

Projet

La classe, l'œuvre

Journal de bord de la classe de 5eme4 • Année 2017-2018

ÉDITO

La classe, l'oeuvre

C'est un projet d'éducation artistique et culturelle mis en place par le ministère de l'Éducation Nationale en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication.

L'objectif principal de « *La classe, l'oeuvre* » est de permettre aux élèves de s'approprier le patrimoine commun et de participer à sa transmission dans la forme d'expression de leur choix.

Ainsi au soir de la Nuit européenne des musées, les élèves prendront le rôle de « passeurs de culture » et livreront leur interprétation d'une œuvre.

Le musée Fabre de Montpellier, partenaire de ce projet depuis 5 ans, a choisi cette année de mettre à l'honneur le peintre **Pierre Soulages**.

La nuit des musées, c'est quoi ?

Qui est Pierre SOULAGES ?

Qu'est-ce que l'art abstrait ?

Est-ce que le noir est une couleur ?

NOIR, C'EST NOIR ?

De la lumière avec du noir !

La nuit européenne
des musées

Visite au musée Fabre

L'art abstrait

Pierre Soulages

Le noir

Le musée Soulages
à Rodez

Expériences

Créations

C'est la nuit des musées !!!

Que signifie le noir pour vous ?

« Le noir, c'est la tristesse » Rémi

« C'est la couleur de la nuit et de la peur » Lily

« **Le noir, c'est une couleur sombre,
un mélange de toutes les couleurs** » Sohan

« Le noir, c'est la profondeur » Arthur

« C'est une couleur ténébreuse,
une couleur de mauvais augure... » Sacha

« **On ne peut rien voir dedans !** » Maïlys

« *Le noir signifie l'obscurité, mais en même temps
la lumière, puisque lorsque l'on voit du noir, il est souvent
brillant, il reflète la lumière* » Sara

« *Le noir, c'est la couleur principale
pour les croquis* » Adrien

« *Cela ne signifie pas la joie, mais le malheur* »
Lilian

« *Le noir, c'est la mort !* ». Cathy

La nuit européenne des musées

qu'est-ce que c'est ?

C'est l'ouverture exceptionnelle et gratuite de tous les musées d'Europe pendant une soirée.

Cet événement est apparu pour la première fois à Berlin en Allemagne, en 1997.

Il a été étendu à de nombreuses autres villes à l'étranger par la suite.

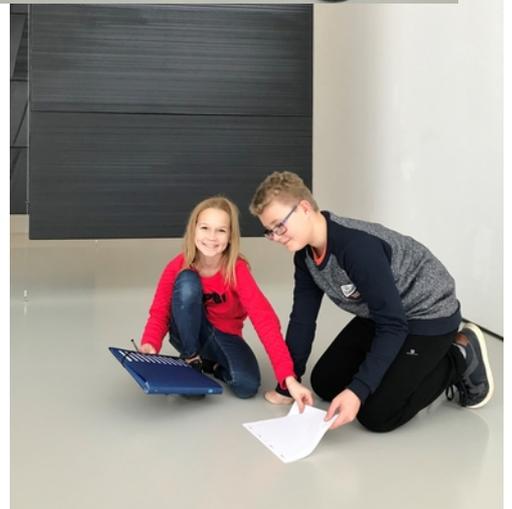
En France, depuis 2005, c'est le samedi le plus proche du 18 mai, date de la

Journée Internationale des Musées, qui a été adopté pour célébrer cette manifestation culturelle. Et c'est principalement pour attirer un nouveau public dans les musées, plus jeune, plus noctambule que cette nuit des musées a été créée.

La 14ème édition aura lieu le 19 mai 2018.

Sara et Ambre

Notre visite au musée Fabre

Qu'est-ce que l'art abstrait ?

De la figuration à l'abstraction...

Si depuis toujours les hommes se sont attachés à reproduire la réalité, il aura fallu attendre les premières années du 20ème siècle pour voir apparaître une rupture singulière dans la manière de représenter ce que l'on voit.

Jusqu'au 19ème siècle, la peinture figurative domine l'art pictural.
Mais les choses ont bien changé depuis...

Un des bouleversements importants que connaît l'art au 20ème siècle est la distance que les artistes vont prendre par rapport à la reproduction de la réalité.

Tout a commencé véritablement avec les peintres réalistes, qui s'éloignent des conventions imposées par l'Ecole des Beaux-Arts, et le style officiel, qui s'attache à représenter des sujets « nobles », tels que la peinture d'histoire ou mythologique.

Gustave COURBET – Les baigneuses

Lors de sa sortie, ce tableau très provocateur a fait scandale. En effet la plupart du temps les baigneuses sont représentées comme l'idéal du corps féminin, mais dans ce tableau Courbet les voit plutôt comme des bourgeoises les pieds plein de terre. La manière de peindre est différente aussi. Il y a moins de détails. Courbet utilise un couteau pour travailler son tableau, ce qui donne parfois une impression de non-fini (comme les rochers à gauche).

Les impressionnistes, eux, se détachent de la forme réelle pour développer « l'impression ».

Frédéric BAZILLE – Vue de village

Le peintre prend pour modèle la fille d'un des employés de ses parents, la place à côté d'un arbre dans le Domaine de Méric et la peint avec vue sur le village de Castelnaud-le-lez. Il nous montre une scène en plein air, aux couleurs surprenantes, et se met donc en contradiction avec les tableaux d'intérieur.

Puis les fauves donnent la priorité à la couleur et les cubistes inventent une nouvelle façon d'occuper l'espace pictural, en bouleversant les codes. Ils représentent les choses comme si on les voyait de plusieurs cotés à la fois, et les décomposent en fragments.

Sohan et Sacha

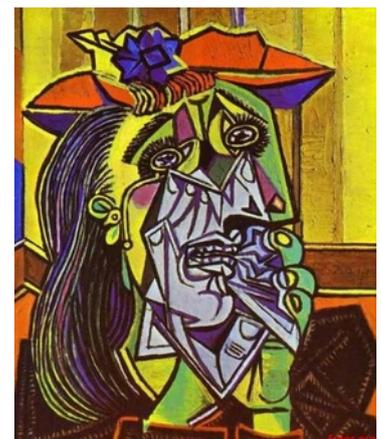
Gustave COURBET

Frédéric BAZILLE

Kees VAN DONGEN

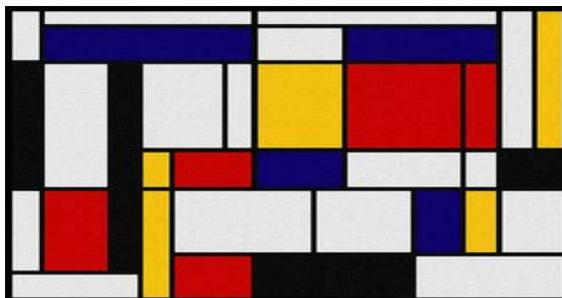

Pablo PICASSO

Viennent ensuite des artistes qui souhaitent provoquer l'émotion de manière encore plus radicale. Ainsi pour ces peintres, ce n'est plus essentiellement le sujet qui domine. Leurs œuvres ne représentent plus rien de réel : ils utilisent la matière, la ligne, la forme, la couleur pour elles-mêmes. C'est le début de l'art abstrait.

Piet MONDRIAN

L'artiste structure ses œuvres de manière géométrique et travaille essentiellement avec les trois couleurs primaires, qu'il associe au blanc qui lui sert de fond, et au noir qui délimite les couleurs entre elles.

L'ART ABSTRAIT

Se dit d'une œuvre qui ne représente pas quelque chose d'identifiable à la réalité, qui n'existe que sous forme d'idée.

On utilise généralement ce terme pour désigner une pratique artistique ne représentant pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou même imaginaire, mais seulement des formes, et des couleurs, en essayant de partager des émotions, des impressions ou des effets.

C'est un art non figuratif, non représentatif.

Cathy et Keihna

Wassily KANDINSKY Le premier peintre abstrait

« Composer un tableau, ce n'est plus représenter ce que l'on voit autour de soi, c'est organiser des formes de nuances pour provoquer une sensation. »

Wassily Kandinsky

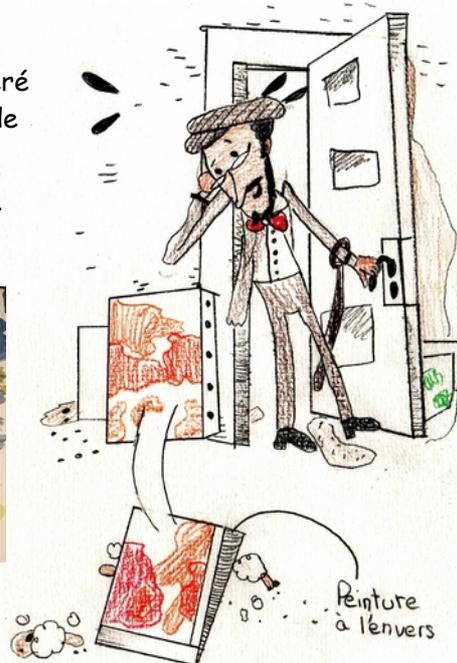
Wassily KANDINSKY est né à Moscou le 22 novembre 1866 et est mort le 13 décembre 1914 à Neuilly-sur-Seine. Il est le fondateur de l'art abstrait, considéré comme l'un des artistes les plus importants du 20ème siècle aux côtés notamment de Picasso et de Matisse.

A 30 ans, il décide de commencer des études de peinture et s'installe en Allemagne. Il émigre en France au début de la seconde guerre mondiale et y finit sa vie.

LA PREMIERE OEUVRE ABSTRAITE

Ce tableau est considéré comme le premier tableau abstrait de l'histoire de la peinture. Il a été créé en 1910, et ne représente pas un personnage, ni un objet.

Un soir, alors qu'il venait de faire des essais de couleurs sur une toile, le peintre rentra chez lui. En revenant le lendemain, il aperçut la peinture retournée, et il se dit que c'était magnifique, avant de se rendre compte que c'était sa peinture !

Ana et Marwa

Lily

Pierre SOULAGES

Les outils du peintre

LE PEINTRE DU NOIR !!!

Pierre Soulages est un peintre abstrait parmi les plus célèbres du 20ème siècle.

Né le 24 décembre 1919 à Rodez, petite ville du sud de la France, dans un quartier d'artisans, Pierre Soulages est un peintre contemporain connu pour la domination de la couleur noire dans ses peintures.

Pourtant, rien ne le destinait à devenir peintre... Et c'est lors d'une visite de l'abbatiale de Conques avec sa classe qu'il a une révélation, bouleversé par la beauté de l'architecture : c'est décidé, sa vie sera consacrée à l'art.

Il sera peintre !

Il monte à Paris pour étudier, et s'y installe en 1946. Mais il ne veut pas travailler la peinture de façon académique...

Dans son atelier, pas de pinceau fin en poils de martre comme celui des peintres de chevalet ! Rien de conventionnel. Pierre Soulages utilise les pinceaux larges de peintre en bâtiment. Il fabrique même ses propres outils. Il peint à même le sol, ajoute, enlève de la matière et contrôle son geste.

Au fil des années, la peinture de Pierre Soulages se modifie. Il réalise des peintures de plus en plus grandes et le noir finit par recouvrir toute la toile. Mais la toile n'a pourtant rien de sombre : la lumière vient se refléter sur les bosses et les sillons créés par les outils. Le noir peut être brillant ou mat ; il y a même des reflets colorés ! Pierre Soulages invente alors le mot *Outrenoir*.

« Le noir, pour moi, est une couleur intense, plus intense que le jaune. »

Pierre Soulages

Adrien et Sacha

La nuit où le noir est devenu lumière...

En 1979, la peinture de Pierre Soulages prend un nouveau tournant :

« Une nuit de 1979, je peignais et la couleur noire avait envahi la toile.

Depuis des heures, je peinais, je déposais une sorte de pâte noire, je la retirais, j'en ajoutais encore et je la retirais.

J'étais perdu dans un marécage, j'y pataugeais. Cela s'organisait par moments et aussitôt m'échappait.

J'étais épuisé, je suis allé dormir. Et quand deux heures plus tard, je suis allé interroger ce que j'avais fait,

j'ai vu un autre fonctionnement de la peinture. Je me suis rendu compte que ce que je faisais était nouveau pour moi, c'était une autre peinture : ce n'était plus le noir qui comptait mais la lumière réfléchiée par le noir ».

Mots-clés :

Monochrome : qui signifie « d'une seule couleur », en opposition au terme polychrome.

Outrenoir : terme inventé par le peintre, qui signifie « au-delà du noir ». C'est le noir-lumière.

NOIR :

Caractérisé par l'absence de couleur (ou par une couleur très sombre) ou bien par l'absence de lumière.

À strictement parler, le *noir* ne désigne pas une couleur. Le corps noir absorbe intégralement les rayons qu'il reçoit à sa surface. Mais la langue française retient le fait que le noir produit une impression visuelle analogue à celle des couleurs et admet couramment la couleur noire.

« Aucun peintre ne devrait commencer un tableau sans passer un lavis de noir. Parce que, dans la nature, toute chose est noire tant qu'elle n'est pas touchée par la lumière. »

Léonard de Vinci

Le noir comme symbole

Le noir est la couleur la plus négative, symbole de la **tristesse**, du **désespoir**, de la **peur**, de la **solitude** et de la **mort** évidemment. Le noir, c'est la **nuit**, le **mystère**, l'**inconnu**, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas ou qui est caché. Il représente l'**austérité**, la **rigueur**, l'**autorité** et le **pouvoir** (on peut vérifier ces idées auprès des policiers et juges souvent vêtus de noir).

Mais le noir c'est aussi l'**élégance**. Pourtant sobre, c'est la couleur du luxe et de la richesse. Il est donc souvent associé aux vêtements de cérémonie ou aux produits coûteux et de grande qualité.

Il exprime aussi la **force** (ceinture noire au judo).

Enfin, la couleur noire est la plus économique (et la plus lisible aussi), voilà pourquoi elle est utilisée pour les journaux et les livres.

Mailys

Mais le noir est-il une couleur ?

La réponse dépendra surtout de notre esprit plutôt scientifique, ou plutôt artistique.

Mais quelque soit la discipline, science ou art, le noir a une place un peu particulière dans la palette des couleurs.

Son statut n'est pourtant pas le même...

NON !

Le noir et la science

Selon les scientifiques, la définition d'une couleur implique qu'elle soit associée à une longueur d'onde particulière, alors le noir n'est pas une couleur : il représente en fait l'absence de lumière reçue par l'œil. Dans un espace totalement sombre (pas de lumière), notre œil ne capte rien et le cerveau interprète cela comme du noir. De même, un objet est vu noir lorsqu'il ne réfléchit ou n'émet pas de lumière. Le noir n'a pas de longueur d'onde.

Maodan

Le noir dans l'art

Selon les artistes...

Artistiquement parlant, le noir, ainsi que le blanc, sont utilisés au même titre que toutes les autres couleurs : on les retrouve dans toutes les toiles, photos ou dessins. À ce titre, ce sont des couleurs : elles disposent même de leur propre tube de peinture ou crayon !

« Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres. »

Henri Matisse

Dans la peinture :

Le noir est utilisé depuis la nuit des temps.

Il est l'un des tous premiers pigments que l'homme a fabriqué.

Pour l'obtenir, les hommes préhistoriques utilisaient le charbon de bois, des végétaux, de la corne ou des os calcinés pour dessiner des bêtes sauvages sur les parois des grottes.

Mais il n'a pas fait l'unanimité au fil des siècles. Jugée couleur diabolique au Moyen-Age, il fait son grand retour par la suite, et devient même "noble" au 17ème siècle.

Les Impressionnistes, eux, affirmaient que le noir n'existe pas dans la nature.

Auguste CHABAUD – Le moulin de la Galette, 1905

Le peintre utilise le noir pour représenter un paysage nocturne, et surtout mettre en valeur une couleur, le jaune (reflets de lumière). La peinture est travaillée au couteau, pour appliquer la couleur en épaisseur, et mettre en avant la texture.

Auguste CHABAUD

Au 20ème siècle, les peintres ne cherchent plus forcément à copier la réalité.

Ils continuent à travailler avec du noir, mais abordent cette couleur sous un autre angle.

Certains, comme Pierre Soulages ou Anish Kapoor, en font même leur principale source d'inspiration lui vouant un culte inconditionnel.

OUI !

Anish Kapoor s'approprie l'ultra-noir

Le **Vantablack**, un matériau «plus noir que noir», capable d'absorber 99,96% de la lumière visible, un noir très profond, à usage militaire au départ, peut rendre n'importe quel objet qu'il recouvre presque invisible.

Cela signifie par exemple que si l'on applique du Vantablack sur une surface gondolée, celle-ci aura une apparence totalement plane.

On comprend que cette invention ait pu séduire Anish Kapoor, artiste britannique né en 1954, dont bon nombre d'œuvres (miroirs, sculptures) génèrent des illusions d'optique.

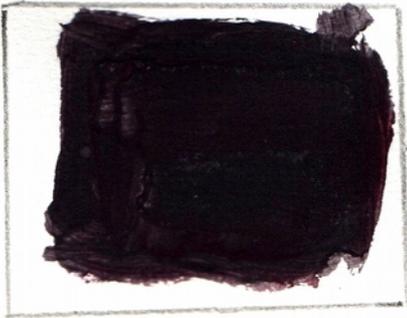
L'artiste a donc acheté les droits exclusifs, provoquant la colère de ses contemporains : il en détient désormais le monopole et peut donc priver tout autre artiste de s'en servir....

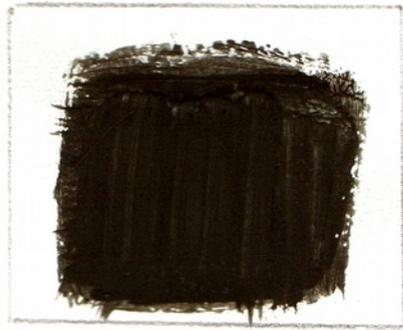
Nos expériences...

Fabriquer du noir

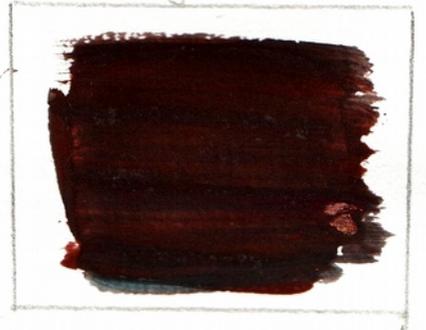
bleu + rouge + vert

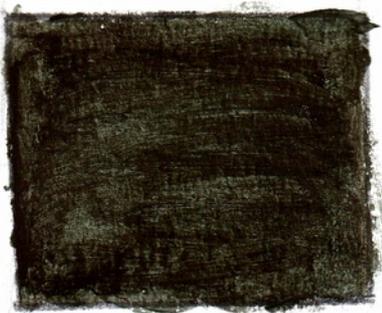
M+Bleu

bleu + rouge +
jaune

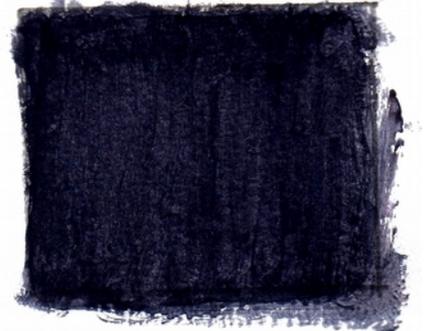
M+D

J+B+R

B+R+V

M+B

J+B+R

B+V+R

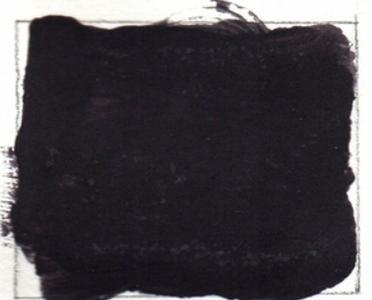
M+Bleu

bleu + rouge + jaune

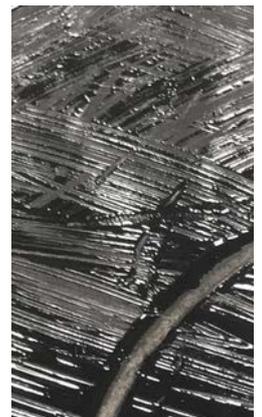
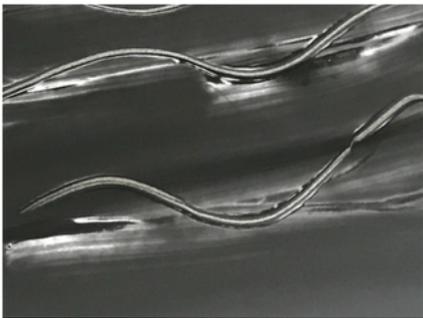
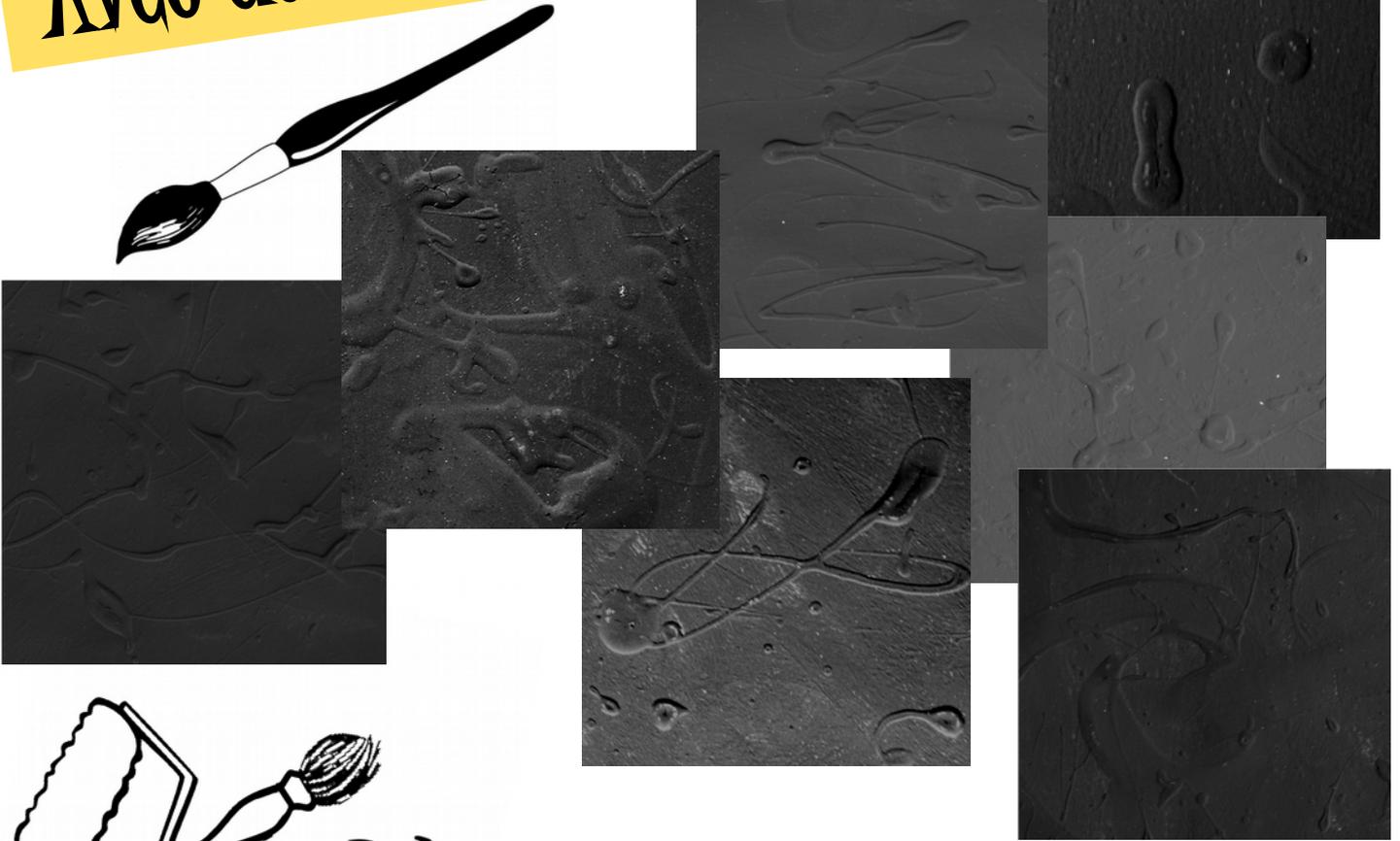
Bleu + rouge + vert

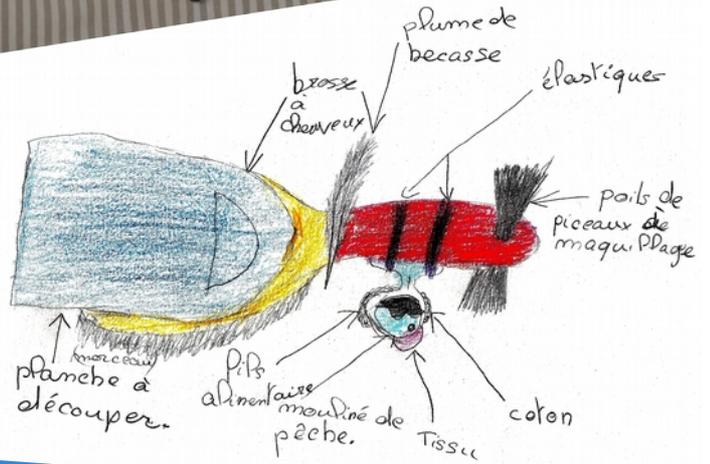
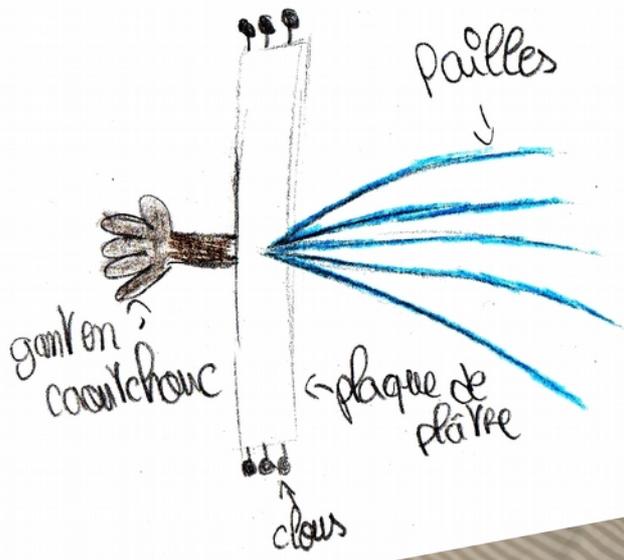
Nos expériences...

Avec du noir

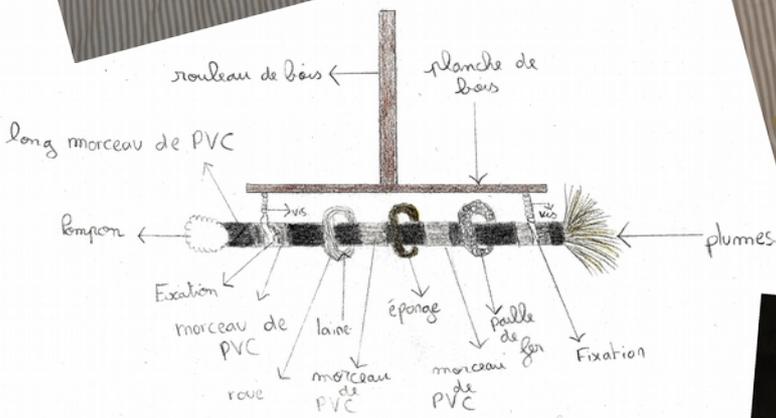
Collection de traces :

Nos créations...

On outil à peindre...

Nos créations...

Un musée pour Pierre Soulages

Le musée Soulages à Rodez

C'est au printemps 2014 que le musée Soulages a ouvert ses portes, à Rodez, ville natale du peintre.

Imaginé par les architectes de l'agence RCR, le musée Soulages se veut être un bâtiment résolument contemporain et parfaitement intégré au paysage. Il est situé dans le jardin du Foirail, avenue Victor Hugo.

Le musée abrite les donations du peintre et sa femme à la Communauté d'agglomération du Grand Rodez, donation parmi les plus conséquentes consenties par un artiste de son vivant, avec quelque 500 œuvres et documents.

Sara et Ambre

Le musée paraît rouillé, mais c'est un effet recherché. Il est entièrement recouvert d'**acier Corten**.

En s'oxydant, ce matériau crée une patine protectrice et les nuances de cet acier évoquent le travail de Pierre Soulages.

La façade sud présente un enchaînement de **boîtes en porte-à-faux**, alors que le côté nord est plus ouvert pour laisser passer la lumière.

Elle pénètre par de grandes fenêtres dans le musée et est parfaitement contrôlée pour mieux apprécier les œuvres. Ainsi, aux salles hautes et claires se succèdent d'autres, plus basses et volontairement plongées dans la pénombre, produisant ainsi des ambiances lumineuses très différentes.

Les architectes du musée Soulages remportent le prix Pritzker

Le trio d'architectes espagnols - Rafael Aranda, Carme Pigem et Ramon Vilalta du cabinet RCR Arquitectes - a été récompensé en 2017 par le prestigieux Prix Pritzker, souvent considéré comme l'équivalent du Prix Nobel en architecture.

C'est la première fois que trois personnes sont récompensées conjointement par ce prix, créé en 1979 pour rendre hommage au travail d'un architecte vivant.

Fanny et Eva

Les passeurs de culture

Les élèves de 5eme4

Et leurs professeurs :

Virginie Haudidier - Thierry Wloczysiak - Emma Provent

Collège Louise Michel – Ganges