

Présenter une œuvre à l'oral d'histoire des arts

Questionner cette œuvre

Questionner une œuvre

L'œuvre : De quel domaine artistique s'agit-il ? Quel est le titre, la date de création, le lieu de conservation ?

Qui est l'artiste? (Nom, dates de naissance et de mort, nationalité)

Quelle est l'époque ? (Événements historiques, politiques et économiques de l'époque)

Quelles sont la technique et les matériaux utilisés pour la réaliser ?

Que voit-on ?

Qu'est-ce qui interpelle ?

Est-il question d'un thème particulier ?

Quel est le courant artistique ?

Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire ? Quel est le sens de l'œuvre ?

Aimez-vous cette œuvre ? Pourquoi ?

Quels liens pouvez-vous faire avec d'autres œuvres ?

Pour présenter un tableau :

Introduction :

Titre , domaine, auteur , date , matériaux, support, dimension, lieu d'exposition
Quelques mots sur l'auteur , le courant artistique et le contexte historique

Description de l'œuvre

Dire ce qu'on voit en fonction de la composition du tableau (les différents plans)

Les couleurs , les lignes , la lumière

Dégager un thème si cela est possible

Interprétation

Ce qui interpelle

Ce qu'a voulu dire/ montrer l'auteur

Sens de l'œuvre

Situer l'œuvre dans un courant artistique et/ ou un contexte historique, politique, social

Faire des liens avec d'autres œuvres

Donner son ressenti

Quelles informations
supplémentaires avez-vous
sur cette diapo ?

La Reproduction Interdite , René Magritte, 1937
Huile sur toile, 79 x 65,5
Rotterdam, Musée de Boymans-van-Beuningen.

Le titre : La Reproduction Interdite

L'artiste : René Magritte

le support, les matériaux : Huile sur toile

La date de création : 1937

Les dimensions : 79 x 65,5

Le lieu de conservation : Rotterdam, Musée de Boymans-van-Beuningen.

Que pouvez-vous déduire de ces informations ?

On déduit de ces informations :

- * qu'il s'agit d'un tableau (arts du visuel)
- * que Magritte est un peintre du XX siècle
- * que ce tableau a été réalisé deux ans avant la seconde guerre mondiale

Où pouvez-vous trouver des informations complémentaires sur l'artiste et son œuvre en général?

Rédiger un texte descriptif à partir de ce tableau :
Quand on regarde le tableau de Magritte on voit

René François Ghislain Magritte est né le 21 novembre 1898 à Lessines dans le Hainaut (en Belgique) et mort à Bruxelles le 15 août 1967. C'est un peintre surréaliste belge. Il s'installe en 1914 à Bruxelles pour suivre les cours de l'Académie des Beaux-Arts.

Vers 1922, il découvre l'art métaphysique de Giorgio de Chirico et cette révélation est décisive : « Le chant d'amour » lui montre non pas une manière de peindre, mais ce qu'il faut peindre. En 1926, il peint « Le jockey perdu » qu'il considérait lui-même comme le point de départ de son œuvre surréaliste selon certains auteurs, ce serait plutôt « La fenêtre ».

Le chant d'amour
Giorgio de Chirico
1914

Le jockey perdu
Magritte
1926

Description :

Quand on regarde le tableau de Magritte on voit un homme en veste noire, vu de dos et se tenant devant un miroir. Le miroir a un cadre en bois. Un livre est posé sur le rebord de ce qui paraît être le manteau d'une cheminée, en marbre.

Dans le miroir, le reflet de l'homme est en fait un double de celui-ci, toujours vu de dos sur un fond uni, dans les tons bruns.

Le reflet du livre, lui, est normal, présentant le reflet inversé de son titre "Les Aventure d'Arthur Gordon Pym".

Qu'est-ce qui interpelle ?

Ce qui interpelle :

Le miroir offre normalement une copie fidèle (mais inversée) du sujet ce qui n'est pas le cas de l'homme représenté ici.

Le caractère dérangent du tableau vient du fait que l'homme et le livre sont traités différemment : l'impossible réflexion de l'homme , et le reflet « normal » du livre pose problème.

Qui est cet homme ?

Quel est ce livre ?

= recherches

Cet homme est Edward James Elgar, vécu au 20ème siècle, il est le filleul du roi d'Angleterre, il était passionné par le surréalisme, il fut peint dans ses appartements à Londres.

Le livre "Les Aventures d'Arthur Gordon Pym" est le récit d'une série d'aventures plus extraordinaires les unes que les autres vécues par le narrateur. Ce livre est un roman fantastique écrit par Edgar Allan Poe en 1838. Il y a donc une cohérence entre l'histoire surréaliste du livre et le tableau en décalage avec la réalité.

Recherche sur le surréalisme

Le surréalisme est un courant artistique qui se développe dans les années 20

Les caractéristiques des œuvres surréalistes sont principalement **la surprise et la juxtaposition inattendue.**

Né à Paris ,le mouvement se propagea dans le monde entier,à partir des années 20, affectant les arts visuels, la littérature, le cinéma, la musique, la langue ainsi que la pensée politique, la philosophie et la théorie sociale.

Ce mouvement repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l'esprit et sur les **valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, du désir et de la révolte.**

Le mouvement surréaliste repose donc sur la volonté de libérer l'homme des morales qui le contraignent et des académismes qui l'empêchent d'agir, c'est-à-dire nuisent à la force créatrice.

Dans la peinture, René Magritte joue souvent sur le décalage entre le titre et le sujet représenté.

Le mouvement a aussi une dimension politique : l'art est considéré comme un moyen de « changer la vie ». D'où l'adhésion au Parti communiste du groupe surréaliste.

Ce mouvement révolutionnaire est défini par André Breton dans le Manifeste du surréalisme, publié en 1924.

Parmi les écrivains surréalistes, on peut citer Louis Aragon (1897-1982), Paul Éluard (1895-1952), Philippe Soupault (1897-1991), Robert Desnos (1900-1945), Antonin Artaud (1896-1946) ou encore Georges Bataille (1897-1962).

Parmi les peintres, citons Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte et Juan Miró.

Je cherche quelques œuvres surréalistes

Les Jeux Terribles, De Chirico

Le retour d'Ulysse, De Chirico

La chambre d'écoute,
Magritte, 1952

Les Valeurs Personnelles, Magritte

Carte blanche

Le modèle rouge

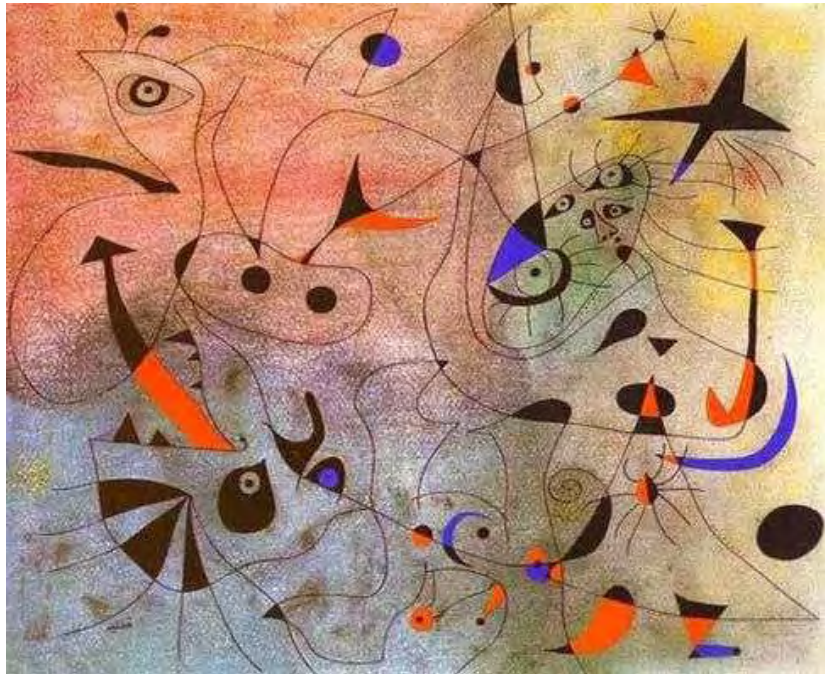
La Trahison des images, Magritte 1928-29

L'éléphant des Célèbres Max Ernst 1921

Ubu Imperator, Max Ernst, 1923

Constellation d'étoiles du matin, Joan Miro

Mai 68, Joan Miro

La persistance de la mémoire , Dali,
1931

La tentation de saint Antoine, Dali, 1946

Le miroir offre normalement une copie fidèle (mais inversée) du sujet ce qui n'est pas le cas de l'homme représenté ici. Pourquoi ? Que veut montrer le peintre ?

Interprétation et analyse

Le miroir triche, truque le reflet, oblitère l'original, le fait passer au second plan. Au lieu de réfléchir le visage de celui qui s'y regarde, le miroir de Magritte le contourne, décale le réel.

L'interdit de ce tableau réside dans le fait qu'un portrait ne présentant que le dos de son sujet est une infraction aux règles du genre (l'identité du sujet, ici M Edward James, se trouve niée, ce qui va à l'encontre des fonctions du 'portrait'), mais encore, un miroir reflétant ainsi le dos de la personne qui s'y regarde nie l'existence de sa face et, par extension, l'existence même de la personne.

Par le titre, « **La Reproduction interdite** », Magritte nous aide à comprendre que la peinture n'est pas un miroir qui se limite à reproduire les apparences. Ce n'est pas un miroir de la réalité. Elle peut bien « prendre » l'apparence. Dans la plupart de ses toiles, Magritte est obsédé par cette espèce de logique systématique de l'apparence, en la dénonçant et c'est aussi en ce sens là que sa peinture s'inscrit dans le surréalisme. Ainsi, en associant le miroir à la toile, l'auteur entend peut-être souligner que la peinture, mais il en va de même pour le langage littéraire ou cinématographique, n'est pas le miroir de la réalité.

Ses peintures jouent souvent sur le décalage entre un objet et sa représentation. Par exemple, un de ses tableaux les plus célèbres est une image de pipe sous laquelle figure le texte « Ceci n'est pas une pipe ».

La Trahison des images, Magritte 1928-29

Pour expliquer ce qu'il a voulu représenter à travers cette œuvre, Magritte a déclaré : « La fameuse pipe, me l'a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n'est-ce pas, elle n'est qu'une représentation. Donc si j'avais écrit sous mon tableau « ceci est une pipe », j'aurais menti ! »

Le caractère dérangent du tableau qui vient du fait que l'homme et le livre sont traités différemment (l'impossible réflexion de l'homme , et le reflet « normal » du livre) , peut montrer également l'un des enjeux essentiels de l'écriture du moi : l'impossibilité qu'a le peintre, l'écrivain ou le cinéaste de saisir son existence *de face*.

L'image que l'on a de soi est fausse et ne peut échapper à la représentation, c'est-à-dire à une forme de mise en scène.

Des écrivains témoignant de cette difficulté à écrire leur propre vie :
Montaigne, Georges Sand

Conclusion

La Reproduction interdite est un tableau peint par René Magritte en 1937. Un homme se tient devant un miroir dont le reflet nous le présente de dos. Cette troublante infraction aux règles du portrait se trouve renforcée par le livre posé sur le rebord d'une cheminée et dont l'image réfléchie possède un caractère, quant à elle, vraisemblable. Magritte, peintre surréaliste nous montre qu' il ne faut pas confondre la peinture avec un art servile de la reproduction.

|

Avant d'étudier les tableaux

- 1 a. Le mot surréalisme est composé du préfixe intensif « sur- » qui signifie « au-dessus de », du radical « réal » et du suffixe nominal « -isme ».
- b. Le mot « surréalisme » désigne un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du xxe siècle qui se caractérise par la recherche d'une réalité supérieure, en recourant à des moyens nouveaux: sommeil hypnotique, exploration du rêve, écriture automatique, associations de mots spontanées, rapprochements inattendus d'images.
2. « Mettre quelqu'un sur écoute » signifie espionner cette personne grâce à des microphones qui permettent d'écouter tout ce qu'elle dit.

Étudier des peintures surréalistes

▸ Relation entre peinture et réalité : Ceci n'est pas une pomme

- A. La précision des détails (taches sur la pomme, feuilles), des formes et des couleurs fait de ce tableau une peinture réaliste.
- B. Le tableau de Magritte ne représente qu'une image de l'objet et pas l'objet lui-même.
- C. Le message artistique que R. Magritte cherche à délivrer est que l'image d'un objet ne doit pas être confondue avec l'objet réel. Il remet ainsi en question le statut de l'image et de la représentation.

▸ **Une peinture surréaliste : La Chambre d'écoute**

D. Le décor évoque une pièce vide – peut-être une chambre – dans un intérieur bourgeois : parquet au sol, moulure au plafond, fenêtre qui s'ouvre sur un paysage de campagne.

E. L'artiste joue sur un brouillage des échelles : la pomme apparaît gigantesque par rapport à la pièce, elle occupe quasiment tout le champ.

F. a. Ce tableau pose une énigme car il incite l'observateur à s'interroger, à chercher le sens caché de l'image qui apparaît comme une parabole ou une métaphore.

b. Ce tableau peut apparaître comme un manifeste du surréalisme : il introduit la confusion entre rêve et réalité, il bouleverse les repères traditionnels de la raison et de la logique, il déstabilise le spectateur. Le titre du tableau est perturbant car il invite à entendre alors que l'œil est perturbé par ce qui lui est donné à voir. De plus, une chambre d'écoute est un lieu d'espionnage qui vise à limiter la liberté : on peut donc aussi voir dans cette pomme démesurée la métaphore de la liberté emprisonnée par la peinture réaliste.

Dégager l'essentiel SOCLE C1 □

D'après ces deux œuvres, une « peinture surréaliste » est une œuvre qui bouleverse les repères traditionnels du spectateur, qui introduit une confusion entre le réel et le merveilleux, l'étrange, le mystère.

Établir des liens entre les œuvres SOCLE C5 □

Les liens que l'on peut faire entre le poème de J. Prévert et les trois tableaux de P. Picasso et de R. Magritte sont :

- * le choix du motif de la pomme ;
- * le jeu autour du genre de la nature morte ;
- * la modernité poétique et artistique qui rejette l'académisme, les règles, les traditions
- * le jeu sur et avec les mots ;
- * la volonté de surprendre voire de déstabiliser le lecteur-auditeur-spectateur.