

I. Zola et les impressionnistes

« Portrait d'Emile Zola »
Edouard Manet, 1868

« Nana »
Edouard Manet, 1877

« L'Absinthe »
Edgar Degas, 1875

« Paul Alexis et Emile Zola »
Paul Cézanne, 1870

Les œuvres de Zola sont représentées en peinture par **Manet** et **Degas**, entre autres. « L'Absinthe » de Degas se réfère à l'œuvre de Zola « L'Assommoir ».

❖ « L'Assommoir »

Edgar Degas, tableau de 1873

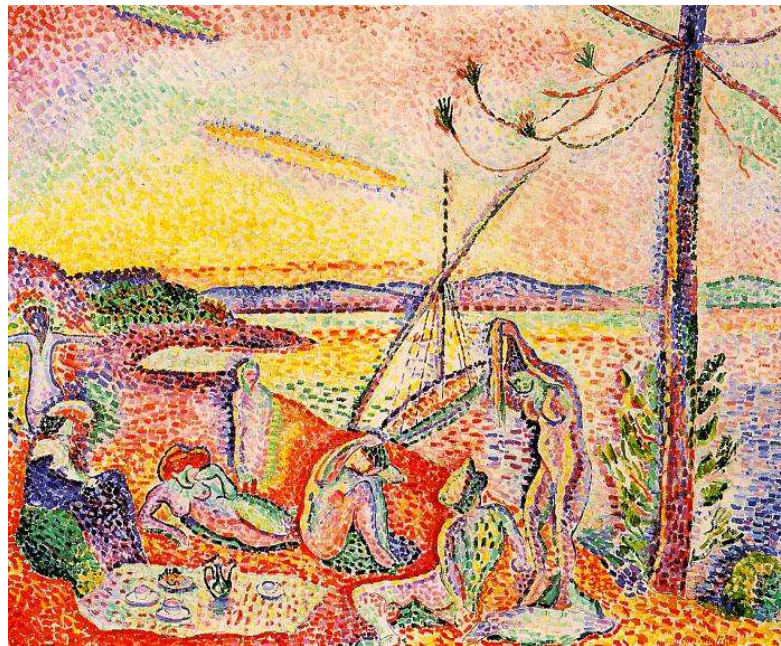
« Repasseuses »
Edgar Degas, 1884-1885

Zola reconnaîtra sa dette envers Degas : " *J'ai tout bonnement décrit, en plus d'un endroit dans mes pages, quelques-uns de vos tableaux* " (2ème exposition impressionniste de 1876). Cet hommage au peintre impressionniste culmine dans le chapitre V de l'Assommoir. Mais déjà le premier chapitre évoque un tableau de 1873 : Degas y fait boiter deux blanchisseuses sous le poids de leur panier. Dans l'Assommoir, Gervaise aussi " portait son paquet de linge passé au bras, la hanche haute, boitant fort". Gervaise Macquard, héroïne de *L'Assommoir* d'Émile Zola est lavandière. Au milieu du roman, elle détient sa propre boutique. En grande partie à cause de l'alcool, elle perd sa boutique, et finit blanchisseuse, n'étant plus capable de repasser correctement.

➤ **Activité Lettres : Lire un extrait de « l'Assommoir » de Zola.**

« Trois semaines plus tard, vers onze heures et demie, un jour de beau soleil, Gervaise et Coupeau, l'ouvrier zingueur, mangeaient une prune, à l'Assommoir du père Colombe. »
(*L'Assommoir* chap. II)

II. Matisse et Baudelaire

« Luxe, calme et volupté »
Henri Matisse, 1904

« Luxe, calme et volupté » de Matisse reprend « l'invitation au voyage », un poème de Charles Baudelaire

<p>L'invitation au voyage</p> <p>Mon enfant, ma sœur, Songe à la douceur D'aller là-bas vivre ensemble ! Aimer à loisir, Aimer et mourir Au pays qui te ressemble ! Les soleils mouillés De ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes Si mystérieux De tes traîtres yeux, Brillant à travers leurs larmes.</p> <p>Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.</p> <p>Des meubles luisants, Polis par les ans, Décoreraient notre chambre ; Les plus rares fleurs Mélant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l'ambre, Les riches plafonds, Les miroirs profonds, La splendeur orientale, Tout y parlerait À l'âme en secret Sa douce langue natale.</p>	<p>Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.</p> <p>Vois sur ces canaux Dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde ; C'est pour assouvir Ton moindre désir Qu'ils viennent du bout du monde. - Les soleils couchants Revêtent les champs, Les canaux, la ville entière, D'hyacinthe et d'or ; Le monde s'endort Dans une chaude lumière.</p> <p>Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté</p>
--	--

➤ **Activité Lettres et Arts Plastiques : Explication du poème de Baudelaire**

- Trouver les correspondances avec le tableau de Matisse.

Vous pouvez consulter l'analyse du tableau sur le site www.aidart.fr
Rubriques Galerie-maitres/Fauvisme/luxe, calme, et volupté

III. La cage aux fauves

❖ Le portrait des artistes

➤ **Activité Arts Plastiques, Lettres et Histoire : Qui a peint qui**

- Reliez portraits et photos
- Les portraits sont-ils ressemblants ?

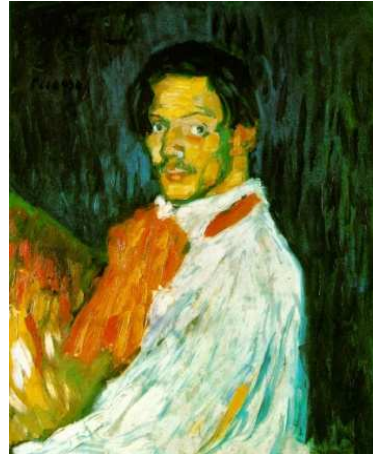
Le but de cette activité est de montrer que ces artistes se sont connus et fréquentés. Le destin a fait ensuite son œuvre : qui est mort à la guerre ou de ses suites (Apollinaire : mort en 1918 de grippe espagnole, mais déjà blessé à la guerre de 14-18), qui a connu une longue et brillante carrière (Picasso), qui a mis fin à ses jours (Van Gogh), qui est mort jeune subitement (Modigliani à 36 ans). Nous retrouvons donc certaines figures dans l'histoire de l'art bien postérieure à la période étudiée. Mais entre temps, il y a eu une guerre mondiale. Personne n'a gardé le même style toute sa vie. Le meilleur exemple en est Pablo Picasso.

1. « Matisse »
André Derain

2. « Derain »
Maurice de Vlaminck

3. « Autoportrait »
Pablo Picasso

4. « L'atelier du peintre »
Marc Chagall

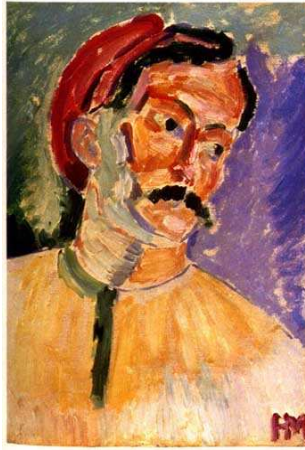
5. « Autoportrait pour Gauguin »
Van Gogh

6. « Autoportrait »
Paul Gauguin

7. « Vlaminck »
Derain

8. « Derain »
Matisse

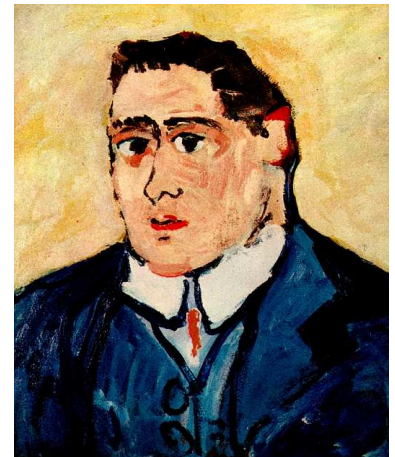
9. « Cocteau »
Modigliani

10. « Verlaine et Rimbaud »
Fantin-Latour

11. « Hommage à Apollinaire »
Chagall, 1911-1912

12. « Portrait d'Apollinaire »
Vlaminck, 1903

1. Derain

2. Vlaminck

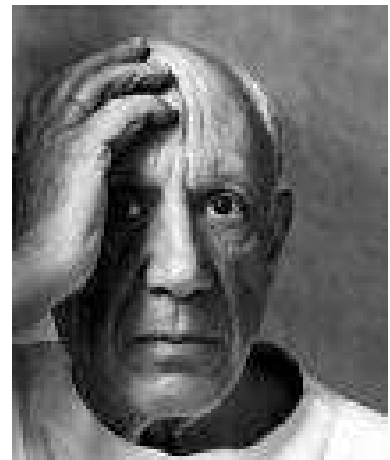
3. Guillaume Apollinaire

4. Modigliani et Picasso
Photographiés par Cocteau

5. Modigliani

6. Picasso

Cartier-Bresson - Henri Matisse with Birds - as first Published by the A/P

7. Matisse photographié par Cartier-Bresson. (Cartier-Bresson est un immense photographe de notre siècle.)

IV. Richard Wagner : Parfait représentant du dialogue des arts

Richard Wagner (1813-1883) suscite un immense enthousiasme à Paris, alimenté par la fougue de Charles Baudelaire. Il se crée autour de 1870 (année de la guerre contre la Prusse) un mouvement de soutien au compositeur. On parle de Wagnérisme. Wagner est, dans le domaine technique, l'un des plus grands réformateurs de l'histoire de la musique.

Avec lui naît le drame intégral, **synthèse de tous les arts particuliers** : poésie, musique, théâtre et danse. IL conçoit un théâtre spécialement pour son œuvre « *la Tétralogie* » dont fait partie « *la Walkyrie* ». Cette salle se construit à Bayreuth en 1872. La scène, immense, n'est séparée de la salle par aucune fosse. L'orchestre, invisible, est placé sous le plateau.

« Richard Wagner, compositeur »
Auguste Renoir, 1882

Richard Wagner est le compositeur favori des impressionnistes. En voyant son portrait peint par Renoir, Wagner se serait exclamé « *Oh, vous, vous m'avez fait une tête de pasteur protestant !* ».

➤ Activité Education Musicale

Ecoutez maintenant la fameuse chevauchée « La Walkyrie » de Wagner, sur la vidéo du Mur de Berlin disponible sur <http://www.youtube.com/watch?v=I1rlsHEZwrA>

V. Guillaume Apollinaire

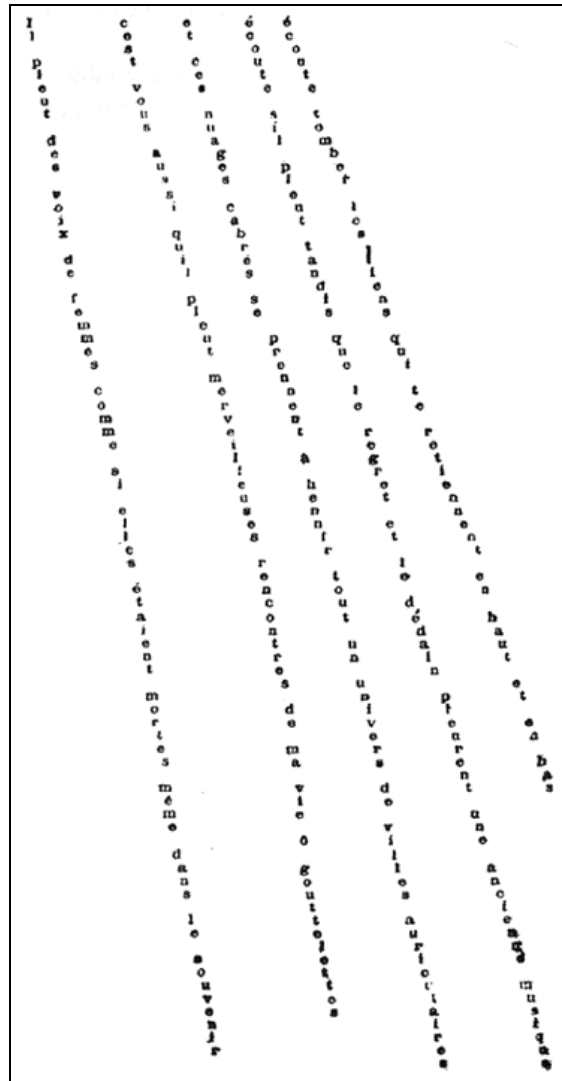
❖ « Calligrammes »

➤ Définition des Calligramme

Les Calligrammes sont des poèmes dont la disposition typographique reproduit soit la forme des objets évoqués (La Pluie), soit la composition d'une affiche, soit un dessin abstrait

➤ « Il pleut »

« Calligrammes » est le deuxième grand recueil de poèmes d'Apollinaire.

« Calligrammes : Il pleut »
Guillaume Apollinaire

Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
C'est vous aussi qu'il pleut merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes
Et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires
Écoute s'il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
Écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas

VI. Picasso : Tout un univers artistique

Peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste et écrivain espagnol, sa grande longévité, doublée d'une gloire reconnue dès 1920 ont fait de lui l'artiste qui a exercé le plus de fascination sur ses contemporains.

« Picasso », 1912
Juan Gris

« Les Demoiselles d'Avignon »
Picasso, 1907

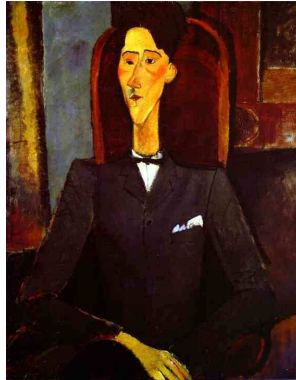
Dans la période qui nous intéresse, on le voit au début s'inspirer de Lautrec et Gauguin. Il traverse ensuite sa **période bleue**, où il représente des déshérités, un monde tragique et nostalgique. (Le bleu est une couleur froide). Sa **période rose** est plus optimiste. Il s'intéresse ensuite à l'art grec, puis aux masques africains et aux Arts Premiers. Il insiste, plus tard, sur les volumes et utilise des tons bruns et ocres. Sa manière évoque Cézanne. Il rompt brusquement avec la figuration traditionnelle, détruisant l'espace perspectif, le clair-obscur et la représentation réaliste de la figure humaine. Créateur du **Cubisme** avec Braque, il donne aux volumes un aspect géométrique, les construisant par plans angulaires contrastés. Il multiplie les points de vue pour représenter un même objet, échelonnant parfois les volumes cubiques dans l'espace. Il introduira ensuite des éléments étrangers à la peinture et poursuivra ses recherches sans cesse révolutionnaires.

❖ « Les Femmes d'Alger (O.J.) »

« Les Femmes d'Alger (O.J.) » 1907. Huile sur toile. (244 X 234 cm)MOMA, New York.

Picasso (1881-1973) a consacré plus de 450 travaux préliminaires à cette œuvre qui n'a été présentée au public qu'en 1937. La particularité n'est pas dans la représentation de nus, à laquelle nous sommes largement habitués, mais dans la manière de former le motif. Les deux têtes des femmes de droite ressemblent à des masques africains, tels ceux montrés à Paris en 1906, à l'occasion d'une grande exposition. « **L'art nègre** » s'avère une grande source d'inspiration pour les peintres et les sculpteurs.

VII. Jean Cocteau : Autre bavard du dialogue des arts

❖ Les activités de Jean Cocteau : Activité Arts plastiques et Lettres

Mettre en évidence toutes les activités de Jean Cocteau en partant d'une observation des images, suivie d'une recherche sur sa biographie.

Pour en savoir plus, consultez le site des "Amis de Jean Cocteau" : www.jeancocteau.net

1

2

3

- 1 Jacques-Émile Blanche « Portrait de Jean Cocteau en pied » 1912. (Rouen. Musée des Beaux-arts)
- 2 Jean Cocteau. Dessin pour « Le Testament d'Orphée »
- 3 Photographie : Jean Cocteau et Coco Chanel dans « Le Train Bleu »

❖ Cocteau et Erik Satie

« Erik Satie »
Picasso

« Erik Satie »
Jean Cocteau

➤ Activité Education musicale : « la Gnossienne N°1 » d'Erik Satie

- Écoutez ce morceau joué et par Alessio Nanni et observez les mains du pianiste. Vidéo disponible sur <http://vimeo.com/8506041>
- Faites ensuite des commentaires