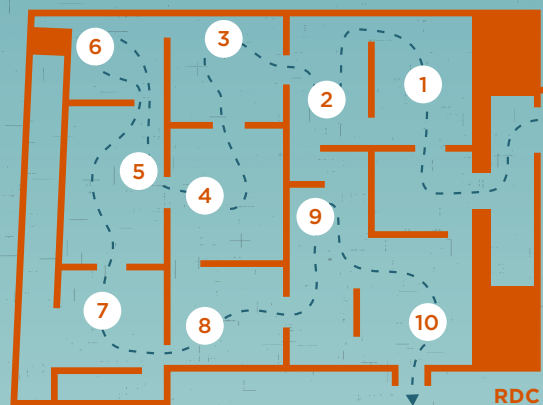

BIENVENUE

Bienvenue à votre destination, nous espérons que le voyage s'est bien passé. Cette exposition présente des tableaux de peintres canadiens des XIXe et XXe siècles inspirés des impressionnistes français.

Ce livret vous propose de découvrir cette exposition. Il permet d'observer quelques tableaux choisis, grâce à des jeux et des explications. Certaines activités peuvent être ébauchées devant les tableaux, puis complétées tranquillement à la maison.

Commençons par les présentations : voici Jacques.

Il est canadien et rentre tout juste de l'école. Il se propose d'être ton guide durant ce voyage. **Suis-le!**

Sophie Pemberton Retour de l'école, 1897 © Art Gallery of Greater Victoria, Don de l'artiste (1952.015.001)

UN PEU D'HISTOIRE : LA LEÇON DE L'IMPRESSIONNISME

"Depuis le temps que j'attends cela! Je suis enfin à Paris. Je vais pouvoir prendre des cours de peinture et voir toutes les belles expositions dont tout le monde parle."

L'impressionnisme est né en 1874 à Paris grâce à de jeunes artistes désireux de faire souffler sur la peinture un vent de liberté et de nouveauté.

Ce courant inspire de nombreux peintres étrangers, dont les artistes canadiens. Ils découvrent les œuvres de Monet, Sisley, Renoir, Bazille et leurs amis lors de leurs voyages d'étude à Paris.

Cherche dans la salle 1 le tableau qui s'inspire de cette œuvre de Claude Monet réalisé 14 ans plus tôt en 1873, à Giverny. William Blair Bruce a vécu à Giverny et fréquenté des peintres proches de Claude Monet. Il s'inspire de sa technique.

Claude Monet : Coquelicots, en 1873 (RF 1676) Paris, musée d'Orsay, 1906, accepté par l'État à titre de donation d'Étienne Moreau-Nélaton (donation du 27 juillet 1906)

Repère sur ce tableau les détails qui illustrent ces mots qui définissent l'impressionnisme.

LUMIÈRE : l'objectif des peintres est de capturer la lumière en utilisant les contrastes entre des couleurs vives et foncées et entre les couleurs complémentaires.*

COULEURS : les couleurs sont vives car directement sorties du tube, ils ne les mélangent pas sur la palette mais sur la toile.

TOUCHES de peinture ou touches mouchetées, la trace du pinceau est visible.

TEXTURE : relief provoqué par une forte concentration de peinture, on appelle cela des empâtements.

PLEIN AIR : ils peignent dehors plutôt que dans l'atelier.

VIE QUOTIDIENNE : les gens en train de faire des actions ordinaires ou de travailler.

* le rouge/vert, bleu/orange, jaune/violet.

JE SUIS IMPRESSIONNÉ!

Dans nos yeux, nos oreilles et sur notre peau, les choses, la lumière, l'air, laissent des traces, des sensations... ce sont des impressions. C'est par le moyen de taches, de touches de couleurs et d'effets de matières que les peintres comme Claude Monet peignent ces sensations.

Mais à l'époque, ils sont incompris par les visiteurs. Les académies de peinture traditionnelle prétendent que l'art doit représenter des sujets (histoires, personnages) universels et pas des impressions uniques et personnelles.

Observez les tableaux de la 1re salle. Choisissez-en un. À tour de rôle, cochez les émotions que vous inspire ce tableau. Comparez ensuite vos réponses et expliquez vos choix. Répétez ensuite l'activité devant un autre tableau. Les émotions sont propres à chacun, une même œuvre peut agir différemment en fonction des personnes. Est-ce le cas?

Joueur 1		Joueur 2
☐	JOIE	☐
☐	SÉRÉNITÉ	☐
☐	TRISTESSE	☐
☐	ÉTRANGE	☐
☐	PEUR	☐
☐	COLÈRE	☐
☐	SURPRISE	☐
☐	TENDRESSE	☐
☐	DÉGŪT	☐
☐	ADMIRATION	☐
☐	AMUSEMENT	☐
☐	INDIFFÉRENCE	☐
☐	AUTRES...	☐

LEÇON EN PLEIN AIR

"Il y a trop de monde dans les ateliers et il y fait trop chaud!... Je préfère sortir de Paris, explorer les environs et peindre en plein air!"

Comme leurs amis français, les peintres canadiens s'essayent à la peinture en plein air rendue possible grâce aux innovations.

Le tube de peinture permet de conserver plus longtemps les couleurs et de les transporter facilement. Les chevalets sont pliables tout comme les tabourets. Grâce aux lignes de chemin de fer, les artistes peuvent circuler facilement dans la campagne environnante et atteindre des régions plus lointaines. Par ce biais ils découvrent la France entière.

Observe les couleurs de la palette. Quelle est celle qui n'est pas présente sur le tableau?

W.H. Clapp (1879-1954) - Chézy, vallée de la Marne - 1908 - © Collection particulière, Montréal Avec l'autorisation de Allan Klinkhoff Gallery

Réponse : c'est la couleur noire. Pour rendre l'effet de l'ombre, les peintres utilisent alors des couleurs plus foncées que les couleurs plus claires. Ici le violet, le bleu, le vert composent l'ombre. Le noir est une couleur très peu utilisée par les peintres impressionnistes qui préfèrent laisser à la peinture plus ancienne et académique l'usage du noir.

TOUS À LA PLAGE!

"Ce sont les vacances! Mon atelier ferme pour l'été. Je n'ai pas assez d'argent pour retourner au Canada alors je prends des vacances au bord de la mer..."

Au XIXe siècle le tourisme au bord de la mer était un privilège pour les personnes aisées. Les centres balnéaires étaient fréquentés pour les cures thermales et de loisirs.

Les œuvres exposées représentent les côtes normandes et bretonnes accessibles en 10 heures de train depuis Paris. À l'époque on y jouait au tennis, au criquet et l'on pêchait à mains nues. Les premières régates de bateau à voile sont organisées et attirent un public mondain. La natation n'était pas un sport répandu et peu de personnes se baignaient.

Découvre sur les tableaux d'autres activités aimées par les adultes et les enfants de l'époque. Y a-t-il beaucoup de différences par rapport à nos jours? Dessine ce que tu aimes bien faire au bord de la mer.

Réponse : tous ces objets sont anachroniques, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas à l'époque où ces œuvres ont été peintes. Les objets modernes sont ajoutés dans les tableaux pour illustrer les activités modernes. Les objets anciens sont ceux qui étaient utilisés à l'époque. Par exemple, les vêtements sont différents, les chaussures sont différentes, les sacs sont différents, les objets sont différents. Les objets modernes sont ajoutés dans les tableaux pour illustrer les activités modernes. Les objets anciens sont ceux qui étaient utilisés à l'époque. Par exemple, les vêtements sont différents, les chaussures sont différentes, les sacs sont différents, les objets sont différents.

JEUX D'ENFANTS

"Je vais à présent te montrer comment vivaient les enfants à mon époque... leurs vies étaient-elles si éloignées de la tienne?"

L'enfance est un moment de vie privilégié de bonheur et doux souvenirs. C'est une période belle et innocente mais qui passe vite, telles des bulles de savon qui éclatent rapidement.

D'ailleurs cette thématique est ancienne, beaucoup de tableaux classiques la représentent, comme celui d'après Jean Raoux conservé au musée Fabre. Il montre un petit garçon au balcon faisant des bulles.

Cette œuvre de Paul Peel s'inspire de ce poème de John Imrie : Bulles de savon « *Faisant des bulles aussi légères que l'air. Quand elles éclatent, le rouge aux joues/Témoignage du bonheur et de la joie qui sont les leurs...* »

RAOUX Jean (Montpellier, 1677 - Paris, 1734) (d'après) - L'Enfance Achat de la Ville de Montpellier, 1948 - © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaumes

À l'aide de ton crayon, dessine les détails manquants du tableau.

Observe comment l'artiste rend l'effet de la lumière dans les bulles, tu peux utiliser les hachures pour rendre le volume.

Paul Peel (1860-1892) - Les bulles - 1884 © Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto Legs de Marjorie E. Barlow, Toronto, 1968, en mémoire de son grand-père, James McGe (1716/19)

La vie à la campagne et la vie en ville étaient bien différentes, pour les enfants également. Même s'ils devaient aider leurs parents aux travaux quotidiens, la vie champêtre offrait des plaisirs tels que la pêche, la baignade, les cueillettes de fruits...

Cherche dans la salle les tableaux qui se rapportent à ces dessins.

Retrouve parmi toutes ces œuvres le jouet qui s'y cache et dessine-le.

Réponse : Il s'agit d'un petit mouton en bois présent dans le tableau. Dans le verre, peint par Mary Bell Eastlake.

De retour à la maison, amuse-toi à fabriquer des bulles géantes :

- 100 ml d'eau,
- 25 ml de liquide vaisselle,
- 1,5 cuillère à café de sucre,
- ½ cuillère à café de fécule de maïs (Maïzena).

Mélange la Maïzena et le sucre dans un peu d'eau. Ajoute le liquide vaisselle et le reste de l'eau en remuant légèrement pour ne pas faire mousser. Pour l'anneau à bulles, découpe une bouteille d'eau, trempe-la dans le liquide et souffle dans le goulot.

SALLE 5

VIVE LES FEMMES !!!

Le portrait est la représentation d'une personne réelle qui a posé pour l'artiste. Autrefois les femmes étaient surtout des modèles, des muses, mais vers la fin du XIXe siècle le nombre des femmes artistes augmente considérablement. Beaucoup de peintres canadiens voyagent en France pour peindre à la manière impressionniste. Elles doivent suivre des cours privés car l'École des Beaux-Arts ne les accepte pas.

Elles observent les femmes de leur époque et aiment les représenter dans leur quotidien. Souvent on voit à peine leur visage... elles sont comme absorbées dans leurs pensées, et paraissent naturelles et décontractées. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'un instant volé, capturé comme le permet la photographie.

Imagine à quoi pense Mme Sharp, présidente de l'association des femmes artistes ? Elle luttait pour leurs droits, car il restait difficile à l'époque d'être une femme artiste parmi tous les hommes peintres.

Helen McNicoll (1879-1915) - Le divan de chintz - v. 1915 - © Collection particulière - Photo © Frank Tancredi

Le mot chintz qui donne le titre au tableau est une toile de coton imprimé avec des motifs floraux, on appelle également cela des indiennes.

SALLE 6

NOUVEAUX HORIZONS

Une fois à Paris, les artistes canadiens en profitent pour visiter l'Europe et notamment l'Italie.

Depuis toujours ce pays attire les artistes et intellectuels pour la richesse de son passé et des œuvres d'art qui sont présentes dans les églises et musées.

Certains partent même plus loin vers des destinations exotiques.

Observe les tableaux de cette salle et indique sur la carte du monde les villes représentées.

Réponse :

SALLE 7

REVENIR AU CANADA

Ma formation est maintenant terminée. Ma famille me manque. Il est temps pour moi de rentrer.

Le Canada est un pays qui se situe en Amérique du Nord.

Il fait partie des pays dits « du nouveau monde » car il a été découvert par les Européens lors des grandes explorations du XVIe siècle.

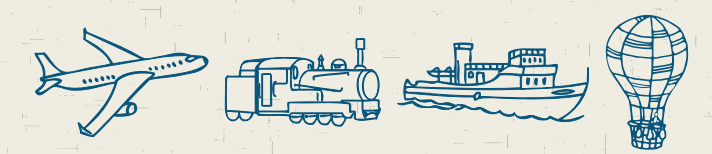
On dit que c'est Jacques Cartier qui baptisa le Canada suite à la conquête du Québec en 1534. Plus tard commence une longue période de conflits entre les Anglais et les Français pour l'attribution de ces terres.

Cela explique qu'aujourd'hui, selon la région, les habitants parlent français ou anglais. Beaucoup d'entre eux sont bilingues. Cependant la langue française s'est un peu modifiée et l'accent également a changé.

Voici des mots qu'ils utilisent : saurais-tu retrouver le sens en français ?

BON MATIN	_____
MA BLONDE	_____
UN CHAR	_____
UNE TUQUE	_____
IL FAIT FRETTE	_____

À ton avis, comment les peintres faisaient-ils le voyage d'un continent à l'autre à cette époque ?

Réponse 1 : Bonheur / Ma copine / Une voiture / Un bonnet de laine / Il fait froid qui pouvait durer entre 40 et 15 jours selon les navires.
Réponse 2 : Ils utilisaient le bateau à voile puis à vapeur pour faire la traversée

SALLE 8

LES COULEURS DE LA NEIGE

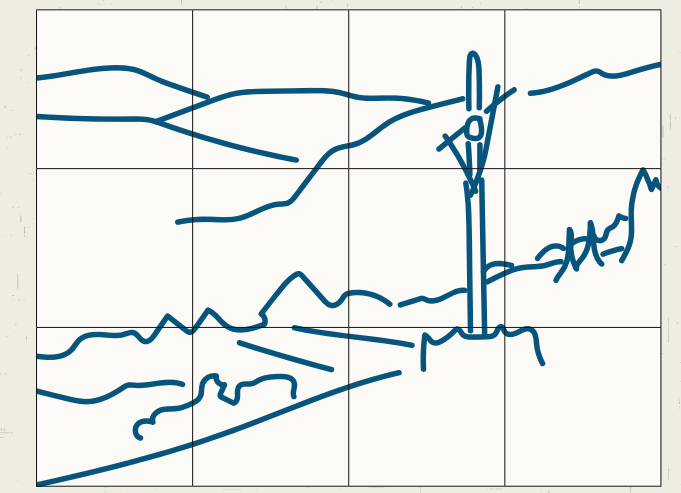
Ce que j'aime dans mon pays ce sont ses grands paysages enneigés. Ils m'inspirent pour les sujets de mes tableaux.

Les hivers au Canada sont très rudes et enneigés. Les températures peuvent descendre jusqu'à - 40° !

Un artiste canadien disait : « La neige emprunte les tons du ciel et du soleil. Elle est bleue, mauve, grise, même noire mais jamais tout à fait blanche ».

Clarence Gagnon a peint de nombreux tableaux enneigés de ce paysage qui évoque Charlevoix. Une région du Canada cernée par la plus ancienne chaîne de montagnes du monde : les Laurentides et le fleuve Saint-Laurent. Ce fleuve a été baptisé par Jacques Cartier, le 10 août, jour de la fête de Saint Laurent de Rome.

Observe les couleurs du tableau de Clarence Gagnon « La Croix de chemin en hiver » et note-les dans le quadrillage. Chez toi tu pourras le colorier !

SALLE 9

GITWANGAK

Avant l'arrivée des explorateurs, des peuples vivaient déjà au Canada. Ils étaient organisés en tribus et avaient leurs rites et croyances. Aujourd'hui, ils existent toujours, ils sont moins nombreux et leurs modes de vie ont changé.

En Europe, l'art africain et l'art du Pacifique deviennent des sources d'inspiration pour les artistes. De retour dans sa Colombie britannique natale, Emily Carr peint la réserve indienne de Gitwangak.

Son intérêt est lié à la redécouverte des civilisations des populations autochtones*, que l'on appelle aujourd'hui, « les Premières Nations ». Elle considère que leurs mats totémiques, grandes sculptures en bois qui représentent des histoires de famille, sont aussi des formes d'arts.

Aide-toi d'un miroir pour lire comment est défini l'art des autres contrées ?

ARTS PRIMITIFS

Et maintenant dessine ici ton totem !

Emily Carr (1871-1945) - Gitwangak - 1912 © Collection Thomson, Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto (AGOD.71024 / PC0129)

*population qui vivait déjà là lors de l'arrivée des Européens

SALLE 10

LE PAYSAGE MODERNE : COULEURS EN LIBERTÉ

Dans ce tableau toute la composition est couverte par les branches fleuries d'un arbre. Il est difficile de voir où l'espace commence et se termine. Tout est peint sur un même plan, il n'a pas de profondeur. L'artiste s'est inspiré de la peinture traditionnelle japonaise, les estampes.

David Milne n'a jamais voyagé en France, mais il admire un artiste français qui inspire à sa palette des couleurs vives : Henri Matisse.

Réponds aux devinettes et retrouve les réponses dans le tableau :

1. J'envahis tout le tableau de mes courbes
2. Je ressemble à des flocons et je donne la sensation de flotter
3. Je lève les bras et j'ai un beau pendentif vert
4. Je suis bleu clair et situé en haut du tableau
5. Ma couleur est faite de bleu et de jaune et tout est posé sur moi

David B. Milne (1882-1953) - La cavallette des fleurs - v. 1911-1912 © Collection particulière, Ottawa - Photo © MBAC

Réponse : 1/ Branches d'arbre / 2/ Fleurs / 3/ Une femme / 4/ Le ciel / 5/ L'herbe

SALLE 10

LE NOUVEAU PORTRAIT

La visite s'achève sur ce portrait. N'hésitez pas à échanger vos impressions sur cette exposition en famille autour de bonnes crêpes au sirop d'érable !

Les peintres, de retour au Canada, s'approprient les techniques impressionnistes et proposent un style renouvelé lié à l'essence de leur pays : la nature sauvage, les hivers enneigés et leur mode de vie.

Cette jeune femme nommée Anna est installée dans un paysage typique canadien. Par rapport aux portraits impressionnistes, celui-ci présente des contours nets, la touche n'est pas mouchetée. Elle pose de face, son expression particulière et ses yeux bien dessinés donnent à ce portrait une émotion toute particulière.

Colorie le tableau pour lui redonner toutes ses couleurs.

BILLET POUR LE CANADA

MUSÉE FABRE MONTPELLIER
19 SEPTEMBRE 2020 - 3 JANVIER 2021

Organisée par Musée Fabre, Médière de l'exposition, PRAKASH FOUNDATION, LE FIGARO, Télérama, The New York Times, bleu, Préfet de la Région Occitane

