

REPertoire des mots des toiles - Fiche d'accompagnement type

DECouvrir le tableau

Claude Monet (1840-1926), **La pie**, 1869, huile sur toile, (H.89 ; L.130 cm) Musée d'Orsay, Paris

	Ce qui est représenté	<p>DESCRIPTION OBJECTIVE DE L'IMAGE</p> <p>Cette œuvre est une peinture sur toile. Le peintre a représenté un paysage de campagne hivernal.</p> <p>La pie, élément discret presque invisible et seul être animé, est située sur une barrière de bois qui se prolonge sur toute la largeur du tableau et le sépare en 2 parties : en arrière plan on distingue des maisons aux toits enneigés cachées par une rangée d'arbres nus recouverts eux-mêmes de neige. Au premier plan, une grande étendue de neige où des ombres gris-bleu se reflètent.</p> <p>Une neige bleutée dans les zones d'ombre, rosée ou ocre clair dans les zones éclairées, recouvre les toits, les branches et le sol, sous un ciel presque blanc teinté de gris bleu et d'ocre clair.</p> <p>La pie, la barrière et les arbres représentent les seules touches plus foncées (gris, brun, noir) au milieu de ces couleurs très claires.</p>
Ce que je vois	Comment c'est fait	<p>DESCRIPTION DE PROCÉDES PLASTIQUES VISIBLES</p> <p><u>Les couleurs</u>: A première vue on pourrait croire que ce tableau est un monochrome blanc ou plutôt une œuvre en noir et blanc. Cependant si l'on observe bien, les blancs sont colorés : Monet utilise une gamme de couleurs réduite, principalement des couleurs pâles. Il joue sur la diversité des blancs (un camaïeu de blancs colorés) en ajoutant des touches de bleu, de brun et de noir. On peut noter un contraste noir/blanc (à l'image du plumage de la pie !)</p> <p>Monet superpose les nuances par petites touches juxtaposées (virgules au premier plan, minces tirets dans le ciel), la touche vive du pinceau est bien visible.</p> <p><u>La composition</u> : La place de la pie sur la barrière accentue une certaine symétrie dans la construction du tableau :</p> <p>La partie supérieure (au-delà de la barrière) et les ombres de la partie inférieure délimitent l'axe de symétrie horizontale. En effet, l'oiseau est posé sur la ligne de l'horizon dans la partie gauche du tableau et le partage en 2 parties pratiquement égales. Cette séparation fait se confronter les éléments du premier et du second plan (reflétés sur le sol enneigé).</p> <p>Le tableau est composé de plusieurs lignes ou bandes horizontales (on en compte 7): le ciel uni, les traînées de nuages, les toits des maisons et leurs murs, la barrière en bois recouverte de neige et sa partie inférieure sombre, les ombres portées de la barrière sur le sol et enfin la partie inférieure de la toile, plus claire.</p> <p>Ces zones horizontales viennent s'opposer à la verticalité des arbres et des piquets qui constituent la barrière.</p> <p><u>La lumière</u> : La lumière est une lumière naturelle rasante provenant du soleil. Les ombres au sol indiquent que les rayons viennent de la gauche du tableau. Ce sont les rayons du soleil et les ombres qu'ils provoquent qui colorent la neige.</p>

REPERTOIRE DES MOTS DES TOILES - FICHE D'ACCOMPAGNEMENT TYPE

Ce que je ressens, ce que j'en pense, ce que j'en comprends	<p style="text-align: center;">EXEMPLES DE SENSATIONS, EMOTIONS, EVOCATIONS ... POSSIBLES</p> <p>On imagine le peintre en pleine nature enneigée en train de peindre dans le froid ! Cette toile nous plonge dans l'atmosphère poudreuse de ce paysage d'hiver, où le froid, le silence et l'immobilité sont palpables. Cette ambiance est rendue par l'utilisation d'un camaïeu de blancs colorés (la lumière colore la neige de tons jaunes, roses et bleutés), le contraste blanc/noir, la stabilité et la symétrie de la composition (dominance des plans horizontaux) et l'absence de personnages hormis la pie, statique, sur la barrière.</p>
Ce que j'apprends pour mieux comprendre	<p style="text-align: center;">INFORMATIONS CULTURELLES (RECHERCHES, DOCUMENTATION, APPORT DU MAÎTRE)</p> <p><u>L'artiste : Claude Monet (1840-1926)</u></p> <p>En 1872 il peint un paysage du port du Havre : <i>Impression soleil levant</i> (actuellement au musée Marmottan à Paris). Cette œuvre avait été présentée au public lors de la première exposition impressionniste en 1874. La manifestation n'avait pas eu le grand succès attendu par les peintres et un grand nombre de comptes-rendus avaient été assez hostiles, particulièrement celui provenant du critique Louis Leroy du <i>Charivari</i> qui, inspiré par l'intitulé de ce tableau, s'était servi du mot « impression » pour se moquer du style des exposants. Lors de la troisième exposition impressionniste, en 1877, les peintres reprirent à leur compte le terme d'« impressionnisme » pour identifier leur style.</p> <p><u>L'œuvre : genre : scène d'extérieur paysage, tableau impressionniste</u></p> <p>Avec cette toile, peinte cinq ans avant la naissance officielle de l'impressionnisme, Monet apparaît bien comme le chef de file du mouvement :</p> <p>A la fin des années 1860, Monet commence à chercher comment représenter tous les états transitoires, voire fugitifs, de la nature, il cherche à capter la sensation, à rendre "l'effet". Ce tableau est un tableau d'avant-garde qui innove sur le jeu d'ombre et de lumière, et qui accentue l'effet fugitif de l'instant.</p> <p>Pour ce paysage sous la neige, il utilise la frêle note d'une pie posée sur un portail comme sur une portée musicale. Monet restitue l'espace et les formes par la lumière et la couleur. La peinture en plein air, ici à Etretat, lui permet de réaliser une unité parfaite entre le motif principal et le fond. « La Pie » est une variation autour de la gamme des nuances des blancs avec des jeux de lumière, des ombres. Le thème des paysages enneigés était cher à Monet et l'a inspiré à de multiples reprises. Convaincu que les paysages devaient être peints d'après nature, il travaillait en plein air par tous les temps.</p> <p>Soleil et ombre construisent le tableau et traduisent l'insaisissable matière de la neige, mi solide mi liquide. La représentation de ce coin de campagne de la région d'Etretat, réalisée sur le motif, donne à voir des tons clairs et lumineux très inhabituels à cette époque, ce qu'a souligné le critique Félix Fénéon : "[Le public] accoutumé aux sauces bitumeuses que cuisinent les maîtres-coq des écoles et des académies, la peinture claire l'estomacquit".</p> <p>La nouveauté et l'audace du parti pris de Monet, plus préoccupé de perception que de description, explique le refus de la toile par le jury du Salon de 1869.</p> <p>Le paysage impressionniste était né, cinq ans avant la première exposition officielle et le baptême du mouvement !</p> <p><u>Contexte historique</u> : Monet crée son œuvre « La Pie » sous le second empire, période où l'art officiel en France est l'académisme qui fixe des règles très précises.</p> <p>Les œuvres impressionnistes de Monet sont alors critiqués et souvent refusés au « Salon ».</p> <p>Dans une période où la France est touchée par une révolution industrielle la société est bouleversée, les villes se transforment, et les personnes délaissent les campagnes pour migrer en ville. Ici Monet met en évidence la différence entre la beauté des paysages de la campagne contre l'obscurité des villes et de la vie industrielle.</p>

REPertoire DES MOTS DES TOILES - FICHE D'ACCOMPAGNEMENT TYPE

EXPLOITER, PROLONGER, PRODUIRE

<p>Des thèmes de recherche, des pistes d'exploitation transversales</p>	<p><u>Découvrir le monde de la matière :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les différents états de l'eau - Explorer la matière : jouer avec les dilutions (gouaches, encres) - Fabriquer un nuancier en indiquant (écriture ou codage) les quantités de blanc et de couleurs utilisées - L'hiver, le cycle des saisons: observer et décrire les effets du froid sur la nature
<p>Des pistes de production Arts visuels Musique / Corps Autres</p>	<p><u>En arts visuels :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travailler les camaïeux, les dégradés de couleurs, les différentes façons d'éclaircir une couleur (ajout de blanc ou ajout d'eau). - Chercher différentes façons de représenter la neige à l'aide de différents outils, médiums et techniques : effets de matière ou de transparences, traces variées, contrastes des couleurs claires sur un fond plus foncé. Ces différentes recherches pourront servir de « fonds » pour d'autres productions plastiques. - « Enneiger » une image de paysage ou une photocopie pour la transformer. - Créer des paysages d'hiver en découpant des formes dans du papier blanc ; les coller sur un fond réalisé préalablement à la gouache à l'aide de blancs colorés réalisés par les élèves ou de peinture ou encre très diluée.
<p>Ouverture vers d'autres œuvres</p>	<p>Peinture Brueghel : <i>Paysage avec patineurs</i>, 1566 <i>Les chasseurs</i>, 1565 Caspard David Friedrich, <i>Paysage d'hiver</i>, 1811 Maurice Vlaminck, <i>Route sous la neige</i>, 1925 Camille Pissaro, <i>Neige à Bougival</i>, 1827</p> <p>Sculpture Jean- Antoine Houdon, <i>La frileuse</i> ou <i>L'hiver</i>, 1793</p> <p>Albums, contes <u>Cycle 1 :</u> <i>La moufle</i>, Actes sud, 2006. <i>Les bons amis</i>, Père castor, 1999. <i>Jour de neige</i>, L'école des loisirs, 2006 <u>Cycles 2 et 3</u> <i>Un Noël noir et blanc</i>, Magnard jeunesse, 2003 <u>Tous cycles :</u> <i>Devine qui fait quoi ? une promenade imaginaire</i>, L'école des loisirs, 2002 <i>La reine des neiges</i> (conte)</p>