

Du détail à l'œuvre

Dossier découverte de l'exposition *Caravage et les Caravesques européens*

A l'intention des enseignants de maternelle

1/Présentation

L'exposition présente des œuvres uniques, fragiles et extrêmement précieuses. Merci de bien vouloir tenir compte de ces indications pour encourager vos élèves à avoir une attitude exemplaire en matière de comportement (discretion, calme, respect des autres visiteurs).

Ce dossier est conçu pour donner quelques clés de lecture autour d'une sélection d'œuvres dont l'approche peut être adaptée à de jeunes enfants.

Pour prolonger la visite, un salon d'expérimentation est disponible à la fin du parcours de l'exposition. Il a été conçu pour le public familial et peut être exploité, dans le calme, par une classe. Une présentation de ce salon d'expérimentation est disponible à la fin du dossier.

2/ Fiches œuvres

Une sélection de 4 tableaux de l'exposition est présentée dans les pages de ce dossier sous la forme d'une double fiche : fiche d'explication + 1 fiche jeu/puzzle

- . **Georges de la Tour**, *Le nouveau-né*, v. 1645
- . **Jusepe de Ribera**, *Le Goût*, V. 1614-16
- . **Simon Vouet**, *La Diseuse de bonne aventure*, v. 1620
- . **Mattia Preti dit « il Cavaliere Calabrese »**, *Le Concert*, v. 1630-35

3/Plan de repérage Localisation des œuvres sélectionnées sur le plan de l'exposition.

4/Salon d'expérimentation

5/Bibliographie / comptines

Le Nouveau-né

Georges de La Tour

Le Nouveau-né, Georges de La Tour (1593-1652),
Huile sur toile. H. : 76 ; L. : 91 cm
Rennes, musée des Beaux-Arts, © MBA, Rennes, Dist. RMN / Louis Deschamps

Un grand sentiment de tendresse et de sérénité émane de ce tableau. Les personnages ne parlent pas, le petit enfant est endormi et les deux femmes le contemplant en silence, elles semblent méditer. Le nouveau-né a été emmaillotté. Il dort paisiblement dans les bras de sa mère **(1)** qui le serre contre elle avec une grande précaution. Dans la pénombre, seule sa petite tête est éclairée d'une lumière douce et chaude **(2)**. C'est vers lui que notre regard est attiré en observant le tableau.

C'est la nuit, la seule source lumineuse est une bougie dont la flamme est protégée par la main d'une des femmes **(3)**. Cet éclairage enveloppe les personnages d'une belle lumière rougeoyante.

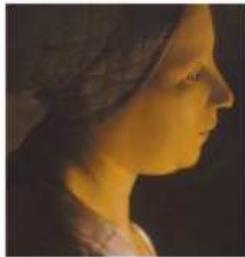
Observez ces détails et attribuez-leur le numéro correspondant au récit :

Le saviez-vous ?

George de La Tour est né en Lorraine à la fin du XVIème siècle. Il a connu de son vivant un grand succès : le roi de France Louis XIII, qui aimait beaucoup sa peinture, lui a même proposé de venir vivre dans son palais. Il a été très influencé par le Caravage, un peintre italien qui, lui aussi, donnait une grande importance à la lumière dans ses tableaux. Tous deux utilisaient la technique du « clair-obscur » qui consiste à représenter certaines parties d'un tableau dans l'obscurité et d'autres dans la lumière : cela donne un effet de contraste très fort.

Le Nouveau-né Georges de La Tour

Les détails peuvent être découpés afin de recomposer le tableau à la façon d'un puzzle.

Les détails découpés peuvent également être distribués aux enfants pour rendre leur attitude active face aux œuvres lors de la visite de l'exposition en prenant soin de leur préciser qu'ils doivent rester à distance des œuvres exposées .

Le Concert

Mattia Preti dit "il Cavaliere Calabrese"

Le Concert, Mattia Preti dit il Cavaliere Calabrese, Vers 1630-1635
Huile sur toile, 1.07 x 1.45 m
© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Le tableau présente un trio de jeunes musiciens composé de deux chanteurs, une femme et un jeune garçon, accompagnés d'un violoniste. Ils sont réunis pour un concert. La pièce dans laquelle ils sont installés est plongée dans la pénombre et c'est la lumière extérieure qui révèle les personnages et leurs activités. Mattia Preti choisit une composition assez simple où les personnages sont représentés en frise, tous au même niveau, autour d'une table. Les chanteurs sont absorbés dans la lecture de la partition **(1)**.

Les musiciens sont tous richement vêtus, la cuirasse **(2)** du jeune chanteur est un accessoire connu en peinture, elle permet de beaux jeux de reflets de lumière. La tenue du violoniste est l'une des plus excentriques qui soient, associant au chapeau à plumes traditionnel une collerette à la structure tubulaire **(3)**. Ils sont tous très concentrés, à l'exception du violoniste qui semble bouder, soutenant le regard du spectateur.

Observez ces détails et attribuez-leur le numéro correspondant au récit :

Le saviez-vous ?

L'artiste a créé son œuvre en différentes étapes, il commence par un dessin à la sanguine, dessin appelé préparatoire pour fixer sa composition. Au XVIIe siècle, l'époque à laquelle vit Mattia Preti, il est courant d'utiliser des modèles pour peindre, c'est-à-dire qu'il va payer des personnes pour qu'elles posent dans son atelier afin qu'il rende au mieux la posture et l'expression des visages. Mattia Preti est, lui aussi, un artiste qui va s'inspirer du Caravage notamment dans le naturalisme de ces personnages et dans le travail de la lumière, l'effet de clair-obscur. Il va d'ailleurs s'établir dans plusieurs villes qu'a traversées le Caravage : Rome, Naples et Malte.

Le Concert Preti Mattia dit “il Cavaliere Calabrese”

Les détails peuvent être découpés afin de recomposer le tableau à la façon d'un puzzle.

Les détails découpés peuvent également être distribués aux enfants pour rendre leur attitude active face aux œuvres lors de la visite de l'exposition en prenant soin de leur préciser qu'ils doivent rester à distance des œuvres exposées .

La diseuse de bonne aventure

Simon Vouet

La diseuse de bonne aventure, Simon Vouet, Vers 1620
Huile sur toile ; 1.20 x 1.70 m ; Ottawa, The National Gallery of Canada

Simon Vouet présente ici quatre personnages qui semblent jouer une pièce de théâtre. A gauche, on peut voir une jeune femme vêtue d'une robe élégante **(1)** témoignant de son milieu aisé et à droite une bohémienne qui lui lit les lignes de la main **(2)** pour lui prédire l'avenir. Il semble que cette dernière tienne une pièce de monnaie ou qu'elle en profite aussi pour lui dérober sa bague... Deux hommes aux visages très expressifs, à la limite de la caricature, sont postés derrière elles. Celui de droite plonge d'ailleurs sa main dans le sac de la bohémienne **(3)**, la volant à son tour. La diseuse de bonne aventure ne serait-elle pas prise à son propre piège !?

Observez ces détails et attribuez-leur le numéro correspondant au récit :

Le saviez-vous ?

Simon Vouet est un des peintres français les plus célèbres du 17e siècle. Après un long séjour en Italie, il est revenu à Paris où il est devenu le premier peintre du roi Louis XIII et de Richelieu. Il peint ici un sujet très à la mode à l'époque. Ce sujet permet en effet de divertir tout en instruisant, on devine un message moralisateur sous-jacent : « est bien pris qui croyait prendre »... sans compter qu'il semble que celle qui dit prévoir l'avenir n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui se passe au moment présent.

La diseuse de bonne aventure

Simon Vouet

Les détails peuvent être découpés afin de recomposer le tableau à la façon d'un puzzle.

Les détails découpés peuvent également être distribués aux enfants pour rendre leur attitude active face aux œuvres lors de la visite de l'exposition en prenant soin de leur préciser qu'ils doivent rester à distance des œuvres exposées .

Le Goût

Jusepe de Ribera

Le Goût, Jusepe de Ribera, vers 1614-1616
Huile sur toile, 1.13 x 0.88 m.

Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. © Photo Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT.

Un homme ordinaire, un peu corpulent, est représenté en buste, assis à table. A première vue, il paraît être plutôt pauvre. Mais sa chemise est raffinée même si elle semble trop petite pour lui ! En plus elle est tachée et trouée (1). Regarde son assiette (2) : elle est généreusement remplie de calamars ou bien de pâtes. Certains pensent qu'il peut s'agir aussi de seiches coupées en lanières ou d'un plat napolitain consommé par les pauvres et fait d'intestins de mouton... L'homme tient un verre de vin dans une main (non pas comme un ouvrier mais selon les bonnes manières aristocratiques) et une bouteille débouchée dans l'autre. Sur la table on aperçoit encore un morceau de pain et un cône de papier avec des olives (3). Un petit tas de sel complète ce repas. Le peintre ne nous a donné aucun indice sur le lieu : s'agit-il d'une auberge ou l'homme prend-il son repas chez lui ?

Observez ces détails et attribuez-leur le numéro correspondant au récit :

Le saviez-vous ?

Jusepe de Ribera est né en Espagne et s'installe très jeune en Italie. Il passe beaucoup de temps à Naples qui dépend de l'Espagne à cette époque. On l'appelle « il Spagnoletto » (« l'Espagnolet ») en raison de sa petite taille. Pendant son séjour à Rome, Ribera crée une série de tableaux représentant les cinq sens : « le Goût » mais aussi « La Vue » (Mexico, Museo Franz Meyer), « Le Toucher » (Pasadena, Norton Simon Museum), « L'Odorat » (Madrid, collection Juan Abello) et « l'Ouïe ».

Le Goût

Jusepe de Ribera

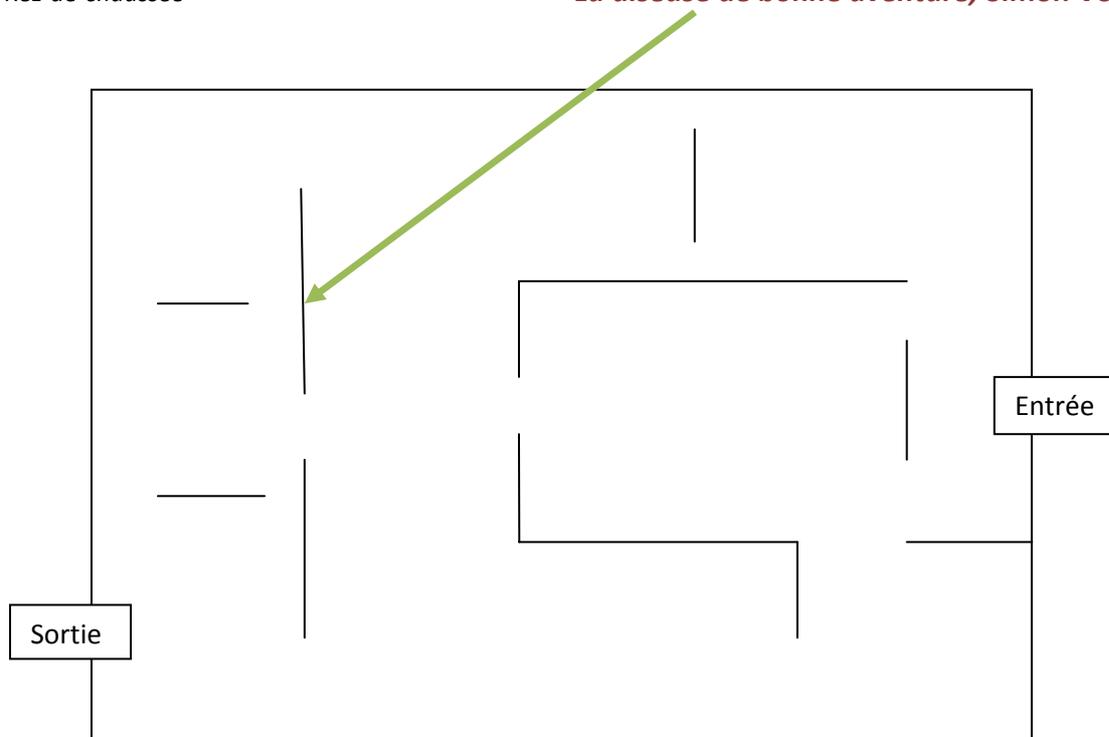
Les détails peuvent être découpés afin de recomposer le tableau à la façon d'un puzzle.

Les détails découpés peuvent également être distribués aux enfants pour rendre leur attitude active face aux œuvres lors de la visite de l'exposition en prenant soin de leur préciser qu'ils doivent rester à distance des œuvres exposées .

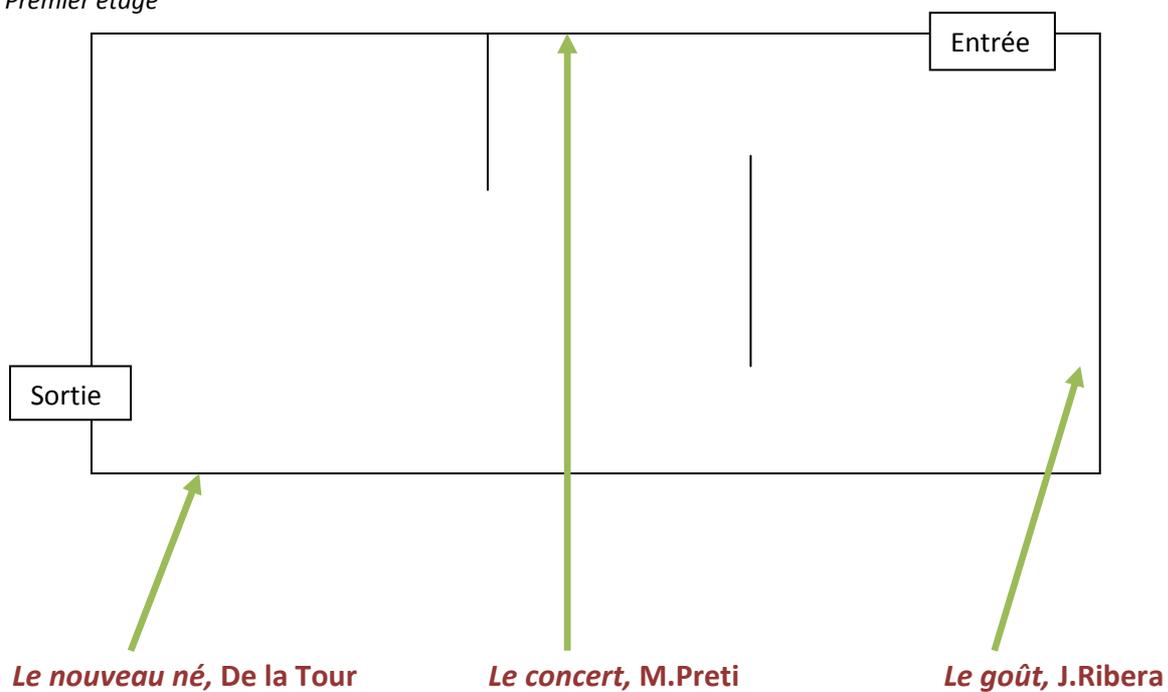
3/Plan de repérage Localisation des œuvres sélectionnées sur le plan de l'exposition.

Rez-de-chaussée

La dis ease de bonne aventure, Simon Vouet

Premier étage

4/Salons d'expérimentation

A la fin du parcours, des dispositifs ludiques, des expérimentations autour des expressions et de la lumière et des ouvrages jeunesse vous attendent dans les petits salons d'expérimentations pour poursuivre votre découverte des peintres caravagesques.

5/Bibliographie Jeunesse

Ouvrages généraux

- . Comment parler du musée du Louvre aux enfants, I. Bonithon Courant, ed. Le Baron Perché, 2011, p. 96-99.
- . Comment parler d'art aux enfants, Françoise Barbe-Gall, ed. Le Baron Perché, 2011. p.90-93.
- . Il était une fois... Baroques et rococos, Sylvie Léonard, ed. Romain Pages, SCEREN CRDP académie de Montpellier, 2007.
- . Tableaux et couleurs en France au XVIIe siècle, Véronique Moret-Martingay, ed. Louvre, Paris, collection chercheurs d'art, 1991.
- . Ombres et lumières, Jacqueline et Claude Held, l'école des loisirs, Paris, 1994, p.8-9.
- . Dada, Caravage, ed. Arola, n°175, juin 2012.
- . Vacances au musée, ed. Palette, 2012.

Sélection de livres jeunesse proposée par la librairie Sauramps musée

- . Les ombres c'est tout un art ! Découvre l'art des ombres avec 3 artistes, ed. du Centre Pompidou, Paris 2011.
- . Les Z'arts et la peur, Frédérique Jacquemin, ed. Belize, 2010.
- . Eloi Rousseau, 50 personnages en quête d'artistes, ed. Palette, 2011.
- . Héros, figures des lettres et des arts, Nunzio Casalaspro, ed. Palette, SCEREN (CNDP-CRDP), Paris 2012.
- . La Bible racontée par les peintres, Marie Bertherat, Marie-Hélène Delval, ed. Bayard, 1999.

Sélection de livres de jeunesse sur la thématique des ombres proposée par la Médiathèque centrale d'Agglomération Emile Zola.

Pour prolonger la visite au musée par une visite à la médiathèque Emile Zola, merci de réserver :

Par téléphone, pendant les horaires d'ouverture : 04 99 06 27 34

Par mail : a.jarrousse@montpellier-agglo.com

. Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon / Christian Briel, Anne Galland, Anne Bozellec
Editeur : Etre, 2009

Résumé : Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont vite fait de la traiter de garçon manqué. Un jour, elle découvre que son ombre a l'apparence d'un garçon et veut à tout prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance d'un jeune garçon dans le parc, qui est malheureux car tout le monde trouve qu'il ressemble à une fille.

. L'ombre d'Igor / Juliette Binet

Editeur : Autrement Jeunesse, 2009

Résumé : Igor marche timidement, la tête baissée. Il n'ose pas aller vers les autres. Son ombre, c'est tout le contraire : elle sourit à la vie, elle est tout ce qu'Igor voudrait être... Mais la nuit, dans ses rêves, Igor abandonne son ombre et s'envole seul sur un oiseau. Une histoire sans texte faite d'images symboliques.

. Quelle est ton ombre ?/ Cécile Gabriel

Editeur : Mila, 2008

Résumé : L'auteur entraîne l'enfant dans le monde des ombres et des reflets : couleurs éclatantes, contours incertains, formes sombres...

. Il ne faut pas faire pipi sur son ombre ! / texte de Jean-Pierre Kerloc'h ; illustrations de Fabrice Turrier
Editeur : Milan jeunesse, 2007

Résumé : Valentin et son ombre sont inséparables. Mais un beau matin, son ombre se rebelle et n'en fait plus qu'à sa tête. Tout va alors de travers pour Valentin.

. Tom et son ombre / Zoé Galeron ; images Henri Galeron
Editeur : Gallimard-Jeunesse, 2006

Résumé : Rentrant seul de l'école pour la première fois, Tom effrayé par son ombre s'enfuit loin d'elle. Celle-ci, abandonnée, se retrouve seule et désemparée dans le monde des ombres. Après quelque temps, elle entame un grand voyage et épouse une grande ombre chinoise qui lui donne un fils. Devenu grand, celui-ci le pousse à repartir à la recherche de Tom.

. L'ombre de Zoé / texte et images Raphael Fejto
Editeur : Ecole des loisirs, 2005

Résumé : Pour son anniversaire, l'oncle de Zoé lui a offert des gants de boxe et lui a appris à s'en servir. Histoire autour du thème de la confiance en soi.

. L'ombre de Yann / Harrie Geelen
Editeur : Autrement Jeunesse, 2003

Résumé : Toute la journée Yann s'amuse à jouer avec son ombre, mais il aimerait bien savoir qui est vraiment ce personnage qui le suit tout le temps et se cache derrière lui.

. L'Ombre de l'ours / Olga Lecaye
Editeur : L'Ecole des loisirs, 1997

. Zoo le jeu / Natali Fortier
Note de contenu : 52 cartes, 1 règle du jeu
Editeur : Conseil Général de la Mayenne, 2008

Résumé : OBSERVATION - Jeu de mémoire et d'observation pour identifier et associer 4 représentations d'un même personnage (une photographie de sculpture, une ombre et deux graphismes différents).

. Vues d'ici / Joëlle Jolivet ; ill. Fani Marceau
Editeur : Naïve, 2007

Résumé : Un livre-accordéon pour partir pour un voyage imaginaire, de jour puis de nuit, autour de la planète. Au détour de chaque volet défilent les paysages, de jour sur une face, de nuit sur l'autre. Les linogravures mettent en valeur le contraste de l'ombre et de la lumière sur les paysages diurnes. Ce voyage se fait en images et en mots.

. Ombroglios / Benoît Perroud
Editeur : Atelier du poisson soluble, 2006

Résumé : Carnet de dessins suivis mettant en scène un loup harcelé par son ombre, jusqu'à ce que la nuit le délivre de ce double encombrant.

. En allant acheter des oeufs / Chen Chih-Yuan ; trad. du chinois (Taiwan) par Marie Laureillard
Editeur : Picquier, 2004

Résumé : Propose de suivre, à travers une série d'instantanés, la petite fille Shau-Yu au cours d'une journée, en observant ses mimiques et ses postures quand elle marche sur l'ombre d'un toit, imite un chien, regarde au travers d'une bille bleue, examine l'épicier, achète des oeufs, souffle des bulles, etc. Premier prix pour la création d'album pour enfants à Taiwan en 2002.

. Ombres / Suzy Lee
Editeur : Kaléidoscope, 2010

Résumé : Une petite fille décide de visiter son grenier. Une histoire sans parole sur le pouvoir de l'imagination.

. Jeu d'ombres / Hervé Tullet

Editeur : Ed. du Panama, 2008

Résumé : Un livre tout noir à découvrir en compagnie d'un adulte, grâce à une lampe de poche ou à une lampe de chevet. En éclairant les pages découpées, les images d'une promenade nocturne apparaissent sur les murs. Un jardin mystérieux, des oiseaux, des branchages, ou encore un loup, un chat ou un écureuil.

. Ombres et reflets / Tana Hoban

Editeur : Kaléidoscope, 1991

Comptines

Comptines sélectionnées par la Médiathèque centrale d'Agglomération Emile Zola.

Autour du tableau : *Le concert*

"Il pleut des cordes"

Moi, annonce Roberto,
J'ai choisi le violon solo,
Et moi, déclare Thibault,
Le violon alto.

Moi, dit doucement Joël,
Je préfère le violoncelle.

Mais pour Chloé, rien ne remplace
La contrebasse.

Le concert va commencer,
A vos archets !

Titre : Comptines pour un orchestre / Corinne Albaut

Editeur : Actes Sud Junior, 2001

Autour du tableau: *Le goût*

"Portez les mains à votre visage, et respirez dans le creux de vos paumes. Puis posez la main sur l'estomac en ajoutant un Mmm... gourmand !"

Dans le jardin de ma main,
Il reste les parfums
Des plantes que j'ai ramassées !

Ça sent bon le romarin,
La lavande et le thym.

Mais la framboise,
Je l'ai mangée.

Et son parfum,
Je le garde là,
Au creux de mon palais !

Titre : Dans le jardin de ma main / Françoise Bobe ; ill. Jeanne Ashbé

Editeur : Bayard jeunesse, 2007

Autour du tableau: *Le nouveau-né*

Une libellule s'est posée sur la lune
Dans la nuit au profond des bois
Les oiseaux se sont endormis
N'aie pas peur du vent qui gronde
Ni des loups errant dans l'ombre
Mille étoiles vont briller
Mille étoiles pour te bercer

Titre : Allume la lune, berceuses
Editeur : Passage piétons, 2008

Autour du tableau : *La diseuse de bonne aventure*

"Présentez la main largement ouverte et désignez chaque chemin le long de chaque doigt"

Cinq chemins mènent au jardin de ma main.
Le chemin du pouce
Est bordé de mousse,
Celui de l'index,
De pierres et de silex.
Le chemin du majeur
Est parsemé de fleurs,
Celui de l'annulaire
Est bordé de lierre
Et celui-ci ? le tout petit ?
Il est rempli de gazouillis.
Du matin au soir,
On peut y voir plein d'oiseaux :
Des petits et des gros.

Titre : Dans le jardin de ma main / Françoise Bobe ; ill. Jeanne Ashbé
Editeur : Bayard jeunesse, 2007

Comptines proposées par la crèche familiale « les petits loups »

Autour du tableau **Le goût** : *C'est un petit bonhomme ; Dame tartine ; Pomme, pêche, poire, abricot ; Les gâteaux.*

Autour du tableau **Le nouveau-né** : *Dodo l'enfant do ; Fait dodo, Colin mon petit frère ; Une chanson douce (Henri Salvador)*