

1939 - 1900

بيكاسو وشاغال
وموديليانى
وفنانو عصرهم

لقاء في باريس

RENDEZVOUS IN PARIS

Picasso, Chagall,
1900 - 1939 Modigliani & Co.

RENDEZ-VOUS À PARIS

Picasso, Chagall,
1900 - 1939 Modigliani & Cie

Centre
Pompidou

Ce guide de l'éducateur aide les enseignants à mener un tour autoguidé de l'exposition lors de leur visite scolaire au Louvre Abu Dhabi. Son objectif est de favoriser l'apprentissage, en exploitant les capacités d'observation, d'analyse, de communication et de pensée critique des élèves. Les activités en galerie sont prévues pour différents groupes d'âge et différents programmes scolaires. Nous vous encourageons les utiliser comme une base de travail et à les adapter pour satisfaire les besoins de vos classes.

À PROPOS DE L'EXPOSITION

Rendez-vous à Paris : Picasso, Chagall, Modigliani & Cie (1900-1939)

En collaboration avec le Centre Pompidou, cette exposition se concentre sur les contributions décisives à la scène artistique parisienne qu'ont apportées des artistes étrangers durant la première moitié du 20e siècle. Une collection de 85 œuvres d'art présente des personnalités importantes, dont Picasso, Kupka, Chagall et Modigliani, et révèle la richesse et la profondeur des influences mutuelles et des échanges entre ces artistes d'origines et d'antécédents divers.

QUESTIONS GÉNÉRALES

EXPLOREZ ces questions avec vos élèves.

ENCOURAGEZ-les à observer de près et à lire les cartels des œuvres pour arriver à répondre aux questions.

RAPPELEZ-leur qu'il n'y a pas de réponses fausses ou justes, mais qu'il est important de fonder leurs réponses sur ce qu'ils voient et reconnaissent dans l'œuvre.

- Quels sont quelques-uns des styles artistiques que vous pouvez observer dans cette exposition ?
- Comment sont-ils apparus ?
- Qu'est-ce qui, selon vous, a influencé les artistes de cette époque ?
- Que voulaient-ils montrer et représenter ?
- Quels matériaux ont-ils utilisés ?

ACTIVITÉS

Les activités de ce guide sont basées sur une sélection d'œuvres, et conviennent à une gamme de groupes d'âge et de sujets. Vous pouvez modifier ces activités en fonction de votre programme et de vos objectifs d'apprentissage. Les œuvres présentent différents aspects de l'art de la première moitié du 20e siècle à Paris, et permettent nombre d'activités que vous pouvez mener dans les galeries du musée et au retour dans vos classes.

Rendez-vous à Paris : Picasso, Chagall, Modigliani & Cie (1900-1939)

Bienvenue à *Rendez-vous à Paris : Picasso, Chagall, Modigliani & Cie* (1900-1939), la septième exposition internationale du Louvre Abu Dhabi. L'exposition se concentre sur les nombreuses contributions à la scène artistique parisienne d'artistes étrangers de la première moitié du 20e siècle. Elle souligne comment Paris était largement considérée comme la capitale des arts de cette époque. Des artistes majeurs et des personnalités influentes tels que Picasso, Van Dongen, Delaunay et Modigliani sont présentés dans l'exposition à travers 85 œuvres d'art rassemblées par le Centre Pompidou. Les peintures, sculptures et photographies mettent en lumière les influences mutuelles et les échanges entre ces grands artistes aux origines les plus diverses.

Rendez-vous à Paris illustre également une notion créée à l'époque et connue sous le nom de « L'École de Paris ». Le terme est apparu pour la première fois en 1925 dans un article de journal. Il fait référence à de nombreux mouvements artistiques de l'Art Moderne tels que le fauvisme, l'abstraction, le cubisme, le surréalisme et le primitivisme, aussi bien qu'aux artistes produisant à Paris, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, des œuvres d'art déterminantes pour l'époque. L'École de Paris

reflète également les échanges, les influences et les développements artistiques importants qui se produisent à Paris entre 1900 et 1939, déclenchés par la présence de grands artistes venus de toute l'Europe, y compris de Russie, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne et bien d'autres pays. Durant cette période, nombre de ces artistes résidaient à Paris pour échapper aux conditions sociales et politiques dans leur pays d'origine, qui leur avaient rendu difficile de pratiquer leur art librement.

Présentant le travail d'artistes majeurs dont Picasso, Chagall, Modigliani, Kupka et Brancusi, les salles de l'exposition renvoient à un périple à travers le Paris du 20e siècle, mettant en évidence le contexte géographique des œuvres et des mouvements artistiques dans les quartiers de la ville. Beaucoup de ces grands artistes se sont regroupés et ont teinté la ville d'une atmosphère particulière, non seulement dans leurs ateliers mais également dans des cafés tels que La Rotonde et La Coupole.

František Kupka

Disques de Newton. Étude pour Fugue en deux couleurs

1911-1912

Convient aux cycles 1 & 2

Connexions possibles avec des matières : science, maths, arts visuels

ŒUVRE D'ART # 1

František KUPKA. Disques de Newton. Étude pour Fugue en deux couleurs 1911-12. Oil on canvas © Centre Pompidou, MINAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost © ADAGP, Paris, 2019

À PROPOS DE KUPKA

František Kupka est né en 1817 à Opočno, en République Tchèque. Après avoir fait ses études à Prague, il emménage à Vienne avant de s'installer finalement à Paris, où il peint dans un style symboliste. Il a également fait carrière en tant qu'illustrateur, publiant des dessins satiriques. Après avoir servi durant la Première Guerre mondiale, il revient à ses recherches sur les couleurs et le mouvement et prend un poste d'enseignement à Prague. Kupka figurera dans l'exposition *Cubisme et art abstrait* au Museum of Modern Art de New York en 1936.

ABSTRACTION

Art qui ne cherche pas à représenter ou faire allusion à la réalité perceptible (ex. une personne, un lieu ou un objet) et qui utilise des couleurs, des lignes et des matériaux comme sujets en eux-mêmes.

František Kupka

Disques de Newton. Étude pour Fugue en deux couleurs
1911-1912

À PROPOS DE L'ŒUVRE

Avec cette œuvre, Kupka explore les possibilités, offertes par les couleurs et les cercles, de créer une nouvelle approche de la peinture, basée sur les émotions et les sens du spectateur, tels que la vue et l'ouïe.

OBJECTIFS

Les élèves découvrent **l'abstraction** et le **rôle des couleurs** dans la création d'un nouveau style artistique.

DIRIGEZ-VOUS VERS MAÎTRES DE LA COULEUR : DU FAUVISME VERS L'ABSTRACTION ET TROUVEZ CE TABLEAU.

- **INTRODUISEZ** vos élèves aux couleurs (ex. couleurs primaires et secondaires, couleurs complémentaires, couleurs chaudes et froides, cercle chromatique de Newton).
- **FAITES DES RECHERCHES** sur la manière dont les artistes du XIXe siècle et du début du XXe utilisaient les couleurs.
- **EXPLIQUEZ** comment l'utilisation technique de la couleur par les artistes a mené à cette forme d'abstraction.

DEMANDEZ À VOS ÉLÈVES

- 1 **Décrivez ce que vous voyez.**
Comment est construit ce tableau ?
- 2 **Quelles sont les couleurs utilisées ?**
Lesquelles se complètent ?
- 3 **Comment ce tableau se rapporte-t-il au cercle chromatique de Newton ?**
- 4 **Qu'ajouteriez-vous à cette œuvre et pourquoi ?**

ACTIVITÉ EN GALERIE

- **DEMANDEZ** à vos élèves d'observer un certain nombre de peintures dans la salle.
- **DEMANDEZ**-leur ce qu'elles ont toutes en commun et comment elles utilisent les couleurs.
- **DIVISEZ** votre classe en deux groupes, chacun se concentrant sur l'une des peintures abstraites de Kupka.
- **DEMANDEZ** à chaque groupe de préparer une description écrite de l'œuvre, comme s'ils s'adressaient à quelqu'un qui ne peut pas voir la peinture.
- **UTILISEZ** les questions suivantes, qui aideront à guider les groupes :
 - S'ils prenaient trois mots pour les associer à cette image, quels mots choisiraient-ils ?
 - Que pensent-ils de ces mots et expressions : « calme, mais dynamique », « agressif et tranquille », « palpitant » ?

ŒUVRE D'ART # 1

ACTIVITÉ EN CLASSE : CERCLES CHROMATIQUES

- **INTRODUISEZ** les élèves au cercle chromatique de Newton.
- **EXPLIQUEZ**-leur qu'ils vont faire des cercles chromatiques pour observer les effets des couleurs chaudes et couleurs froides et les différences entre elles.
- **DISTRIBUEZ** des cercles de différentes tailles qui serviront de patrons pour le dessin.
- **DESSINEZ** trois grands cercles de tailles différentes sur une feuille de papier. Dessinez de plus petits cercles à l'intérieur des premiers. Ensuite, dessinez une ligne passant par le centre de chaque grand cercle.
- **REMP LISSEZ** les sections d'un cercle avec des couleurs chaudes, d'un autre avec des couleurs froides et du dernier avec des couleurs complémentaires. Prenez soin d'utiliser un cercle chromatique comme guide.
- **CHOISISSEZ** des couleurs qui s'opposent l'une à l'autre dans le cercle chromatique et placez-les les en face des autres dans votre troisième cercle.
- **OBSERVEZ** comment les couleurs choisies pour le cercle chromatique sont contrastées ou en harmonie.

SUGGESTIONS DE THÈMES DE RECHERCHE

- L'art abstrait
- Le fauvisme
- Les résultats des recherches de Newton sur les couleurs
- Les relations entre les couleurs et les émotions

Pablo PICASSO *Femme assise dans un fauteuil* 1910 © Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Succession Picasso 2019

Pablo Picasso

Femme assise dans un fauteuil

1910

Convient aux cycles 1, 2 & 3

Connexions possibles avec des matières : maths, arts visuels

À PROPOS DE PICASSO

Pablo Picasso est né à Malaga, en Espagne, en 1881. Il s'entraîne à Madrid et Barcelone et arrive à Paris en 1901. En 1907, Picasso peint *Les Femmes d'Alger*, une œuvre qui a contribué à la naissance du cubisme. Durant la Première Guerre mondiale, il revient à une figuration plus traditionnelle. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes du 20e siècle.

CUBISME

Mouvement artistique avant-gardiste du début du 20e siècle, qui a marqué une rupture avec les traditions artistiques européennes. À travers le cubisme, les peintres ont essayé de montrer le monde tridimensionnel sur des surfaces bidimensionnelles, de plusieurs points de vue en même temps.

Pablo Picasso

Femme assise dans un fauteuil

1910

À PROPOS DE L'ŒUVRE

Cette œuvre représente la collaboration étroite entre Picasso et Georges Braque, qui affrontèrent un problème qui régira le cubisme pour les deux années à venir : une réalité en trois dimensions sur une surface qui en a seulement deux.

Les volumes du sujet sont décomposés et réduits à des formes géométriques simples. Par conséquent, la peinture de Picasso s'éloigne progressivement de la réalité et tend vers l'abstraction.

OBJECTIVES

Les élèves découvrent le **cubisme** et le travail de **Picasso** .

DIRIGEZ-VOUS VERS CUBISTES ÉTRANGERS ET RETROUVEZ CE TABLEAU.

DEMANDEZ À VOS ÈLÈVES

- 1 Que représente le tableau ?
- 2 Comment vous apparaissent les caractéristiques du personnage ?
- 3 Le personnage du tableau semble-t-il plat ? Ou y a-t-il plusieurs couches et des côtés multiples ?
- 4 À votre avis, qu'essayait de dire Picasso ?
- 5 Quel est votre est-ce que vous préférez cette œuvre ?

ACTIVITÉ EN GALERIE

- **DEMANDEZ** à vos élèves de regarder tous les tableaux dans la salle.
 - Qu'ont-ils en commun ?
 - Quelles formes géométriques utilisent-ils ?
- **TROUVEZ** deux peintures qui ont le même sujet : *Fillette au cerceau* de Pablo Picasso et *Sois sage (ou) Jeanne d'Arc* de Maria Blanchard.
 - Comment la fillette dans chaque tableau ressemble-t-elle à l'autre ou s'en distingue-t-elle ?

ACTIVITÉ EN CLASSE : PORTRAIT CUBISTE

- **PRÉSENTEZ** le travail de Picasso et le mouvement cubiste.
- **DEMANDEZ** à vos élèves de choisir un(e) ami(e) pour poser pour un portrait.
- **EXPLIQUEZ**-leur qu'ils devront prendre 5 ou 6 portraits photographiques de leur ami(e), qui montreront différents aspects de son visage.
- **IMPRIMEZ** les photos et découpez chacune en morceaux de manière aléatoire. Les formes devraient être géométriques.
- **DISPOSEZ** les morceaux pour qu'ils représentent le visage de différents points de vue et, une fois prêts, collez-les.
- **PARTAGEZ** et réfléchissez sur le travail de l'autre.

SUGGESTIONS DE THÈMES DE RECHERCHE

- Le cubisme
- Le Bateau-Lavoir et Montmartre
- Le travail de Picasso après le cubisme

Amedeo Modigliani

Tête de femme

1912

Convient aux cycles 2 & 3

Connexions possibles avec des matières : arts visuels, histoire, maths

À PROPOS DE MODIGLIANI

Amedeo Modigliani est né à Livourne en Italie, en 1884. Il étudie à Florence et à Venise, puis va à Paris et s'installe à Montmartre. En 1909, il se lie d'amitié avec l'artiste Constantin Brancusi et emménage à Montparnasse, où il sculpte la pierre. Plus tard, il prend un atelier à La Ruche, retournant à la peinture avec une série de portraits.

PRIMITIVISME

L'intérêt des premiers artistes européens modernes pour ce qui a été appelé « art primitif », qui inclut l'art tribal d'Afrique, du Pacifique sud et d'Indonésie.

Amedeo Modigliani

Tête de femme

1912

À PROPOS DE L'ŒUVRE

Cette sculpture montre l'intérêt de Modigliani pour ce qu'on appelle l'art « primitif » – c'est-à-dire l'art de la Grèce préhistorique ou de la culture Khmer (Cambodge). Les caractéristiques de l'œuvre sculpturale de Modigliani sont la symétrie, la répétition et le raffinement.

OBJECTIFS

Les élèves découvrent le style spécifique de **Modigliani** et acquièrent des connaissances au sujet du **primitivisme** et de son **influence** sur l'art occidental moderne.

DIRIGEZ-VOUS VERS AMEDEO MODIGLIANI ET LES ARTISTES DE MONTPARNASSE ET PRÉPAREZ VOS ÉLÈVES.

- **ANNONCEZ** aux élèves qu'ils vont voir une œuvre d'art par l'artiste Modigliani, intitulée Tête de femme, représentant le visage d'une femme.
- **DONNEZ** aux élèves quelques minutes pour écrire à quoi peut ressembler l'œuvre selon eux.

Ensuite, retrouvez cette sculpture et menez l'activité en galerie.

ACTIVITÉ EN GALERIE

- **GUIDEZ** le groupe dans la galerie pour regarder l'œuvre d'art ensemble.
- **DISCUTEZ** par paires en quoi la sculpture ressemble à ce à quoi ils s'attendaient ou s'en distingue.

MENEZ UNE DISCUSSION DE GROUPE GLOBALE AVEC LES QUESTIONS SUIVANTES

- 1 *Que voyez-vous ?*
- 2 *Quel matériau a été utilisé pour réaliser cette sculpture ?*
- 3 *Est-il préférable de la regarder de face ? De profil ? Par l'arrière ?*
- 4 *Si vous deviez décrire cette œuvre d'art à un(e) ami(e), quels mots choisiriez-vous ?*
- 5 *Qu'ajouteriez-vous à cette œuvre et pourquoi ?*

ŒUVRE D'ART # 3

ACTIVITÉ EN CLASSE : AUTO PORTRAIT INSPIRÉ DE MODIGLIANI

- **FAITES DES RECHERCHES** sur la vie et l'art de Modigliani.
- **PRÉSENTEZ** le style unique de l'artiste et la manière dont il a été inspiré par les arts primitifs.
- **EXPLIQUEZ** aux élèves qu'ils vont créer un autoportrait inspiré par son style.
- **DISCUTEZ** les proportions des visages dans sa peinture et comparez les différences telles que les cous allongés, les yeux en amande, les nez allongés, qui font son style unique.
- **FOURNISSEZ** aux élèves du papier A4.
- **PLIEZ** les feuilles de papier en deux, dans le sens de la longueur, puis pliez les encore deux fois, pour créer une grille de 8 carrés.
- **INFORMEZ** les élèves que les yeux devraient être plus près du sommet de la tête, la bouche plus près du bas, et le nez allongé.
- **AJOUTEZ** d'autres détails faciaux tels que les sourcils, les cheveux et des accessoires.
- **DEMANDEZ** aux élèves de partager leur œuvre et d'en discuter le procédé avec un(e) partenaire.

SUGGESTIONS DE SUJETS DE RECHERCHE

- Les Arts primitifs
- Les sculptures de Modigliani

Glossaire

- **ART ABSTRAIT** : art non figuratif, qui ne contient pas de choses reconnaissables du monde réel.
- **PRIMITIVISME** : l'intérêt des premiers artistes européens modernes pour ce qui a été appelé « art primitif », qui inclut l'art tribal de lieux tels que l'Afrique, le Pacifique sud et l'Indonésie.
- **FAUVISME** : mouvement qui débute en 1905 et désigne un groupe d'artistes qui peignent avec des couleurs vives pour exprimer des émotions.
- **CUBISME** : mouvement qui commence en 1907 et dans lequel les artistes essayaient de montrer le monde tridimensionnel sur des surfaces bidimensionnelles, de plusieurs points de vue en même temps.
- **ORPHISME** : mouvement artistique français qui utilise la couleur et les formes abstraites harmonieusement. Il a été inspiré par le cubisme.
- **CERCLE CHROMATIQUE DE NEWTON** : Une figure qui montre les couleurs dans un cercle pour nous aider à voir la relation entre elles. Il a été créé sur base de la théorie des couleurs de Sir Isaac Newton.
- **SYMÉTRIE** : la particularité d'avoir des parties sur les deux côtés/moitiés qui correspondent l'une à l'autre, notamment en taille et en forme.
- **RÉPÉTITION** : un élément d'art qui est répété de manière organisée, comme un motif.

Suggestions de lecture :

Les titres suivants sont disponibles à la Boutique du Musée du Louvre Abu Dhabi. Ces ressources peuvent être utilisées comme prolongement pendant ou après la visite à *Rendez-vous à Paris*.

- *The Boy Who Bit Picasso* – Antony Penrose
- *Sonia Delaunay: A Life of Color* – Cara Manes, illustrated by Fatinha Ramos
- *The Three Musicians: A Children's Book Inspired by Pablo Picasso* – Veronique Massenot & Vanessa Hié
- *The Usborne Big Book of Colours*
- *Draw Paint Print like the Great Artists* – Marion Deuchars
- *13 Modern Artists Children Should Know* – Brad Finger
- *Splat! The Most Exciting Artists of All Time!* – Mary Richards
- *The Two Doves: A Children's Book Inspired by Pablo Picasso* – Géraldine Elschner
- *Arts de l'Afrique : Trésors d'un continent* – Gaëlle Beaujean-Baltzer