

Le passage

DE LA FIGURATION À L'ABSTRACTION

en quelques mots

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

Avec les tableaux d'Achille Laugé et Kees Van Dongen, tu as pu voir des exemples du **Pointillisme** et du **Fauvisme** : ces sujets font référence à une réalité visible avec cependant une liberté dans les couleurs qui sont parfois très subjectives. C'est encore ce qu'on appelle une peinture **figurative**.

Peu à peu, les couleurs (Achille Laugé) et les formes (Germaine Richier) deviennent de plus en plus imaginaires et dans certaines œuvres, comme dans celles de Pierre Soulages, le sujet disparaît complètement, on parle alors de peinture **abstraite** ou de peinture **non-figurative**. Chaque visiteur, selon sa sensibilité, est alors libre de ressentir et de voir ce qu'il veut.

ACHILLE LAUGÉ

La route au lieu dit de l'Horit, Achille Laugé, vers 1896-1898 © ADAGP 2011

L'ŒUVRE EN DÉTAIL

Dans ce tableau, l'artiste peint un paysage dans lequel on voit un chemin bordé d'arbres. Ce sont des platanes... N'ont-ils pas une drôle de couleur mauve ?

Achille Laugé utilise un tout petit pinceau pour peindre. Ainsi sa toile ressemble un peu à une mosaïque multicolore faite d'une multitude de points.

Si tu t'approches, tu auras du mal à distinguer les formes et tu ne verras que les points de couleur. Par contre, plus tu t'éloignes de l'œuvre et plus les points se fondent pour former des contours précis.

PORTRAIT

Achille Laugé est un peintre de la fin du XIXe siècle. Il a très souvent représenté des paysages du sud de la France, près de Carcassonne où il vivait. Ici, il s'arrête sur un chemin bordé de platanes qui mène à une maison. Il est très sensible à la géométrie des formes et est fasciné par la régularité des arbres plantés sur le bas-côté des routes. Il aime aussi étudier les variations de la lumière : on voit que le paysage est ensoleillé comme en plein après-midi, pourtant de longues ombres s'étirent des arbres comme au crépuscule...

UN PETIT PLUS

Regarde bien, **Achille Laugé** peint par petites touches de couleurs juxtaposées, on appelle cette technique **le pointillisme**. C'est Georges Seurat (1859-1891) qui l'invente. Les couleurs presque pures sont posées sur la toile en petits points et se mélangent dans notre œil plutôt que sur la palette.

KEES VAN DONGEN

Danseuse espagnole, Kees Van Dongen, 1914 © ADAGP 2011

L'ŒUVRE EN DÉTAIL

Cette jeune fille est une danseuse. As-tu remarqué sa robe de Flamenco et ses bijoux ? Une fleur rouge décore son buste tandis qu'une autre est plantée dans ses cheveux. Ses vêtements rappellent qu'elle est Espagnole. L'artiste l'a rencontrée durant un de ses voyages.

Le visage de la jeune fille est un peu jaune, avec du rose aux joues et de grands yeux noirs. Les ombres sont, elles, peintes en vert... On peut dire que **Van Dongen** aime bien mettre les couleurs qui lui plaisent, même si elles ne ressemblent pas toujours à la réalité.

PORTRAIT

Kees Van Dongen est un artiste hollandais, venu s'installer à Paris à la fin du XIXe siècle pour profiter de l'ambiance effervescente qui régnait dans le quartier de Montmartre.

Il aime plus que tout peindre les femmes et plus particulièrement les danseuses. Dans cette salle, tu trouveras le portrait d'une autre danseuse, Fernande Olivier, dont on ne voit que le visage.

UN PETIT PLUS

Van Dongen peint avec des couleurs vives, parfois imaginaires. En 1906, il a participé, avec Dufy, Marquet, Matisse, à une exposition où sa peinture faite de couleurs pures, un peu agressives, a été qualifiée de "Fauve"... On appelle depuis ce style de peinture **le fauvisme**.

GERMAINE RICHIER

La Chauve-souris, Germaine Richier, 1946 © ADAGP 2011

L'ŒUVRE EN DÉTAIL

Cette *Chauve-souris* est beaucoup plus grande que les chauves-souris que tu peux trouver dans la nature. Elle est aussi beaucoup plus étrange même si elle possède, comme une vraie chauve-souris, de grandes ailes qui se déploient dans l'espace.

Les animaux de **Germaine Richier** ont une apparence fantastique. Mais l'artiste s'inspire néanmoins de modèles bien réels. En effet, **Germaine Richier** est une femme sculpteur qui rassemble dans son atelier des animaux qu'elle trouve dans la nature pour imaginer des sculptures. On a ainsi retrouvé au milieu de ses sculptures, de nombreux insectes naturalisés et un squelette de chauve-souris aux ailes déployées.

PORTRAIT

Germaine Richier a grandi dans la région de Montpellier. De son enfance vécue au contact de la nature, elle a gardé le goût des collections de galets et de bois flottés ramassés sur les plages des Saintes-Maries-de-la-Mer. Dans son atelier à Paris, elle les conserve dans une vitrine où elle ajoute les végétaux et les insectes que son frère trouve dans la campagne languedocienne et lui envoie.

UN PETIT PLUS

Cette *Chauve-souris* est fabriquée en bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain. L'artiste a fabriqué un squelette en fer sur lequel elle ajoute du plâtre et de la filasse pour construire les ailes et le corps. **Germaine Richier** a gardé la teinte dorée du métal brut, sans patine, pour introduire la couleur et la lumière.

NICOLAS DE STAËL

Ménèrbes, Nicolas de Staël, 1954 © ADAGP 2011

L'ŒUVRE EN DÉTAIL

Ce tableau présente une vue de Ménèrbes qui est un petit village dans le sud-est de la France où **Nicolas de Staël** avait acheté une maison.

En employant des motifs simplifiés et géométriques, l'artiste propose une nouvelle façon de peindre des paysages. On ne les reconnaît pas immédiatement car il ne s'agit pas pour le peintre d'imiter la nature mais de donner une interprétation personnelle de ce qu'il voit. On appelle cela un **paysage abstrait**.

PORTRAIT

Nicolas de Staël utilise pour ce tableau une palette claire, réduite à des couleurs froides de bleus, de gris-terre et de blancs. Il peint dans l'épaisseur d'une matière étalée au couteau. Chaque forme offre à l'imagination une infinité de possibilités d'évocation. Préférant suggérer plutôt que représenter, **Nicolas de Staël** dit "voir les images de la vie en masses colorées".

UN PETIT PLUS

Ses œuvres sont à la frontière entre **la figuration** et **l'abstraction**. La référence à la réalité est encore présente même si il n'est pas évident de la définir.

PIERRE SOULAGES

Peinture, 324 x 181 cm, 17 mars 2005, Pierre Soulages, 2005 © ADAGP 2011

L'ŒUVRE EN DÉTAIL

Ce tableau est le plus récent des collections du musée.

Pierre Soulages utilise presque exclusivement de la peinture noire, mais ça n'est pas le seul élément important de son travail. Il peint ses tableaux horizontalement en les posant sur le sol de son atelier et en utilisant des outils variés qu'il fabrique lui-même. Ainsi, donne-t-il à sa peinture différentes textures qui sont, selon les panneaux, mates ou brillantes, lisses ou striées.

La lumière, omniprésente dans cette salle, se reflète sur les œuvres et crée différentes nuances de noir qu'on peut observer en se déplaçant dans la salle.

PORTRAIT

Pierre Soulages est très connu en France comme à l'étranger. Il montre dans ses tableaux toutes les possibilités d'une seule couleur.

Il ne cherche pas à représenter un sujet concret et préfère laisser libre cours à l'imagination du visiteur. D'ailleurs, il donne un titre le plus simple possible à ses tableaux : la technique, les dimensions et la date de la création de l'œuvre.

UN PETIT PLUS

L'artiste a donné en 2005 vingt tableaux au musée Fabre. Il a participé à la conception architecturale du bâtiment et à l'accrochage de ses grands tableaux en face du mur de verre qui s'éclaire aussi pendant la nuit.

LES SUJETS DE
L'ABSTRACTION
MUSÉE FABRE

DE LA FIGURATION À L'ABSTRACTION

À découvrir...

DE LA FIGURATION À L'ABSTRACTION

Te voilà parti(e) à la découverte de cinq œuvres réalisées au cours du XXe siècle.

La plupart d'entre elles n'ont pas plus de cent ans et certains artistes, comme Pierre Soulages, peignent toujours aujourd'hui. Elles vont te permettre de découvrir l'une des révolutions les plus importantes dans l'histoire de la peinture.

Il faut bien observer les détails de chaque œuvre pour en comprendre tout le mystère.

Dans la collection permanente du musée, rends toi au deuxième étage de l'ancien collège de jésuite. C'est un des espaces les plus surprenants par la multitude de couleurs que tu peux voir dans les œuvres exposées.

Ouvre bien les yeux et essaie de résoudre les énigmes proposées dans ces espaces. Tu trouveras les réponses au verso.

Bonne visite !

ATTENTION

Dans un musée, rien n'est figé. Des œuvres peuvent changer de salle ou être prêtées à d'autres musées pour des expositions. Si tu ne trouves pas une des œuvres de ce parcours, n'hésite pas à interroger les personnes du musée qui gardent les salles, elles te renseigneront sur le retour de ces tableaux ou sculptures dans les salles du musée.

Salle 42

MYSTÈRE 1

Plusieurs détails du tableau que tu dois trouver sont reproduits ci-dessous. Attention un intrus s'est caché !

nom du tableau : _____

intrus : _____

Dans ce tableau, pour quel détail l'artiste n'a pas respecté les couleurs de la réalité ?

détail n° : _____

Parmi ces trois pinceaux, quel est celui que l'artiste a utilisé ?

pinceau n° : _____

Salle 42

MYSTÈRE 2

"J'ai une fleur rouge dans les cheveux. Je porte des bracelets. Et j'aime bien danser... Qui suis-je ?"

En lisant le titre, tu sauras qui est cette jeune fille.

je suis... _____

Elle se prépare pour un spectacle, comment est-elle habillée ?

Regarde attentivement son visage : vois-tu avec quelles couleurs il est peint ?

Salle 45

MYSTÈRE 3

Cherche parmi toutes les têtes sculptées dans cette salle, à quelle statue appartient celle-ci ?

Trouves-tu que cet animal est fidèle à la réalité ? Pourquoi ?

Couloir 43 | Seconde École de Paris

MYSTÈRE 4

Dans quelle œuvre se cache ce détail ?

nom de l'œuvre : _____

Essaye d'imaginer ce que ce tableau représente...

Salle 47

MYSTÈRE 5

Ces quatre panneaux forment une œuvre. Laquelle ? Remets les dans le bon ordre.

nom de l'œuvre : _____

ordre des panneaux : _____

Observe-les bien en te déplaçant et essaie de les décrire.

Imagines-tu comment Pierre Soulages les a peint ?

DE LA FIGURATION À L'ABSTRACTION

à la maison !

La visite au musée est finie mais tu peux à ton tour créer des œuvres en t'inspirant de ce que tu viens d'apprendre.

Voici quelques idées :

À la façon d'**Achille Laugé**, essaie de dessiner non pas en traçant des lignes mais en juxtaposant des petits points de couleur au feutre ou en peinture. En associant entre elles les couleurs primaires (jaune, rouge et bleu) crée les couleurs complémentaires violet, vert et orange.

Comme **Van Dongen**, réalise un portrait en utilisant des couleurs vives et imaginaires (violet, vert ou orange) sans essayer d'imiter la réalité.

En t'inspirant d'un paysage réel, imagine un paysage abstrait comme celui de **Nicolas de Staël** en peignant des formes géométriques avec de belles couleurs.

