Fiche de préparation

Histoire des arts

Projet en lien avec l'album

« Le voyage d'Oregon » Rascal-Louis Joos

Œuvre

Artiste : Vincent Van Gogh : 1853-1890 n'é au Pays-Bas et Mort à Auvert sur Oise.

Tableau: « <u>Champs de blé aux corbeaux »</u> Huile sur toile de 1890 103 cm x 50 cm, exposé au musée Van Gogh. Mouvement impressionniste.

Dispositif pédagogique

Entrée: par la lecture de l'album le voyage d'Orégon : « les cheveux rouges au vent, j'ai traversé des tableaux de Van Gogh ... En plus beau. Pourquoi l'auteur a-t-il mis en relation la poésie de Rimbaud et la peinture de VanGogh ?

Présentation: par internet ou si possible par le biais d'un transparent au rétroprojecteur. Tableau présent dans « la mallette musée » Lagoutte : 10B

Stratégie : rencontre intégrale pour dégager l'impression générale du tableau. Il paraît judicieux de mettre en parallèle le tableau avec l'album.

Contexte de l'oeuvre

Vincent Willem van Gogh^{Note 2} (né le <u>30 mars 1853</u> à <u>Groot-Zundert</u> aux <u>Pays-Bas</u> - mort le <u>29 juillet 1890</u> à <u>Auvers-sur-Oise</u> en <u>France</u>) est un <u>peintre</u> et <u>dessinateur néerlandais</u>. Son œuvre pleine de <u>naturalisme</u>, inspirée par l'<u>impressionnisme</u> et le <u>néo-impressionnisme</u>, annonce le <u>fauvisme</u> et l'<u>expressionnisme</u>. Au début du XXIe siècle, c'est l'un des peintres les plus connus au monde.

Van Gogh grandit au sein d'une famille de l'ancienne bourgeoisie. Il tente d'abord de faire carrière comme marchand d'art chez <u>Goupil & Cie</u>. Cependant, refusant de voir l'art comme une marchandise, il est licencié. Il aspire alors à devenir pasteur mais échoue aux examens de théologie. À l'approche de 1880, il se tourne vers la peinture. Pendant ces années, il quitte les <u>Pays-Bas</u> pour la <u>Belgique</u>, puis s'établit en <u>France</u>. <u>Autodidacte</u>, Van Gogh prend néanmoins des cours de peinture. Passionné, il ne cesse d'enrichir sa culture picturale : il analyse le travail des peintres de l'époque, il visite les musées et les galeries d'art, il échange des idées avec ses amis peintres, il étudie les <u>estampes</u> <u>japonaises</u>, les gravures anglaises, etc. Sa peinture reflète ses recherches et l'étendue de ses connaissances artistiques. Toutefois, sa vie est parsemée de crises qui révèlent son <u>instabilité mentale</u>. L'une d'elle provoque son suicide, à l'âge de 37 ans.

L'abondante correspondance de Van Gogh permet de mieux comprendre cet artiste. Elle est constituée de plus de 800 lettres écrites à sa famille et à ses amis, dont 652 envoyées à son frère <u>« Theo » Note 3</u>, avec qui il entretient une relation soutenue aussi bien sur le plan personnel que professionnel.

L'œuvre de Van Gogh est composée de plus de 2 000 toiles et dessins datant principalement des années 1880 et 1890. Elle fait écho au milieu artistique européen de la fin du XIXe siècle. Il est influencé par ses amis peintres, notamment <u>Van Rappard</u>, <u>Bernard</u> et <u>Gauguin</u>. Il échange aussi des points de vue avec son frère Theodorus, un marchand d'art connu. Il admire <u>Millet</u>, <u>Rembrandt</u>, <u>Hals</u>, <u>Anton Mauve</u> et <u>Delacroix</u>, tout en s'inspirant de <u>Hiroshige</u>, <u>Monet</u>, <u>Monticelli</u>, <u>Cézanne</u>, <u>Degas</u> et <u>Signac</u>.

Peu connu dans les années 1890, Van Gogh n'a été remarqué que par un petit nombre d'auteurs et de peintres en <u>France</u>, aux <u>Pays-Bas</u>, en <u>Belgique</u> et au <u>Danemark</u>. Cependant, dans les années 1930, ses œuvres attirent 120 000 personnes à une exposition du <u>Museum of Modern Art</u> à New York.

Le tableau : Champ de blé aux corbeaux est une peinture à l'huile réalisée par le peintre Vincent Van Gogh en juillet 1890.

Les critiques et historiens d'art voient généralement dans ce tableau une représentation de l'état d'esprit préoccupé de van Gogh, avec un ciel foncé et menaçant, l'indécision de trois chemins allant dans différentes directions et les corbeaux noirs, signes de pressentiment ou même de mort. Van Gogh s'est en effet suicidé quelques jours après avoir peint ce tableau.

On croit généralement qu'il s'agit de la dernière œuvre de Van Gogh avant sa mort, certains ayant même soutenu qu'il s'est suicidé d'une balle dans la tête alors qu'il le peignait. C'est d'ailleurs ainsi que les choses sont présentées dans le film *la Vie passionnée de Vincent van Gogh*. Cependant, il n'y a aucune preuve permettant de soutenir cette idée, d'autant que quelques spécialistes attribuent à Van Gogh sept autres tableaux réalisés après celui-ci, et que ce n'est pas dans la tête que le peintre s'est tiré une balle mais dans la poitrine.

Cette peinture fait aujourd'hui partie de la collection du <u>musée van Gogh</u> à Amsterdam.

L'impressionniste : L'impressionnisme est un mouvement <u>pictural</u> <u>français</u> né de l'association de quelques artistes de la seconde moitié du <u>XIXe siècle</u>. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement se manifesta notamment de <u>1874</u> à <u>1886</u> par huit expositions publiques à <u>Paris</u>, et marqua la rupture de l'<u>art moderne</u> avec l'<u>académisme</u>. L'impressionnisme est notamment caractérisé par une tendance à noter les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses, et à les

reporter directement sur la toile. L'impressionnisme eut une grande influence sur l'<u>art</u> de cette époque, la peinture bien sûr, mais aussi la <u>littérature</u> et la musique.[[]

L'invention de la <u>photographie</u> en <u>1827</u> bouleversa la peinture et le métier de peintre qui était d'abord de créer une image ressemblant à la réalité. Il fallait donc inventer une nouvelle vision du monde et des choses à représenter.

Avec l'invention du <u>tube de peinture souple</u> par l'industrie à partir de la moitié du XIXe siècle, de jeunes peintres parisiens sortent des ateliers. Influencés notamment par le réalisme des œuvres de <u>Gustave Courbet</u>, ces artistes privilégient les couleurs vives, les jeux de lumière et sont plus intéressés par les paysages ou les scènes de la vie de tous les jours que par les grandes batailles du passé ou les scènes de la <u>Bible</u>. Soudés par les critiques parfois très violentes subies par leurs œuvres, ainsi que par les refus successifs du <u>Salon de Paris</u>, institution majeure de la peinture de l'époque, ces jeunes artistes commencent à se regrouper pour peindre et discuter. Parmi ces pionniers, on compte notamment <u>Claude Monet</u>, <u>Pierre Auguste Renoir</u>, <u>Alfred Sisley</u> et <u>Frédéric</u> <u>Bazille</u>, bientôt rejoints par <u>Camille Pissarro</u>, <u>Paul Cézanne</u> et <u>Armand Guillaumin</u>

Une fois encore, le groupe essuie des critiques très violentes, qui ne parviennent pas à l'éviction des artistes. Ainsi, un article sarcastique du critique et humoriste Louis Leroy dans la revue le *Charivari*, dans lequel il tourne en dérision le tableau de Monet intitulé *Impression soleil levant*, donne au mouvement son nom : l'impressionnisme. Le terme est bientôt repris par le public et par les artistes eux-mêmes, bien que ceux-ci estiment être rapprochés par leur esprit révolutionnaire bien plus que par la réalité de leur art.

Les peintres impressionnistes, qui se veulent aussi réalistes, choisissent leurs sujets dans les paysages ou dans la vie contemporaine, dans un quotidien librement interprété selon la vision personnelle de chacun d'eux. Travaillant « sur le motif », comme souvent les peintres de l'école de Barbizon, comme certains paysagistes anglais, comme **Boudin** ou **Jongkind**, ils poussent très loin l'étude du plein air, font de la lumière l'élément essentiel et mouvant de leur peinture, écartant les teintes sombres pour utiliser des couleurs pures que fait papilloter une touche très divisée. Peintres d'une nature changeante, d'une vie heureuse saisie dans la particularité de l'instant, ils sont indifférents à la recherche, chère aux classiques, d'un bel idéal et d'une essence éternelle des choses. Parmi les principaux représentants du courant impressionniste il faut citer Monet, Pissarro et Sisley, qu'accompagnent d'autres artistes dont les personnalités respectives évolueront de façon nettement distincte : Auguste Renoir, Paul Cézanne, Edgar Degas, Berthe Morisot, Armand Guillaumin, Édouard Manet, Cassatt, Caillebotte, etc. ainsi que Frédéric Bazille qui mourut avant la reconnaissance du public.

Interroger I'œuvre

Question : quelle est la composition de l'œuvre, d'où vient la lumière ?

Composition, trois chemins, un champ de blé un ciel très sombre, des corbeaux. La lumière semble venir du champ. La ligne d'horizon est bouchée.

Quoi servent les corbeaux ? Qu'est ce qu'ils peuvent annoncer ?

Quelle impression se dégage de ce tableau ? Faire un parallèle avec l'album. Est-ce que l'impression est la même.

Travailler sur le lexique des émotions.

Oon peut faire une trace écrite de leurs ressentis.

Mettre en relation avec la vie de Van Gogh, un tableau fait comme exutoire et non pas comme commande.

Quelles sont les couleurs utilisées ?

Caractériser l'œuvre

Liste de mots clés :

Impressionniste: peintres qui cherchent à montrer leurs impressions personnelles.

Une impression : l'effet que fait sur quelqu'un une action, un objet ou un sentiment.

Une touche : la trace du pinceau qui a posé la couleur sur la toile.

Une nuance : l'état d'une couleur quand elle est mélangée avec plus ou moins d'une autre couleur.

Paysage

Ligne d'horizon

Pistes de pratiques artistiques

- 1) Photocopie d'un tableau par exemple les tournesols et mise en couleur.
- 2) Photocopie d'une partie d'un tableau et le prolonger.

: pratique éclairante

3) Travail sur la technique et sur la couleur : avec des lames de carton, travailler l'effet de relief : couleur, trace du pinceau, épaisseur...

- 4) Travailler la technique des impressionnistes
- 5) Inventer un paysage à la Van Gogh : travailler sur un fond, peinture blanche et colle puis pastels jaunes : ciel en encre. Avec cette base : les élèves apportent des éléments personnels : personnages, fleurs etc.. ; en collage ?
- 6) Cernes les différents plans du paysage par de la craie noire' sur effet de craies estompées au buvard.
- 7) Insérer un animal sans lever son crayon (technique cf Picasso)
- 8) Travail sur l'observation des nuages du ciel, chercher à représenter les nuages différemment (matières, épaisseur etc..)
- 9) Encre et pastels sur calque.
- 10) Jouer avec des calques superposés.

Prolongemen t

Extrait du film : la vie passionnée de Vincent Van Gogh.

Chanson « sensations » Robert Charlebois.

Poésie Rimbaud: sensations

Lecture de l'album Kalia sous les étoiles : Van Gogh, aux éditions Sceren

collection l'Elan vert. Travail à partir d'un autre tableau de Van Gogh sur

les gitans et les roulottes.

Traces sur le cahier d'histoire des arts

Art pictural: reproduction de la vignette du tableau.

Frise historique, avec fiche d'identité du tableau.

Mots clés: impressionnisme touche paysage...

Texte sur le ressenti de l'élève et trace de la production « pratique éclairante après exposition dans l'école par exemple.

Travail en collaboration : Chrystelle Faivre, Sylvie Dumanchin, Kathy Munsch