

Signac, Point par point

Classes de Maternelles

**Dossier pédagogique d'accompagnement
à la visite en autonomie de l'exposition**

Signac, les couleurs de l'eau

13.07 - 27.10.2013

Dossier réalisé en partenariat avec un groupe de formateurs de l'Académie de Montpellier
(M-D Bidard, J-C Chabanne, B. Cordonnier, M. Dutreuil, P. Mesmin, M-E Penancier, M. Pourcelly)
dans le cadre de la convention de partenariat
Musée Fabre/IUFM de Montpellier

Sommaire

**Paul Signac p. 2 // Parcours les reflets de l'eau et La couleur p.4 // Approche pédagogique p.5 à 9
// Prolongements possibles p.10**

Théo Van Rysselberghe, *Signac sur son bateau*, 1896, Collection particulière © Tous droits réservés.

Paul Signac

est né le 11 novembre 1863, à Paris. Membre du mouvement néo-impressionniste initié par Georges Seurat, il compose ses tableaux à l'aide de petites touches, de petits points, à la manière dite *pointilliste*.

En 1881, Gustave Caillebotte, peintre, membre du Cercle de la Voile de Paris et grand régatier initie Paul Signac à la navigation.

Paul Signac a possédé 32 bateaux dans sa vie. Epris de grand air et d'évasion il a peint de nombreuses marines. Il a beaucoup voyagé et navigué.

Les ports dans lesquels il faisait escale lors de ses voyages, ainsi que des couleurs de l'eau, étaient, pour lui, de vraies sources d'inspiration.

L'œil du peintre

Pour composer ses tableaux, Paul Signac ne fait de mélange ni sur sa palette, ni sur sa toile. Il juxtapose méticuleusement des touches de couleurs pures les unes à côté des autres. C'est l'œil du visiteur qui mêle les couleurs. On appelle cela le mélange optique.

Nadar, *Portrait d'Eugène Chevreul*, Photographie (tirage) Bibliothèque centrale du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris © Bibliothèque centrale MNHN, Paris 2013.

Science et inventions

Paul Signac est largement influencé par les nouvelles découvertes scientifiques de son temps. En 1884, il rencontre Michel - Eugène Chevreul, un célèbre chimiste. Le peintre raconte que « *l'illustre savant fit son initiation à la science de la couleur* » en lui expliquant la loi du contraste simultané des couleurs. Cette théorie est relative à la persistance des impressions lumineuses sur la rétine. Interprété par les peintres, ce procédé consiste à juxtaposer sur la toile des points ou des touches de tons purs contrastés dont l'effet est visible à une certaine distance du tableau. Le mélange des couleurs ne se fait donc plus sur la palette du peintre mais dans l'œil du spectateur. C'est le principe du mélange optique des couleurs. Par exemple, en apposant des points rouges à côté de points bleus, notre œil fait le mélange et l'interprète comme du violet.

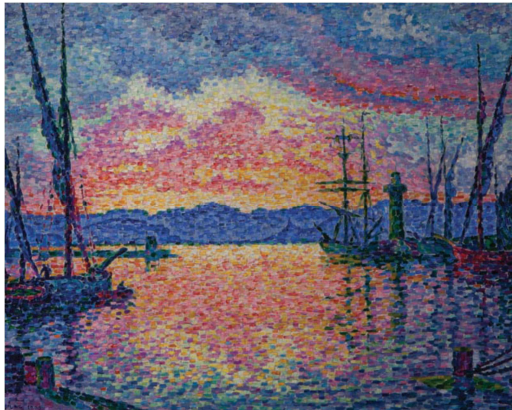
Depuis la moitié du XIXe siècle les artistes peuvent plus facilement peindre sur le motif grâce à l'invention du tube en étain contenant la peinture. Paul Signac n'hésite pas à sortir avec son matériel pour faire des aquarelles et peindre dans la nature. En revanche, il termine toujours ses tableaux dans son atelier.

Paysage(s)

Au XIXème siècle, le paysage prend un essor considérable grâce à différents groupes d'artistes. Les artistes de l'école de Pont-Aven ou encore l'école de Barbizon travaillent particulièrement sur ce thème. Signac ne prend pas part à ces courants artistiques mais il travaille tout de même ce sujet. La représentation du paysage est une expérience sensible et sensorielle. Elle exprime la relation que l'homme entretient avec son environnement. Les paysages de Paul Signac respirent la fraîcheur et la douceur. Ils rendent hommage aux lieux dans un esprit chatoyant et coloré.

Paul Signac était un navigateur émérite, il n'a cessé de parcourir les rivages méditerranéens mais ses voyages l'ont parfois poussé à découvrir d'autres horizons. Dès 1904, il visite les grands ports européens : Venise, Marseille, Rotterdam et Istanbul en 1907.

Saint Tropez

Paul Signac, *Le Port (Soir). Couchant rouge (Saint-Tropez) detail*, 1906, Chicago, The Robert B. Mayer Family - Collection © Michael Tropea, Chicago

En 1892, Paul Signac fait escale à Saint-Tropez, à bord de son bateau nommé *l'Olympia*. Subjugué par la lumière et les couleurs, il y achète une villa, *La Hune*. Jusqu'en 1900 il peint plusieurs paysages de ce port encore inconnu, usant plus librement de la division des tons. Il reçoit même les jeunes peintres, qui comme lui, passionnés par l'expression de la couleur, feront l'art du XXe siècle. Sa touche s'élargit jusqu'à former des petits carrés. Ses œuvres sont de plus en plus colorées, il privilégie les effets de contraste.

Signac à Venise

Signac est particulièrement sensible aux caractéristiques orientales de Venise, il aime son apparence précieuse et colorée. Les paysages vénitiens réunissent les éléments préférés de l'artiste : le ciel et l'eau associés à des architectures multicolores. Les voyages laissent dans son esprit de fantastiques souvenirs qu'il traduit ensuite sur ses toiles.

Venise est une ville qui inspire et attire de nombreux artistes. Paul Signac est séduit par les nombreux musées et églises qui regorgent d'œuvres d'art, mais aussi par le spectacle des monuments, des bateaux, de l'eau. La ville devient le modèle favori de ses aquarelles. Il ramènera plus de « 200 informes croquetons à l'aquarelle » (les croquetons sont de petites esquisses). L'autre intérêt de l'artiste pour la ville réside dans les bateaux, les gondoles et les bragozzi* aux voiles colorées qui lui permettent d'assouvir sa passion de la navigation.

*Bateau de pêche équipé de deux grands mats et de trois voiles comme on peut en voir dans le tableau intitulé *Laguna*.

Ces **parcours** proposent deux sélections d'œuvres qui, par leurs spécificités et leurs emplacements dans l'exposition, offrent un intérêt particulier pour un public d'enfants de maternelle. Chaque enseignant construira sa propre sélection au sein de ce pré-choix en gardant à l'esprit la forte fréquentation de l'exposition en septembre et octobre et le fait que certaines salles risquent (momentanément) d'être occupées par d'autres groupes....

Parcours **Les Reflets de l'eau**

- Section 0** ***Signac sur son bateau, Théo Van Rysselberghe (peinture)***
- Section 1** ***Herblay, Coucher de soleil. Opus 206 (peinture)***
Herblay, Coucher de soleil (éventail)
Trois Mâts. Saint Malo (peinture)
Trois Mâts. Saint Malo (lavis d'encre de chine)
- Section 4** ***Concarneau. Pêche à la sardine. Opus 221 (adagio) (peinture)***
- Section 7** ***St Tropez. La voile rouge (aquarelle et encre)***
Voiliers dans le port de St Tropez (aquarelle et encre)
Saint Tropez. La bouée rouge (peinture)
Le port (soir). Couchant rouge (Saint Tropez) (peinture)
- Section 8** ***Antibes soir (peinture)***
Laguna. Voile jaune (Venise) (peinture)

Parcours **La Couleur**

- Section 0** ***Signac sur son bateau, Théo Van Rysselberghe (peinture)***
- Section 1** ***Samois. Le chaland (peinture)***
- Section 4** ***St Briac. La garde Guerin. Opus 211 (peinture)***
- Section 6** ***La baie (Saint Tropez) (aquarelle)***
- Section 7** ***La baie (Saint Tropez) (peinture)***
Saint Tropez. La bouée rouge (peinture)
Voiles et pins (peinture)
Petit port de Bacon (Antibes) (peinture)
- Section 8** ***Palais des Papes, Avignon (peinture)***

Approche pédagogique

Reflets et couleurs

Lien avec les programmes officiels :

La visite de l'exposition doit devenir une étape d'un processus d'apprentissage, qui passe d'abord par des dispositifs dans lesquels l'enfant va explorer et expérimenter des outils, des supports, des couleurs, des matières ; ces recherches débouchent sur des productions, qui peuvent être affichées en classe. Celles-ci permettent alors d'explorer et de nommer les différents gestes, traces, actions, ainsi que les effets visuels.

Préambule : *il convient de rappeler ici, que les parcours proposés ont été pensés de la petite à la grande section.*

Il paraît nécessaire que chaque enseignant, ayant pris connaissance de l'exposition, puise dans les tableaux proposés ici, ou choisisse dans l'ensemble de l'exposition, ce qui sera le plus adapté au niveau et au possible de ces jeunes élèves.

Prévoir une sélection variée des œuvres en fonction des différentes techniques, touches, des sujets représentés.

Aide-mémoire à l'intention des enseignants

Saturation de la couleur :

La saturation désigne le niveau de pureté d'une couleur.

Les tons rompus

Ce sont les teintes dont la pureté est atténuée par le mélange d'une proportion plus ou moins importante de leurs couleurs complémentaires. Ils sont l'inverse des tons purs.

On peut aussi rompre ces tons par un ajout d'un gris créé à partir des trois primaires.

Les tons rabattus

On rabat une couleur en y ajoutant du noir. Elle devient donc plus foncée.

Les tons dégradés

On dégrade une couleur en y ajoutant du blanc. Elle devient donc plus claire.

Concernant les couleurs, les contrastes (contraste clair-obscur, contraste de complémentaires, ...) se reporter dans l'exposition à la section « La science de la couleur ».

La touche :

C'est la couleur posée sur le support d'un coup de pinceau, la trace du geste du peintre.

Elle peut être volontairement laissée apparente ou au contraire être la plus fine possible pour se faire oublier au profit du fini, très léché (c'est à dire exécuté avec un soin minutieux) du travail. L'usage voulait que, sur un tableau terminé, les coups de pinceau soient invisibles.

Avant la visite

<i>Notions</i>		<i>Questions pédagogiques</i>	<i>Dispositifs pédagogiques</i>
<i>Expérimenter, explorer des formes, des couleurs et des matériaux. Développer la gestualité. Apprendre à regarder</i>	<p>La composition, l'organisation</p> <p>de la saturation à la réserve.</p>	<p>Organiser, composer des points, dans l'espace de la feuille pour saisir les questions d'éparpillement, de dispersion dans l'espace (superposition, juxtaposition, accumulation).</p>	<p>Recommandation : Afin de mieux comprendre les œuvres pointillistes avec les élèves, il est préférable de ne pas proposer de dessins préalables à remplir.</p> <p>Jouer sur des variables de matériaux</p> <ul style="list-style-type: none"> . Mimer le pointillisme avec des matériaux comme des gommettes, morceaux de papiers de couleur, smarties, capsules de bouteilles, confettis Sur une surface donnée, jouer avec 20 gommettes, travailler sur les tailles des surfaces allant du simple au double, voire au quadruple. . Afficher, regarder, parler. <p>Jouer sur des variables de supports</p> <p>Papiers, tissus, cartons, plastiques bulles.</p>
	<p>La couleur</p> <p>Percevoir les couleurs ; les nommer.</p> <p>Avoir une première saisie des contrastes colorés.</p>	<p>Faire percevoir aux enfants les contrastes de couleurs.</p>	<p>Jouer sur des variables de couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>Contraste de couleurs primaires et complémentaires ; (jeu de gommettes d'une couleur, fond coloré de la couleur complémentaire, etc.).</i> . <i>Parler et nommer ces contrastes colorés</i> <p>Ex : « quelle est la couleur que je vois le plus, le mieux, et pourquoi ? » « Est-ce que c'est quand elle est à côté du... »</p>

<p><i>Expérimenter, explorer des formes, des couleurs et des matériaux. Développer la gestualité. Apprendre à regarder.</i></p>	<p>Le regard Le geste La trace</p>	<p>Comprendre <i>. que la trace est liée au geste . que l'on peut mettre une intention dans son geste, pour produire des traces et des effets différents</i></p>	<p>Jouer sur des variables de formats et de plans <i>En mixant :</i> <i>. les formats des supports: formats A5, A4, A3, A1, mais également formats carrés, ronds, ...</i> <i>. les matériaux,</i> <i>. les outils,</i> <i>. les médiums,</i> <i>. les textures,</i></p> <p><i>En jouant sur la question des plans, pour la production, mais aussi pour la perception (plan vertical, horizontal, incliné, incurvé - concave ou convexe-):</i> <i>. Arrive-t-on à produire la même trace en fonction de l'inclinaison des plans?</i> <i>. Perçoit-on les couleurs, le motif, de façon identique ou différente selon l'inclinaison du plan ?</i></p> <p>Jouer sur des variables d'outils <i>. Peindre au doigt, en appliquant une matière épaisse</i> <i>. « remplir »/ « disperser »</i> <i>. Peindre avec des cotons tiges, des brosses à pocher, des pinceaux ; des tampons de mousse de différents diamètres</i> <i>. Utiliser des consignes avec des verbes d'action : poser la peinture, faire des empreintes de ses doigts...</i></p>
---	---	--	--

Pendant la visite

Deux parcours sont proposés aux classes : **Les reflets de l'eau** et **La couleur**.

Chacun des parcours comporte une dizaine d'œuvres, sélectionnées pour une visite avec des enfants d'école maternelle, en fonction des critères suivants :

- Format,
- place dans l'exposition,
- thème,
- technique utilisée

Notions/		Questions pédagogiques	Dispositifs pédagogiques
<i>Regarder et découvrir / échanger autour des œuvres/ voir et comprendre</i>	<p>Reprendre les notions travaillées en amont de la visite : points, couleurs, composition...</p> <p>Mettre à jour les processus (dispersion, accumulation, juxtaposition, superposition, saturation) comme donnant sens à la représentation</p>	<p>Lire une œuvre d'art</p> <p><i>Comment lire une œuvre ?</i> <i>Exprimer sa singularité (pour l'élève)</i></p>	<p>Face à l'œuvre <i>Poser les questions suivantes :</i></p> <p>Lecture interprétative : <i>Qu'est-ce que je vois ?</i></p> <p>Lecture émotionnelle : <i>Qu'est-ce que je ressens ?</i></p> <p>Lecture descriptive : <i>Comment l'artiste a-t-il travaillé ?</i></p> <p>Se déplacer S'approcher puis s'éloigner de l'œuvre. Y a-t-il une bonne distance ?</p> <p><i>Qu'est-ce que je vois de près ; qu'est-ce que je vois de loin ?</i> <i>Ex : Comment a fait le peintre : est-ce qu'il a dessiné le bateau qu'il a rempli de points ? ou est-ce que ce sont les points qui forment le bateau ?</i></p>

Après la visite

Notions/		Questions pédagogiques	Dispositifs pédagogiques
<i>Apprendre à regarder. Parler. Nommer. Mettre en relation. Comparer.</i>	<p>Comparer, observer, manipuler puis fabriquer</p>	<p>Les informations contextuelles comme aide à la lecture (courant artistique, contexte historique, politique, économique)</p> <p>Informations et changement, enrichissement du regard sur une œuvre</p>	<p>Développer</p> <p>. Lecture informative : par exemple lien avec la vie de Signac, sa passion pour la marine, la voile ; le passage du bateau à vapeur au bateau à moteur hydraulique, ...</p> <p>. Illustrations à l'aide d'albums</p> <p>Faire des analyses comparatives</p> <p>Reprendre des œuvres vues pendant la visite :</p> <p>. En les regardant autrement, en grossissant un détail, en ne regardant qu'un fragment</p> <p>. En comparant côte à côte deux représentations d'un même sujet</p> <p>Par exemple: regarder une œuvre préparatoire à l'aquarelle en lien avec l'œuvre peinte à l'huile</p> <p>Travail avec des miroirs</p> <p>. Miroirs et eau : miroir au fond de l'eau, miroir perpendiculaire ou différentes inclinaisons, en regard de l'eau...</p> <p>. Idem avec objets flottants ou au fond de l'eau, avec eau calme ou agitée</p> <p>. Jouer avec : coloration de l'eau, fond du contenant coloré, contenant coloré (eau pure ou eau colorée), éclairages de couleurs différentes.</p> <p>. Travailler la symétrie : feuille pliée et report sur autre partie de la feuille (varier les supports ayant des propriétés absorbantes différentes)</p> <p>. Pour les représentations de l'eau ou des reflets de l'eau par les élèves, utiliser différents médiums (encres : gel, liquide ; pastels gras ou secs ; acrylique ; gouache de différentes textures (+ ajouts de vernis, farine, colle, sable, ...))</p>
	<p>Symétrie, perception, déformation</p>	<p>Penser à confronter ces productions d'élèves entre elles, ainsi qu'aux œuvres de l'exposition.</p>	

Prolongements possibles :

En fin d'exposition, retrouvez les œuvres suivantes :

Julio Le Parc
Alchimie 218
Triptyque
200 x 600
1996

L'héritage de la technique divisionniste se retrouve dans cette toile de Julio Le Parc. Cet artiste argentin oriente son travail vers des recherches sur la lumière, sur le mouvement et sur la couleur. Les résultats de ses études et les créations qui en résultent lui valent d'être le précurseur de l'art cinétique - mise en mouvement d'une œuvre d'art dans l'espace. Initiateur de l'Op Art et fondateur du Groupe de Recherche d'Art Visuel, Le Parc est une figure majeure de l'histoire de l'art contemporain. Il s'intéresse aussi au rapport entre l'œuvre et le spectateur - ou art perceptuel - thématique également très contemporaine. Il semble ici vouloir troubler le spectateur avec des jeux de couleurs, de touche et de lumière. La technique pointilliste de Signac trouve ici un bel héritage, la touche vient en effet révéler avec puissance les couleurs de la toile.

Vik MUNIZ
A Sunday on La Grande Jatte, after Georges Seurat
Gordian Puzzles
2009

Vik Muniz s'inspire ici de l'œuvre emblématique du néo-impressionnisme, *Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte* de Seurat de 1884-1886. La technique pointilliste du néo-impressionniste laisse ici place à la technique du puzzle photographié. De De Vinci à Picasso, il détourne, transforme et prolonge les œuvres clé en se les réappropriant. Dans la série « Gordian Puzzles » - référence plus ou moins directe

au caractère imbriqué des œuvres - dont celle-ci fait partie, Muniz recompose les motifs des toiles originales en superposant des pièces de puzzles qui ne s'emboîtent pas parfaitement. L'artiste réalise ensuite des clichés de la composition avec un éclairage rasant qui va révéler les reliefs créés par les pièces de puzzle. La reproduction de l'œuvre originale ici présentée permet d'apprécier les jeux d'ombres, de profondeur et de couleur.

Bertrand LAVIER
Château des Papes
Mosaïque, 1991

Bertrand Lavier articule son travail autour du rapport entre l'art et le quotidien. Il détourne ou transforme avec humour et virtuosité des objets tels qu'un réfrigérateur, un piano, un skateboard ou une voiture accidentée. L'œuvre qui est exposée ici n'appartient pas au volet « détournement d'objets » mais à celui de la transposition. Partant de ce procédé, l'huile sur toile de Signac, *La Tour rose*.

Marseille, 1913, présentée dans l'exposition, devient, avec Lavier, une mosaïque. Le motif est identique, les couleurs également. Le titre est lui-même détourné en hommage au grand chef d'œuvre du musée d'Orsay.

Après la visite au musée : on pourra ouvrir sur d'autres représentations et artistes : Roy Lichtenstein, David Hockney, Yayoi Kusama, Thomas Ruff (série jpeg), les mosaïques byzantines et romaines, etc ...