : **Grès émaillé**
Dimensions : **134x 147 x 140 cm**

Sculpteur français
Né à Illzach en 1847
et mort à Strasbourg en 1916

Idées à développer

- **Sculpture en ronde-bosse grandeur nature** représentant un singe sur le dos d'un dauphin, qui est également une **fontaine**.
- Formes rondes qui donnent une **impression dynamique de mouvement**, dominante de **couleurs froides** dans les tons verts, gris, bleus. Rendu **naturaliste** des animaux.
- **Source littéraire** : Fable de Jean de la Fontaine, *Le Singe et le Dauphin*, histoire d'un dauphin qui vient secourir un singe suite à un naufrage le prenant pour un homme. Mais le singe se vante beaucoup, et parle sans savoir, le dauphin se rend alors compte de son erreur, et rejette à l'eau le singe. À travers la morale de la fable « *De telles gens il est beaucoup qui (...) parlent de tout, et n'ont rien vu* », l'artiste, comme La Fontaine, a voulu comparer l'homme à un singe.
- Technique du **grès émaillé** : **modelage** en sable (le grès) que l'on fait cuire une première fois au four à très haute température, puis on applique des émaux de couleur, et l'on cuit une deuxième fois la sculpture au four, afin d'obtenir une matière très dure, à l'aspect brillant et lisse.
- Fontaine qui était placée **en extérieur** dans le parc de l'Orangerie jusqu'en 1994, puis qui est entrée dans les collections du musée, après restauration, pour des raisons de conservation.

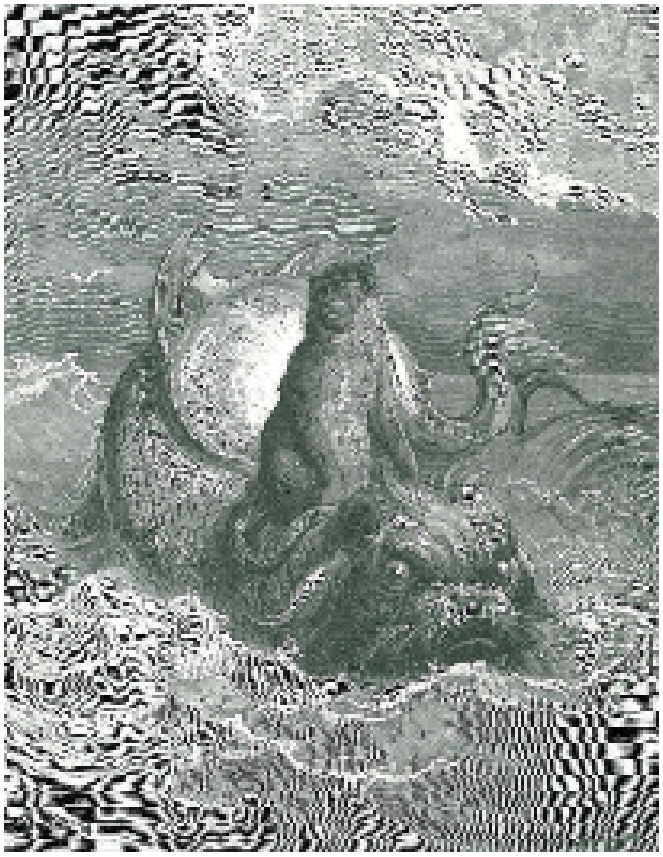
Repères à connaître

- Étudie vers **1862** la sculpture et la musique à Paris, formé à l'École des Beaux-Arts.
- Après un bref début de carrière musicale, il se consacre exclusivement à la sculpture, exposant régulièrement au Salon à partir de **1873**.
- Grâce à son habileté, et des œuvres expérimentant des techniques complexes, il remporte deux fois la médaille d'argent à l'Exposition universelle de **1889**, ainsi qu'à celle de **1900**. Toute sa vie, Ringel d'Illzach expérimente de **nouveaux matériaux** : plâtre, bronze, grès, pâte de verre mais surtout cire polychrome qui représente la part la plus originale et novatrice de son œuvre.
- S'installe en **1905** à Strasbourg, il y passe les dernières années de sa vie. Il continue à travailler grâce à l'aide de la municipalité qui lui permet d'ouvrir un atelier dans les grands appartements du Palais Rohan.

Rapprochements à faire

- La source littéraire de l'œuvre : Jean de la Fontaine, *Le Singe et le Dauphin*, 1668.
- Une œuvre d'un autre artiste qui s'est inspiré de la même histoire, par exemple une illustration au MAMCS : Gustave Doré, *Le Singe et le Dauphin*, 1868 (**1**).

- Dans l'un des musées de Strasbourg, une sculpture réaliste représentant un ou plusieurs animaux, par exemple un singe : Antoine-Louis Barye, *Orang-Outan monté sur un gnou*, 1840, Musée des Beaux-Arts (**2**).
- Une œuvre contemporaine en céramique au MAMCS, également avec une dimension morale : Franck Scurti, *Empty World*, 2008 (**3**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre qui est à la fois une sculpture en céramique et un objet d'art fonctionnel : Paul Hannong, *Terrine en forme de hure de sanglier*, vers 1755, Musée des Arts décoratifs (**4**).



1

2

3

4

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

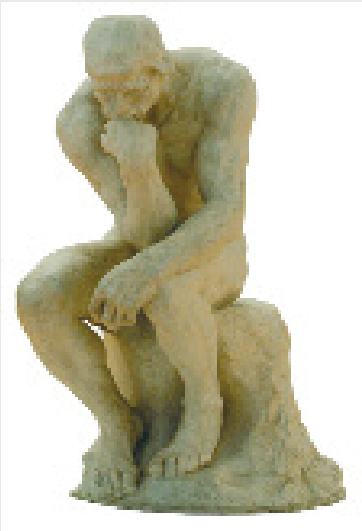
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Le penseur

Auguste RODIN

Date(s) de réalisation : **1904**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre sur armature métallique et plateau en bois**
Dimensions : **183 x 156 x 142 cm**

Sculpteur français
Né à Paris en 1840
et mort à Meudon en 1917



Idées à développer

- **Sculpture figurative**. **Relief** / **Ronde-bosse** ?
- **Source littéraire** : titre, auteur, sujet.
- **Technique**, **outils et matériau**. Comment procède-t-on à la fonte d'un bronze, à quoi sert le plâtre ? Qu'est-ce qu'une œuvre originale, un tirage ?
- **Style** ? Influence ?
- **Signification**(**s**) de l'œuvre. Pourquoi avoir choisi de représenter cet homme nu ?

Repères à connaître

- Après trois échecs successifs pour entrer à l'École des Beaux-Arts (**1857-1859**), il devient sculpteur à tout faire dans une entreprise de maçonnerie et de décoration.
- **1876** Pendant son voyage d'étude en Italie, à Florence et à Rome, il découvre la sculpture de Michel-Ange, qu'il admire par-dessus tout.
- **1880** Rodin reçoit une commande de l'État d'une porte décorative. Cette commande officielle le fait rentrer dans le cercle des sculpteurs célèbres. Ce sera son grand projet de la *Porte de l'Enfer*, porte qui ne sera finalement jamais installée à l'endroit prévu.
- **1881** Dans le cadre de ce projet, l'artiste réalise *Le Penseur*.
- **1904** Présentation du grand *Penseur* en plâtre à la Société internationale de Londres, puis au Salon de Paris.
- **1906** Le peuple de Paris, par une souscription (dons d'argent en vue de la réalisation d'une œuvre) offre un grand bronze du *Penseur* à la mairie.
- **1907** La ville de Strasbourg achète le grand plâtre du *Penseur*, que Rodin est venu lui-même présenter au palais Rohan lors de l'exposition d'art français contemporain, dont il présidait le comité, et organisée par la Société des Amis des Arts de Strasbourg.

Rapprochements à faire

- Un nu masculin de l'artiste de la Renaissance qui a marqué Rodin lors de son voyage d'étude en Italie.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, un nu masculin de la Renaissance italienne (peinture).
- L'œuvre décorative monumentale dont *Le Penseur* est issu.
- Une autre œuvre de Rodin faisant partie du même projet monumental, issue de la même source littéraire que *Le Penseur*.
- Une œuvre d'un autre sculpteur qui s'est inspiré de la même source littéraire que *Le Penseur*, sujet également représenté par Rodin.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Fiche-enseignant

Visites au musée .....

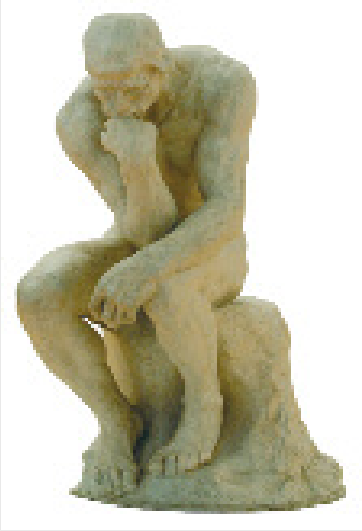
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Le penseur

Auguste RODIN

Date(s) de réalisation : **1904**
Matériaux et technique(s) : **Plâtre sur armature métallique et plateau en bois**
Dimensions : **183 x 156 x 142 cm**

Sculpteur français
Né à Paris en 1840
et mort à Meudon en 1917



Idées à développer

- **Nu masculin en ronde-bosse** (sculpture en trois dimensions posée sur un socle, dont on peut faire le tour), **plus grand que nature**, qui faisait partie d'un projet de porte monumentale décorative *La Porte de l'Enfer*.
- Rodin travaille ensuite sur *Le Penseur* de manière isolée, comme une œuvre autonome.
- **Source littéraire** pour cette porte : *La Divine Comédie*, par Dante Aligheri, du XIVe siècle, écrit en italien, en trois parties : *L'Enfer, Le Purgatoire et le Paradis*.
- Technique et matériau : **modelage d'origine**, qui date de 1880 en plâtre sur une armature métallique d'environ 80 cm de haut. Puis quand *Le Penseur* devient une oeuvre autonome, **agrandissement** du modèle original **en plâtre** toujours avec une armature métallique visée sur une base en bois, **en vue de la réalisation d'un bronze**, où l'on procède alors par **fonte**.
- **Expressivité du corps et du mouvement** d'un homme, dans une posture de méditation. **Puissante musculature** inspirée de la sculpture de la renaissance italienne de **Michel-Ange**.
- Par le nu (qui permet de représenter un homme, quelque soit l'époque, le lieu, son statut social), figure **universelle** de l'homme qui s'interroge sur la **condition humaine**. **Symbolisme**.

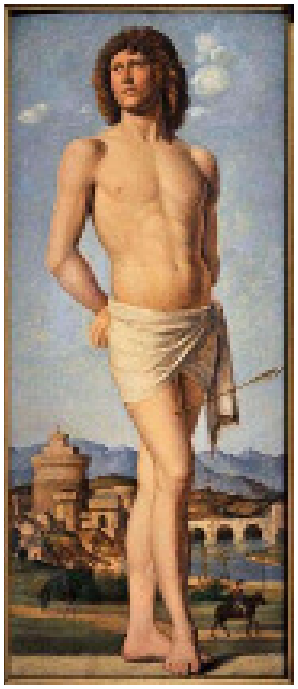
Repères à connaître

- Après trois échecs successifs pour entrer à l'École des Beaux-Arts (**1857-1859**), il devient sculpteur à tout faire dans une entreprise de maçonnerie et de décoration.
- **1876** Pendant son voyage d'étude en Italie, à Florence et à Rome, il découvre la sculpture de Michel-Ange, qu'il admire par-dessus tout.
- **1880** Rodin reçoit une commande de l'État d'une porte décorative. Cette commande officielle le fait rentrer dans le cercle des sculpteurs célèbres. Ce sera son grand projet de la *Porte des Enfers*, porte qui ne sera finalement jamais installée à l'endroit prévu.
- **1881** Dans le cadre de ce projet, l'artiste réalise *Le Penseur*.
- **1904** Présentation du grand *Penseur* en plâtre à la Société internationale de Londres, puis au Salon de Paris.
- **1906** Le peuple de Paris, par une souscription (dons d'argent en vue de la réalisation d'une œuvre) offre un grand bronze du *Penseur* à la mairie.
- **1907** La ville de Strasbourg achète le grand plâtre du *Penseur*, que Rodin est venu lui-même présenter au palais Rohan lors de l'exposition d'art français contemporain, dont il présidait le comité, et organisée par la Société des Amis des Arts de Strasbourg.

Rapprochements à faire

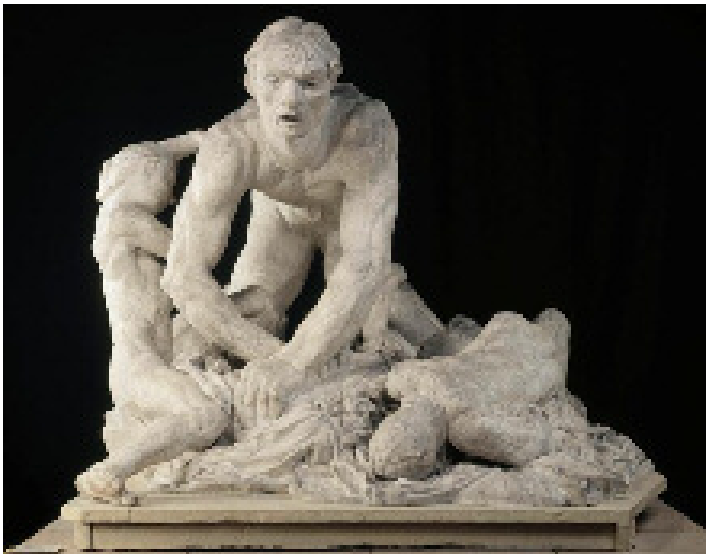
- Un nu masculin de Michel-Ange, artiste qui a marqué l'œuvre de Rodin : *Esclave mourant*, marbre, 1513-1515, Musée du Louvre (**1**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, un nu masculin de la Renaissance italienne : Cima da Conegliano, *Saint Sébastien*, vers 1502, Musée des Beaux-Arts (**2**).
- L'œuvre monumentale et décorative dont le Penseur est issu : *La Porte de l'Enfer*, plâtre, 1880-1917, Musée d'Orsay, une autre en bronze au musée Rodin (**3**).
- Une autre œuvre de Rodin travaillé comme sujet autonome, issue de *La Porte de l'Enfer : Ugolin*, 1882-1906, plâtre, Musée d'Orsay (**4**).
- Une œuvre d'un autre sculpteur qui s'est inspiré également de *La Divine Comédie* : Jean-Baptiste Carpeaux, *Ugolin*, 1862, bronze, Musée d'Orsay (**5**).

1



2

3



4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Dame à la Licorne

Charles SPINDLER

Date(s) de réalisation : **1925**
Matériaux et technique(s) : **Tableau en marqueterie de bois divers**
Dimensions : **116,5 x 196 cm**

Né en 1865 à Boersch (Bas Rhin),
mort en 1938 à Saint-Léonard.
Ébéniste, marqueteur français.

Idées à développer

- **Figuratif**. **Composition** : lignes, formes, couleurs, plans. « **Tableau en marqueterie** » ? Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- **Technique** et matériaux. Point commun avec le sujet ?
- Quelle pourrait-être l'**histoire** de ce tableau ? **Influence littéraire** ? Monde **réel** / **irréel** ?

Repères à connaître

- **1890** Après avoir suivi une formation en Allemagne et en France pour devenir peintre, il fonde avec d'autres artistes et écrivains alsaciens le **Cercle de Saint-Léonard**, du nom du village où ils se réunissaient. C'est l'époque où, en Allemagne (Jugendstil) comme en France (Art Nouveau), de nombreux artistes réfléchissent à la façon de mêler le beau et l'utile, dans « les **arts décoratifs** ».
- Spindler s'est intéressé à de nombreux domaines de la création artistique : il est à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et affichiste, créateur de meubles, de services de table et de cartons pour panneaux décoratifs.
- Vers **1898**-**1899**, il produit ses premières pièces de mobilier : petites tables, paravents...
- Atelier d'ébénisterie-marqueterie Spindler qui est toujours en activité aujourd'hui, dirigé par le petit-fils de Charles Spindler.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Charles Spindler où il utilise la technique de la marqueterie.
- Une œuvre très importante pour l'art du Moyen Âge avec une licorne.
- Une œuvre au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg, avec un animal merveilleux, imaginaire, composite.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Dame à la Licorne

Charles SPINDLER

Date(s) de réalisation : **1925**
Matériaux et technique(s) : **Tableau en marqueterie de bois divers**
Dimensions : **116,5 x 196 cm**

Né en 1865 à Boersch (Bas Rhin), mort en 1938 à Saint-Léonard. Ébéniste, marqueteur français.

Les grandes idées à développer

- « **Tableau en marqueterie** ». Utilisation des essences de bois comme un peintre choisirait les couleurs de sa palette. **Composition** à la manière d'une **peinture** : lignes horizontales dans la moitié inférieure du tableau, qui s'opposent aux lignes verticales (les troncs des arbres) dans la partie supérieure, alternance de lignes droites et de lignes courbes pour rythmer la composition, couleurs aux tons clairs, jeu sur les **effets de textures** avec les différents bois (par exemple sur la crinière du cheval, ou sur le tronc des arbres avec des « nœuds »).
- **Analogie entre le support et le sujet** : avec un matériau le bois, provenant de différents arbres, l'artiste a représenté un bois, lieu de figuration de l'histoire.
- Histoire **mystérieuse**, à la manière d'un **conte du Moyen Âge**, d'un homme à cheval (un « chevalier ») qui rencontre à l'orée d'un bois une femme nue, peut-être une « fée », une « nymphe », accompagnée d'un animal **merveilleux**, imaginaire, une licorne. Créature issue du bestiaire médiéval, au corps de cheval, aux pattes de chèvre, et à la corne de narval, symbole de pureté et de chasteté.

Repères à connaître

- **1890** Après avoir suivi une formation en Allemagne et en France pour devenir peintre, il fonde avec d'autres artistes et écrivains alsaciens le **Cercle de Saint-Léonard**, du nom du village où ils se réunissaient. C'est l'époque où, en Allemagne (Jugendstil) comme en France (Art Nouveau), de nombreux artistes réfléchissent à la façon de mêler le beau et l'utile, dans « les **arts décoratifs** ».
- Spindler s'est intéressé à de nombreux domaines de la création artistique : il est à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et affichiste, créateur de meubles, de services de table et de cartons pour panneaux décoratifs.
- Vers **1898**-**1899**, il produit ses premières pièces de mobilier : petites tables, paravents...
- Atelier d'ébénisterie-marqueterie Spindler qui est toujours en activité aujourd'hui, dirigé par le petit-fils de Charles Spindler.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Charles Spindler où il utilise la technique de la marqueterie : *Paravent Dame aux cygnes*, 1904, MAMCS (**1**).
- Un chef-d'œuvre de l'art médiéval : série de tapisseries dite de *La Dame à la Licorne*, fin XVe siècle, Musée national du Moyen Âge, Paris (**2**).

- Une œuvre avec un animal merveilleux, imaginaire, composite. Par exemple au MAMCS : Victor Brauner, *Arc en ciel*, 1943 (**3**). Ou *Chapiteau avec tritons*, fin XIIe siècle, Musée de l'Œuvre Notre-Dame (**4**).

1

2

3

4

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Dame aux Cygnes

Charles SPINDLER

Date(s) de réalisation : **1903**
Matériaux et technique(s) : **Paravent en marqueterie de chêne**
Dimensions : **179 x 192 x 2,8 cm**

Né en 1865 à Boersch (Bas Rhin), mort en 1938 à Saint-Léonard. Ébéniste, marqueteur français.

Idées à développer

- **Composition** du meuble et du « **tableau en marqueterie** ». Figuratif. Lignes, formes, couleurs, plans. Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- Fonction du paravent. Pourquoi parle-t-on d'objet d'**art décoratif** ?
- **Technique** et **matériaux**.
- Quelle pourrait être cette **histoire** ? Quelle **atmosphère** ?

Repères à connaître

- **1890** Après avoir suivi une formation en Allemagne et en France pour devenir peintre, il fonde avec d'autres artistes et écrivains alsaciens le **Cercle de Saint-Léonard**, du nom du village où ils se réunissaient. C'est l'époque où, en Allemagne (Jugendstil) comme en France (Art Nouveau), de nombreux artistes réfléchissent à la façon de mêler le beau et l'utile, dans « les **arts décoratifs** ».
- Spindler s'est intéressé à de nombreux domaines de la création artistique : il est à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et affichiste, créateur de meubles, de services de table et de cartons pour panneaux décoratifs.
- Vers **1898**-**1899**, il produit ses premières pièces de mobilier : petites tables, paravents...
- Atelier d'ébénisterie-marqueterie Spindler qui est toujours en activité aujourd'hui, dirigé par le petit-fils de Charles Spindler.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Charles Spindler où il utilise la technique de la marqueterie.
- Une peinture symboliste de l'artiste Arnold Böcklin dont la composition est proche de cette œuvre.
- Un objet d'art décoratif de la période 1900 au MAMCS (Art Nouveau en France, Jugendstil en Allemagne, Arts and Crafts au Royaume-Uni).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre à l'atmosphère mystérieuse, avec une présence humaine au sein d'un paysage avec des arbres et de l'eau.
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec emploi de la technique de marqueterie de bois.
- Un conte en rapport avec les animaux représentés.

Quelques conseils pour réussir son exposé

- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Dame aux Cygnes

Charles SPINDLER

Date(s) de réalisation : **1903**
Matériaux et technique(s) : **Paravent en marqueterie de chêne**
Dimensions : **179 x 192 x 2,8 cm**

Né en 1865 à Boersch (Bas Rhin), mort en 1938 à Saint-Léonard. Ébéniste, marqueteur français.

Idées à développer

- **Paravent** « en trois feuilles » de **marqueterie de bois**, avec un encadrement en bois sculpté. Chaque volet est en deux parties, la partie basse occupée par un panneau de bois sans représentation, décoratif. Dans la partie supérieure, un paysage est représenté de manière continue sur les trois feuilles.
- « **Tableau en marqueterie** ». Utilisation des essences de bois comme un peintre choisirait les couleurs de sa palette. **Composition** à la manière d'une **peinture** : lignes horizontales pour figurer les rives et l'étendue d'eau, lignes verticales des arbres dessinant un triangle (les plus petits sur les côtés, les plus grands au centre) dont le sommet sur le panneau central est situé sur la même ligne que la dame. **Contraste** dans le panneau central entre les grands arbres aux tons foncés et la blancheur des cygnes et de la silhouette féminine, jeu sur les **effets de texture** avec les différents bois, pour suggérer différents arbres.
- Objet d'**art décoratif**, à la fois beau et utile, pièce de mobilier servant de paravent (pour se protéger des courants d'air, de la lumière ou s'isoler).
- **Atmosphère poétique**, **mystérieuse** caractéristique du **symbolisme** : jeune femme habillée d'une longue robe drapée blanche, songeuse la main sur le menton, qui semble contempler cette étendue d'eau où évoluent six cygnes.

Repères à connaître

- **1890** Après avoir suivi une formation en Allemagne et en France pour devenir peintre, il fonde avec d'autres artistes et écrivains alsaciens le **Cercle de Saint-Léonard**, du nom du village où ils se réunissaient. C'est l'époque où, en Allemagne (Jugendstil) comme en France (Art Nouveau), de nombreux artistes réfléchissent à la façon de mêler le beau et l'utile, dans « les **arts décoratifs** ».
- Spindler s'est intéressé à de nombreux domaines de la création artistique : il est à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et affichiste, créateur de meubles, de services de table et de cartons pour panneaux décoratifs.
- Vers **1898-1899**, il produit ses premières pièces de mobilier : petites tables, paravents...
- Atelier d'ébénisterie-marqueterie Spindler qui est toujours en activité aujourd'hui, dirigé par le petit-fils de Charles Spindler.

Rapprochements à faire

- Une autre œuvre de Charles Spindler où il utilise la technique de la marqueterie : *Dame à la Licorne*, 1925, MAMCS (**1**).
- Une peinture symboliste de l'artiste suisse Arnold Böcklin dont la composition est proche de cette œuvre : *L'Île aux morts* (plusieurs versions, ici celle de 1886, Leipzig, Musée des Beaux-Arts) (**2**).

- Un objet d'art décoratif de la période 1900 (Art Nouveau en France, Jugendstil en Allemagne, Arts and Crafts au Royaume-Uni). Au MAMCS, par exemple : Charles Spindler, *Chaise à dossier Pensée*, 1902 (**3**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre à l'atmosphère mystérieuse, avec une présence humaine au sein d'un paysage avec des arbres et de l'eau : François-Louis Français, *Daphnis et Chloé*, 1872, Musée des Beaux-Arts (**4**).
- Dans l'un des musées de Strasbourg, une œuvre avec emploi de la technique de la marqueterie de bois : *Bureau cylindre estampillé Teuné*, XVIIIe siècle, Musée des Arts décoratifs (**5**).
- Le conte des frères Grimm, *Les Six Cygnes*.

1

2

3

4

5

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Fiche-élève

Nom et prénom .....

Classe .....

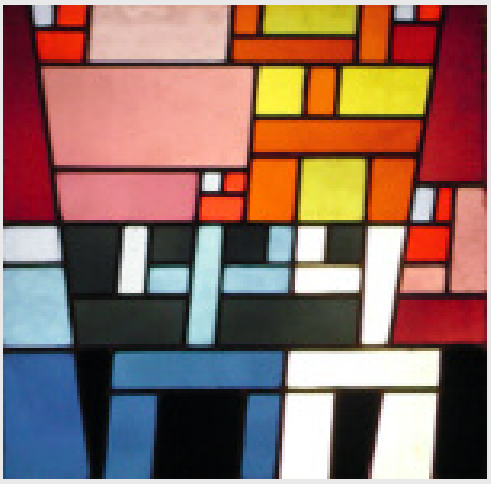
Arts, techniques, expressions | Arts, créations, cultures | Arts, mythes et religions | Arts, espace, temps | Arts, États et pouvoir | Arts, ruptures, continuités

Composition désaxée

Sophie TAEUBER-ARP

Date(s) de réalisation : **vers 1926-27**
Matériaux et technique(s) : **Verre et plomb**
Dimensions : **46 x 44 cm**

Peintre, sculptrice suisse puis française
Née à Davos (Suisse) en 1889
et morte à Zurich (Suisse) en 1943



Idées à développer

- **Composition** : formes, lignes, couleurs.
  Figuration / **Abstraction**. **Simplicité** / **Complexité**.
  Transparence / **Opacité**.
  Trouve les **oppositions** / les **correspondances**.
- Fonction du vitrail, pourquoi parle-t-on d'objet d'**art appliqué** ?
- Technique du **vitrail** : **matériaux**, **réalisation**.
- **Emplacement d'origine** du vitrail ? Qui était le **commanditaire** ?

Repères à connaître

- **1907-1914** Études d'arts décoratifs à Saint-Gall, Munich et Hambourg,
- **1915** Fait la connaissance à Zurich du poète, peintre et sculpteur Hans Arp, son futur époux. Cette époque marque le début de leur longue collaboration artistique.
- **1915-1918** Se produit régulièrement comme danseuse lors des soirées Dada, organisées au Cabaret Voltaire. Enseigne la création des textiles à l'école des Beaux-Arts de Zurich (jusqu'en 1929).
- **1922-1925** Épouse Hans Arp et s'installe à Paris. Fréquente les artistes surréalistes. Début de ses compositions figuratives géométriques.
- **1926** Revient à Strasbourg avec Hans pour obtenir la naturalisation française. Ils se voient confier la commande de moderniser l'aile droite de *l'Aubette*, que les frères Paul et André Horn ont reçu en concession de la ville de Strasbourg. Le projet des frères Horn est d'en faire un établissement de loisirs d'un genre nouveau combinant restaurant, bar, salon de thé, pâtisserie, salle de billard, ciné-dancing, salle des fêtes. Avec leur accord, les époux Arp font appel à la fin de 1926 pour diriger les travaux à Theo Van Doesburg, peintre, architecte et fondateur du mouvement *De Stijl* en 1917. La même année, Sophie se voit confier la décoration de l'appartement de Paul Horn.

Rapprochements à faire

- Un autre vitrail, ancien ou moderne, au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg.
- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS avec des formes géométriques colorées.
- L'œuvre d'art totale à laquelle l'artiste a collaboré.
- Une œuvre d'un autre artiste également composée de lignes noires et de formes rectilignes de couleurs primaires (*De Stijl*).

Quelques conseils pour réussir son exposé

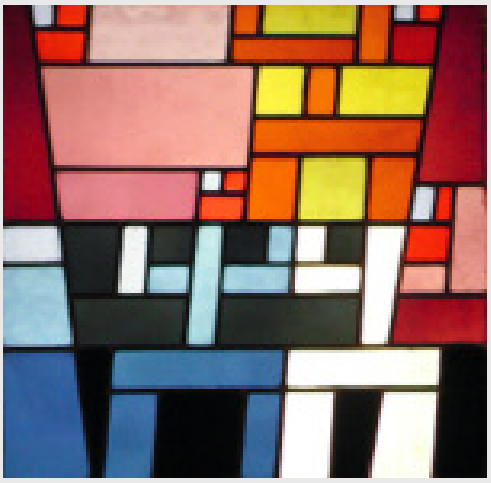
- Pense à organiser ta présentation avec une introduction, un développement, une conclusion.
- Pour construire ton exposé, appuie-toi également sur le document que tu as complété pendant ta visite : la description de l'œuvre, sa réalisation technique, et les raisons de ton choix (avec la liste d'adjectifs).
- Quand tu présentes la vie de l'artiste, ne sois pas trop long, retiens seulement les éléments qui permettent de mieux comprendre l'œuvre. Tu peux aussi chercher une citation de l'artiste qui explique sa démarche artistique, qui éclaire l'œuvre.
- Pour analyser l'œuvre, pense à bien développer les points suivants :
  - sa composition : les différents éléments, lignes, formes, couleurs, plans.
  - les gestes de l'artiste, les procédés techniques, les matériaux utilisés.
  - sa ou ses significations, la pensée, l'intention de l'artiste.
  - sa place dans l'Histoire des arts, si elle peut être reliée à un mouvement artistique (ex : Cubisme).
- En conclusion, tu peux aussi personnaliser ta présentation orale en proposant un autre titre à l'œuvre, ou bien en te mettant dans la peau d'un artiste pour imaginer l'œuvre que tu voudrais faire en réponse à celle-ci.

Composition désaxée

Sophie TAEUBER-ARP

Date(s) de réalisation : **vers 1926-27**
Matériaux et technique(s) : **Verre et plomb**
Dimensions : **46 x 44 cm**

Peintre, sculptrice suisse puis française
Née à Davos (Suisse) en 1889
et morte à Zurich (Suisse) en 1943



Idées à développer

- Petit vitrail de forme presque carré, assemblage de verres blancs ou colorés translucides (laissant passer la lumière) sauf pour quelques morceaux de verre noir opaque dans la partie inférieure. Formes rectilignes, jeu d'assemblage entre des verres de tailles différentes, utilisation des trois **couleurs primaires** : bleu, jaune et rouge déclinées en camaïeu. Motif de figures humaines très simplifié, proche de l'**abstraction**.
- Technique du **vitrail** qui permet d'assembler des morceaux de verre coloré dans une armature en plomb. Verres qui sont découpés avec un diamant aux dimensions voulues, puis on encastre chaque verre dans des baguettes de plomb.
- **Composition figurative géométrique**, pour un objet d'**art appliqué**. Fonction du vitrail qui est à la fois **décorative** et **utilitaire** (fermeture d'un espace tout en laissant passer la lumière colorée comme pour une fenêtre).
- Vitrail destiné à l'appartement de Paul Horn, l'un des commanditaires du projet de *l'Aubette*, dans lequel l'artiste va décliner ce vocabulaire plastique de formes rectilignes colorées (abstraction géométrique).

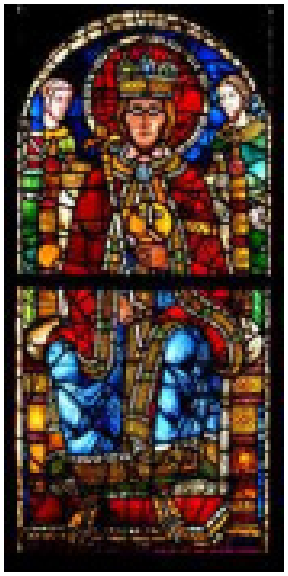
Repères à connaître

- **1907-1914** Études d'arts décoratifs à Saint-Gall, Munich et Hambourg.
- **1915** Fait la connaissance à Zurich du poète, peintre et sculpteur Hans Arp, son futur époux. Cette époque marque le début de leur longue collaboration artistique.
- **1915-1918** Se produit régulièrement comme danseuse lors des soirées Dada, organisées au Cabaret Voltaire. Enseigne la création des textiles à l'école des Beaux-Arts de Zurich (jusqu'en 1929).
- **1922-1925** Épouse Hans Arp et s'installe à Paris. Fréquente les artistes surréalistes. Début de ses compositions figuratives géométriques.
- **1926** Revient à Strasbourg avec Hans pour obtenir la naturalisation française. Ils se voient confier la commande de moderniser l'aile droite de l'*Aubette*, que les frères Paul et André Horn ont reçu en concession de la ville de Strasbourg. Le projet des frères Horn est d'en faire un établissement de loisirs d'un genre nouveau combinant restaurant, bar, salon de thé, pâtisserie, salle de billard, ciné-dancing, salle des fêtes. Avec leur accord, les époux Arp font appel à la fin de 1926 pour diriger les travaux à Theo Van Doesburg, peintre, architecte et fondateur du

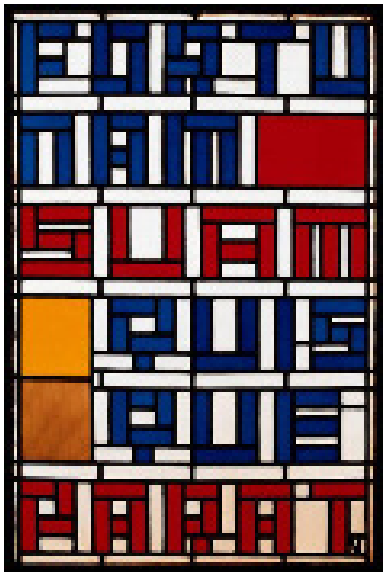
mouvement *De Stijl* en 1917. La même année, Sophie se voit confier la décoration de l'appartement de Paul Horn.

Rapprochements à faire

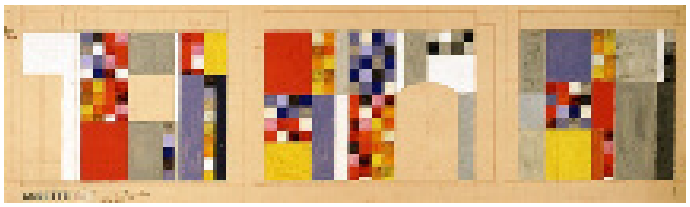
- Un autre vitrail, ancien ou moderne, au MAMCS ou dans l'un des musées de Strasbourg : (**2**).
- Une autre œuvre de l'artiste au MAMCS utilisant des formes géométriques colorées : *Aubette 186, projet pour l'Aubette-bar*, 1927 (**3**).
- L'œuvre d'art totale à laquelle l'artiste a collaboré : *L'Aubette*, 1927-1928 (**4** et **5**).
- Une œuvre d'un artiste également composée de lignes noires et de formes rectilignes de couleurs primaires (*De Stijl*) : Theo van Doesburg, *Contre composition XVI*, 1925, Gemeente Museum La Haye (**6**) ou Piet Mondrian, *Composition rouge, jaune et bleu*, 1935, Tate Modern Londres (**7**).



1

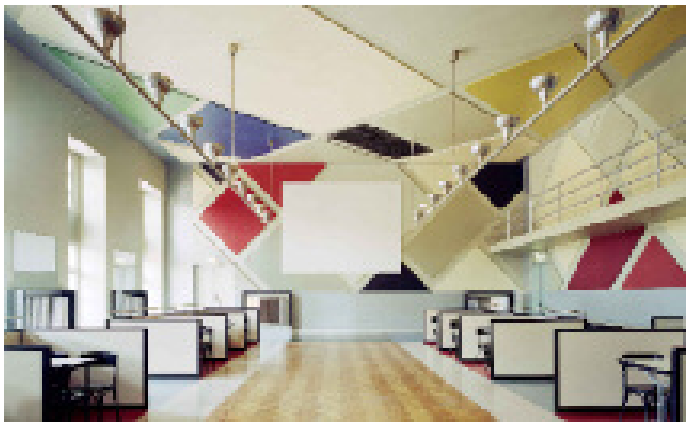


2

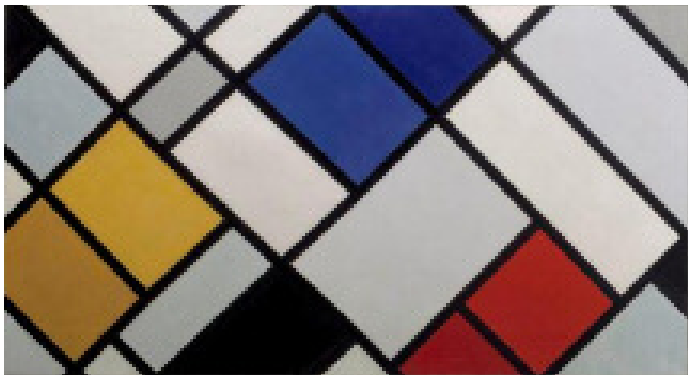


3

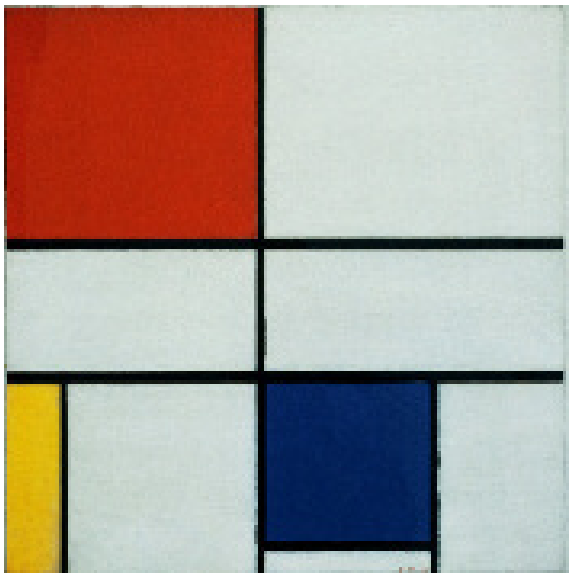
4



5



6



7

Crédits photographiques et droits d'auteurs, voir en annexe

Brevet au musée

Mon choix d'œuvres du Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg

Prénom ..... Classe .....
Nom ..... Collège .....

Pour **l'œuvre n°1**, réponds aux deux questions suivantes :

Titre de l'œuvre		Date de réalisation		Nom de l'artiste	

❶ Décris l'œuvre comme si tu devais en parler à quelqu'un qui ne la voit pas, en commençant par le format, les matériaux, la technique utilisée.
Puis décris le sujet.

❶ .....

❷ Quelles sont tes premières impressions ? Que penses-tu personnellement de cette œuvre ? Argumente ta réponse à l'aide de la liste d'adjectifs ci-dessous :
belle / laide / provocante / choquante / dérangeante / agréable / déstabilisante / intéressante / amusante / drôle / triste / émouvante / tragique / comique / désopilante / impressionnante / originale / banale / fade / intrigante / sympathique / réconfortante / rassurante / attirante / étrange / étrangère / illisible / incompréhensible / angoissante / épurée / minimaliste / encombrante / facile / simple / complexe / ardue / bavarde / muette / lumineuse / répugnante / austère / intime / chaleureuse / violente / douce / paisible / monumentale / caricaturale / usée / décorative / vieille / sinistre / agressive / harmonieuse / morbide / terrifiante / intimidante / décalée / poétique / merveilleuse / fantastique / onirique, etc.

❷ .....

Pour **l'œuvre n°2**, réponds aux deux questions suivantes :

Titre de l'œuvre		Date de réalisation		Nom de l'artiste	

❶ Décris l'œuvre comme si tu devais en parler à quelqu'un qui ne la voit pas, en commençant par le format, les matériaux, la technique utilisée.
Puis décris le sujet.

❶ .....

❷ Quelles sont tes premières impressions ? Que penses-tu personnellement de cette œuvre ? Argumente ta réponse à l'aide de la liste d'adjectifs ci-dessous :
belle / laide / provocante / choquante / dérangeante / agréable / déstabilisante / intéressante / amusante / drôle / triste / émouvante / tragique / comique / désopilante / impressionnante / originale / banale / fade / intrigante / sympathique / réconfortante / rassurante / attirante / étrange / étrangère / illisible / incompréhensible / angoissante / épurée / minimaliste / encombrante / facile / simple / complexe / ardue / bavarde / muette / lumineuse / répugnante / austère / intime / chaleureuse / violente / douce / paisible / monumentale / caricaturale / usée / décorative / vieille / sinistre / agressive / harmonieuse / morbide / terrifiante / intimidante / décalée / poétique / merveilleuse / fantastique / onirique, etc.

❷ .....

Crédits photographiques et droits d'auteurs :

Toutes les reproductions d'œuvres des collections des musées de Strasbourg : Crédits : Musées de la ville de Strasbourg

Vénus de Willendorf, Musée d'Histoire naturelle, Vienne Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Oke

Figure féminine, IIIe millénaire avant J.-C., Metropolitan Museum New York
Image Seán Hemingway

Figurine violon, IIIe millénaire avant J.-C., Musée du Louvre
Image Studio A.K.

Vénus de Savignano, Paléolithique, Musée Pigorini, Rome
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur 120

Georg Baselitz : *Volk Ding Zero*, 2009, Musée d'art contemporain, Berlin
Image : Droits réservés
© Georg Baselitz, courtesy Galerie Michael Werner, Cologne et New York

Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, 1818-1819, Musée du Louvre
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Pq 32

Alighiero Boetti, *Gemelli,* 1966-75, New York MOMA.
Image : MOMA
© ADAGP, Paris 2015

Alighiero Boetti,Map of the World*,* 1989, New York MOMA.
Image : MOMA
© ADAGP, Paris 2015

Roman Opalka, *À l'infini,* 1965, Centre Pompidou-MNAM
Image : Centre Pompidou, MNAM, RMN-Grand Palais / Adam Rzepka
© ADAGP, Paris 2015

Alighiero Boetti, *A come Alighiero, B come Boetti,* 1988
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Daniel Buren, *Les Deux plateaux*, Cour d'honneur du Palais-Royal, Paris, 1986
Image : Wikimedia Commons, licence CC-BY 2.0, auteur ros k @getfunky_paris
© ADAGP, Paris 2015

Max Ernst, *Chimère*, 1928,Centre Pompidou-MNAM
Image Centre Pompidou, MNAM, Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Victor Brauner, *Loup-Table*, 1939-47, Centre Pompidou-MNAM
Image Centre Pompidou, MNAM, Philippe Migeat
©ADAGP, Paris 2015

Jan Fabre, *Léda, l'ange de la mort*, 2004
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

François-Rupert Carabin, *Bibliothèque*, 1890, Musée d'Orsay
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Oliver H

Atlantes de l'entrée du Palais du Rhin, architecte : Hermann Eggert, place de la République, Strasbourg
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY 2.0, auteur Shadowgate

Richard Deacon*, Laocoon*, 1996
Image : Droits réservés
© Richard Deacon, Courtesy Galerie Thaddeus Ropac

Luigi Russolo, *Dynamisme d'une automobile*, 1912-13, Centre Pompidou-MNAM
Image : Droits réservés

Xavier Veilhan, *Le Carrosse*, 2009
Image : Florian Kleinefenn
© Veilhan , ADAGP, Paris 2015

Maurice Denis, *Triple portrait de Marthe fiancée*, 1892, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Maurice Denis, *Déjeuner dans le jardin*, 1897, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Logo original de Pathé-Marconi
Image : Droits réservés

Jacques-Louis David, *Madame Récamier,* 1800, Musée du Louvre
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Cafedelyon

Court métrage d'animation *Logorama*, 2009
Collectif H5

Raymond Hains, *Panneau d'affichage*, 1960, Centre Pompidou-MNAM
Image: Centre Pompidou, MNAM, Philippe Migeat
© ADAGP, Paris 2015

Jacques Villeglé, *Rue Desprez et Vercingétorix, La Femme*, 1966, Musée Ludwig, Cologne
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Séverine Hubard, *Vue du ciel*, 2008
Image : Séverine Hubard

Piet Blom, Les maisons-cubes, 1978-1984, quartier de la gare de Rotterdam-Blak, Rotterdam
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur F. Eveleens

Jörg Immendorff, *Café Deutschland XIII*, 1982, Musée des Beaux-Arts, Montréal
© Jörg Immendorff , courtesy Galerie Michael Werner, Cologne et New York

Vassily Kandinsky, *Salon de réception*, réalisé en 1922 pour le Juryferie Kunstschau Glaspalast à Berlin, reconstitution par le Centre Pompidou-MNAM en 1977
Image : Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Jacqueline Hyde
© ADAGP, Paris 2015

Kupka, Le *Rouge à lèvres*, 1908, Centre Pompidou-MNAM
Image : Centre Pompidou, MNAM-CCI
© ADAGP, Paris 2015

Henri Matisse, *Femme au chapeau*, 1905, San Francisco MOMA
Image : SFMOMA
© Succession H. Matisse, ARS, New York

Andy Wahrol, *Marylin*, 1967, New York MOMA
Image : MOMA
© Andy Warhol Foundation for the Visual Arts , ARS, New York

Fabrice Hybert, *Le M² de rouge à lèvres*, 1981
Image : Droits réservés

© ADAGP, Paris 2015

René Magritte, *Perspective, Madame Récamier de David*, 1967, Musée Beaux-Arts Ottawa
Image : Musée des Beaux-Arts du Canada
© Succession René Magritte, ADAGP, Paris 2015

René Magritte, *Perspective II Le Balcon de Manet*, 1950, Musée des Beaux-Arts Gand
Image : MSK Gent
© Succession René Magritte, ADAGP, Paris 2015

Édouard Manet, *Le Balcon*, 1868-69, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Patrice Schmidt

Salvador Dali, *Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet*, 1935, Dali Museum Floride
Image : Droits réservés
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dali / ADAGP, Paris 2015

Jean-François Millet, *L'Angélus,* 1857-59, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Claude Monet, *Impression. Soleil Levant*, 1872, Musée Marmottan Monet, Paris
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Quibik

Claude Monet, *Les Meules, effet de gelée blanche*, 1899, Hill Stead Museum, Farmington, USA
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Ribberlin

Claude Monet, *Les Meules à Giverny, Soleil couchant*, 1889, Saitama Museum of Modern Art, Japon
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Ferdine 75

Claude Monet, *Les Meules Giverny, effet du matin,* 1889
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Ferdine 75

Claude Monet, *Les Nymphéas*, 1920-26 , Musée de l'Orangerie, Paris
Image Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Ferdine 75

François Morellet, *6 répartitions aléatoires de 4 carrés noirs et blancs d'après les chiffres pairs et impairs du nombre Pi*, 1958
Jacques Faujour © ADAGP, Paris 2015

François Morellet, *Une trame 30°, une trame 40°, intersection*, 1977
Droits réservés © ADAGP, Paris 2015

François Morellet, *L'Avalanche*, 1996
Philippe Migeat © ADAGP, Paris 2015

François Morellet, *Structure infinie de tétraèdres limitée par les murs, sol, plafond d'une pièce*, 1971
Philippe Migeat © ADAGP, Paris 2015

François Morellet, *L'esprit d'escalier,* vitraux de l'escalier Lefuel, Musée du Louvre, 2010
Droits réservés © ADAGP, Paris 2015

Dan Flavin, *Sans titre*, 1975
Droits réservés

Sol Lewitt, *Dessin mural*, exposition Centre Pompidou Metz, 2013
Droits réservés

Pierre Soulages, *Peinture 324 x 362 cm*, 1985, Centre Pompidou-MNAM
Image : Collection Centre Pompidou, diffusion RMN
© ADAGP, Paris 2015

Nam June Paik, *TV Buddha*, 1974
Image : Droits réservés
© Nam June Paik Studios

Nam June Paik et Charlotte Moorman, *Concerto for TV Cello and Videotapes*, 1971
Image : Droits réservés
© Nam June Paik Studios

Wolf Vostell, *Electronic Dé-collage Happening Room*, 1968
Image : VG Bild-Kunst, Bonn 2011
© ADAGP, Paris 2015

Mimmo Paladino, *Giardino Chiuso*, *Hortus Conclusus*, 1992, jardin de sculptures du couvent Saint- Dominique, Benevento.
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Mimmo Paladino, *Montagne de Sel*, 1990, Gibellina
Image : Droits réservés
© ADAGP, Paris 2015

Mimmo Paladino, *Le Cheval*, 2006, Musée d'art contemporain, Naples
Image : Museo Madre di Napoli
© ADAGP, Paris 2015

Giuseppe Penone, *Palpebra,* 1989, Centre Pompidou-MNAM
Image : Centre Pompidou, MNAM, Philippe Migeat
© Archivio Penone / ADAGP, Paris

Yves Klein, *Anthropométrie de l'époque bleue*, 1960, Centre Pompidou-MNAM, Paris
Image : Centre Pompidou, MNAM-CCI © ADAGP, Paris 2015

Diego Vélasquez, *Las Meninas (Les Ménines)*, 1656 , Musée du Prado, Madrid.
Image : Wikimedia Commons, The Prado in Google Earth

Pablo Picasso, *Les Ménines*, 1957, Musée Picasso, Barcelone
Image : Wikimedia Commons, CC-BY-3.0, auteur Melesse
© Succession Picasso

Javier Pérez, *Virgo Mater*, 2012
Image : Andrez Suner
© Courtesy Javier Pérez

Jana Sterback, *Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique,* 1987
Image : Jana Sterback
©Courtesy Galleria Raffaela Cortese

Rembrandt, *Le Boeuf écorché*, 1655 , Musée du Louvre.
Image : Wikimedia commons, CC-BY-3.0, auteur Hohum

Pablo Picasso, *Jeune femme à la Mandoline*, 1910, MOMA New York
Image : MOMA
© Succession Picasso

Pablo Picasso, *Guitare en tôle*, 1914, MOMA New York
Image : MOMA
© Succession Picasso

Michel- Ange, *Esclave mourant*, 1513-1515, Musée du Louvre
Image : Musée du Louvre / Raphaël Chipault

Auguste Rodin, *La Porte de l'Enfer*, 1880-1917, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / DR

Auguste Rodin, *Ugolin*, 1882-1906, plâtre, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Jean-Baptiste Carpeaux, *Ugolin*, 1862, bronze, Musée d'Orsay
Image : RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

Niki de Saint Phalle, *Gwendolyn*, 1966
Image : Droits réservés
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2015

Niki de Saint Phalle, *Dawn (yellow)*, 1993
Image : Droits réservés
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2015

Niki de Saint Phalle, *Fontaine aux Nanas*, 1974
Image : Gallerie Vallois
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2015

Niki de Saint Phalle, *Golem*, 1972, Jérusalem
Image : Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Gilabrand
© Niki Charitable Art Foundation / ADAGP, Paris 2015

Franck Scurti, War Rug I, 2011
Droits réservés © ADAGP, Paris 2015

Ai Weiwei, Neolithic Vase with Coca-Cola Logo, 2010
Droits réservés © Courtesy Mary Boone Gallery, New York

Otto Dix, Les Joueurs de Skat, 1920, Neue Nationalgalerie Berlin
Droits réservés © Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz / ARS NY

Tenture de *La Dame à la Licorne*, fin XVe siècle, Musée national du Moyen âge, Paris
Image : Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Evening.star

Arnold Böcklin, *L'Île aux morts,* 1886, Leipzig, Musée des Beaux-Arts
Image : Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 3.0, auteur Yuriche

Daniel Spoerri, *Le repas hongrois*, 1963, Centre Pompidou-MNAM
Image : Collection Centre Pompidou, diffusion RMN /Philippe Migeat
© ADAGP, Paris 2015

Theo van Doesburg, *Contre composition XVI*, 1925, Gemeente Museum La Haye
Image : Droits réservés

Piet Mondrian, *Composition rouge, jaune et bleu*, 1935, Tate Modern Londres
Image : Tate, London
© Mondrian/Holtzman Trust