

11. Le symbolisme

Odilon Redon est un peintre symboliste. Il utilise des images (symboles) pour évoquer ses rêves.

Les forêts qu'il peint sont souvent peuplées de monstres ne sortant que la nuit. C'est le cas de Caliban, fils d'une sorcière et d'un démon. Sous une nuit étoilée, il s'est assoupi au pied d'un chêne et il rêve...

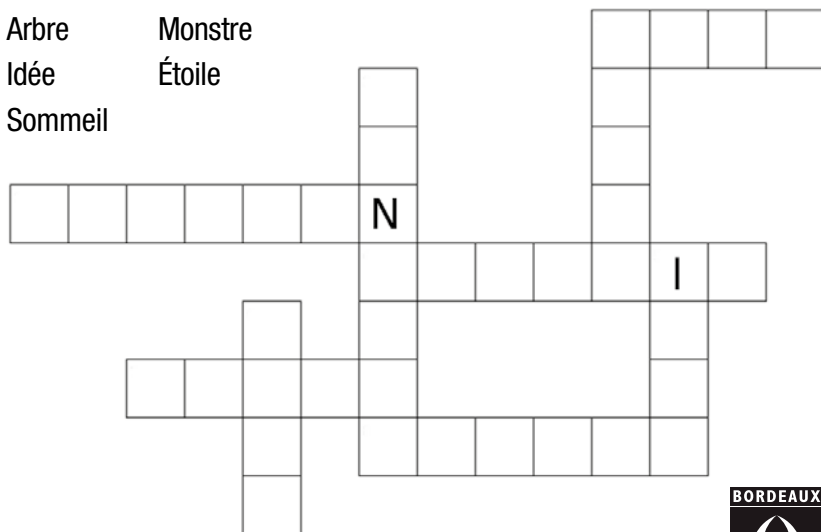

Odilon Redon, *Le Sommeil de Caliban*

Ecris les mots inspirés de ce tableau dans les bonnes cases :

- Caliban
- Aile
- Arbre
- Idée
- Sommeil
- Rêve
- Fleur
- Monstre
- Étoile

CARNET ENFANT

La nature silencieuse

Paysages d'Odilon Redon

Bonjour, je m'appelle Caliban. Suis-moi dans mon rêve ! Partons sur les traces d'Odilon Redon.

Galerie des Beaux-Arts
9 décembre 2016
26 mars 2017

1. Sur les traces d'Odilon Redon

Odilon Redon (1840-1916) passe son enfance loin de ses parents, à Peyrelebade, dans le domaine familial situé dans le sud du Médoc où il est élevé par son oncle.

Observe ces deux photographies présentes à l'entrée et à la sortie de l'exposition. Les arbres sont-ils les mêmes ? Qu'est-ce qui a aujourd'hui disparu ?

Peyrelebade est un endroit qu'Odilon Redon a beaucoup aimé. Il l'a représenté plusieurs fois, comme ici en peinture.

En gascon, langue du Médoc, Peyrelebade signifie :

- pierre levée
- pierre couchée
- pierre basse

Réponse : pierre levée (menhir)

2. Dans le Médoc

Le Médoc est une région naturelle du Sud-ouest située entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde. On y trouve une grande diversité de paysages : vignobles, forêts de pins, océan, plages, marais... où l'horizon est dégagé à l'infini. Ces lieux marquent l'imaginaire d'Odilon Redon. Enfant solitaire et sensible, il aime ces décors sauvages et mélancoliques.

Vignobles

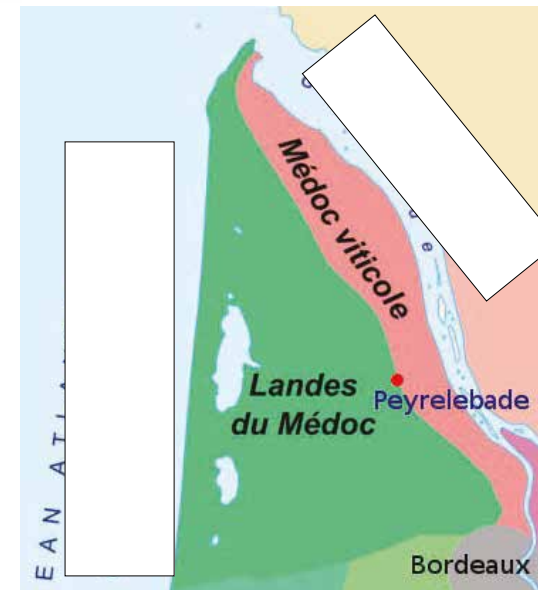
Forêt de pins

Plages de sable et dunes

Écris les mots **estuaire** et **océan** au bon endroit

3. Arbres, dessins et peintures

Odilon Redon peint et dessine de nombreux arbres. Il observe leur tronc, leur écorce, leurs branches, leurs ramures et leurs feuilles. Parfois, il les isole dans un paysage et place un personnage à proximité ou représente des forêts fantastiques, mystérieuses et enchantées.

Odilon Redon, *La Forêt enchantée*

Odilon Redon, *Saint Sébastien*

Odilon Redon, *Figure debout dans un paysage*

À l'aide de crayons de couleur, invente un paysage composé d'un ciel multicolore et de petites fleurs. Dessine un personnage près de l'arbre (à la maison).

4. Une amitié

Odilon Redon rencontre à l'âge de vingt ans le botaniste Armand Clavaud (1828-1890). Cet ami savant lui apprend beaucoup sur la vie des plantes, les fleurs, les espèces et les mystères de la science.

Son ami lui montre comment observer tout ce qui est petit, minuscule, à l'aide d'un microscope.

Retrouve les « planches » dessinées par Clavaud dans l'exposition. Écris le nom d'une plante représentée :

5. Odilon Redon et le décor

En 1899, le baron Robert de Domecy commande à l'artiste un grand décor pour la salle à manger de son château. Odilon exécute dix-huit panneaux représentant la nature rêvée et poétique.

En voici un que tu peux découvrir dans l'exposition.
Entoure les mots qui correspondent à ce décor.
Attention aux intrus !

- fleuri
- violent
- rêvé
- délicat
- lumineux
- sombre

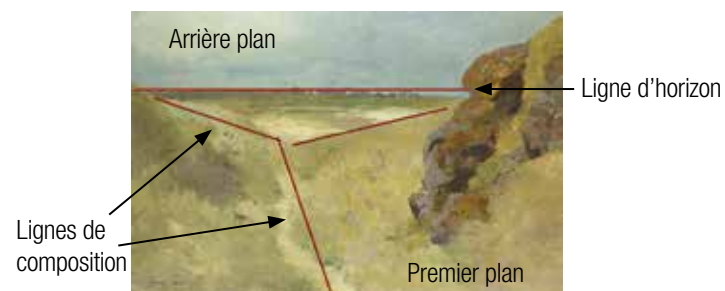
Ce panneau est peint avec de la gouache, du fusain, du pastel et de la peinture à l'huile.

Odilon Redon aime représenter des arbres, des fleurs, des feuilles avec de belles couleurs lumineuses imitant l'art japonais dans lequel on retrouve ces éléments décoratifs.

6. La composition d'un paysage

Un paysage représente la nature ou la ville. Les personnages et les constructions y sont ajoutés pour animer des scènes qui peuvent être historiques ou mythologiques. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'on trouve des paysages « autonomes », c'est-à-dire où la nature est le sujet.

La composition d'un paysage doit être pensée et ordonnée.
On ne peut pas mettre les éléments n'importe comment...

Odilon Redon, *Morgat vu des dunes de la Palue*

Dessine une ligne d'horizon dans chaque dessin.
En haut, en bas... son emplacement peut tout changer !

7. Couleurs et lumière dans le paysage

Dans les peintures de paysage, la lumière joue un rôle très important. D'où vient-elle ? Qu'éclaire-t-elle ? Il faut souvent regarder les ombres pour le savoir. Entoure les ombres dans ces tableaux

Les paysages changent d'apparence selon l'heure de la journée mais aussi selon les saisons.

Quelle saison est souvent peinte par Odilon Redon, comme dans ce tableau ?

Cherche le titre du tableau pour t'aider à répondre

À quel moment de la journée correspond cette scène ? Entoure la bonne réponse

nuit midi fin d'après-midi

Réponse : fin d'après-midi

8. Nuages

Odilon Redon aime les nuages. Il en parle dans son journal intitulé « À soi-même ».

Tu peux le découvrir dans une vitrine de l'exposition. Ce journal publié nous apprend beaucoup sur l'artiste.

Voici un extrait :

« Mon père me disait souvent : Vois ces nuages. Y discernes-tu comme moi, des formes changeantes ? et il me montrait alors dans le ciel muable* des apparitions d'êtres bizarres, chimériques* et merveilleux. »*

Il existe plusieurs manières de peindre des nuages : par exemple en dessinant leur contour (avec un trait) ou en tapotant avec son pinceau.

À toi d'imaginer un ciel nuageux avec des formes étranges, dans ce tableau d'Odilon Redon :

* discerner : voir avec précision

* muable : quelque chose qui bouge, change

* chimérique : quelque chose qui paraît fantastique, fabuleux, imaginaire

9. Éléments du paysage

Odilon Redon s'inspire beaucoup des éléments de la nature et de l'architecture pour peindre ses paysages : arbre, dune, mare, chemin, barque, moulin, rochers et bateaux.

Regarde tous ces détails.

Ce sont des éléments naturels ou construits par l'homme.

Un intrus s'est caché, trouve-le !

Et cherche les tableaux dans l'exposition !

Réponse : bulle 1 - le cheval

1

2

3

4

5

6

7

8

10. Mythologie, Histoire et Religion

Odilon Redon puise parfois les sujets de ses peintures dans la mythologie, l'Histoire et la religion.

Regarde ces deux tableaux, tu peux y voir saint Sébastien et Orphée.

Saint Sébastien

Dans la religion chrétienne, les saints et les saintes sont des personnes martyrisées* pour leurs croyances religieuses. Dans le pastel d'Odilon Redon, tu peux reconnaître saint Sébastien grâce aux flèches.

Elles sont le symbole de son martyre.

Orphée

Orphée est un musicien et poète de la mythologie grecque. Il tombe amoureux d'Eurydice qui meurt mordue par un serpent. Le héros est inconsolable et ses pleurs agacent les bacchantes* qui lui coupent la tête ! Dans ce tableau, Odilon Redon ne représente que la tête d'Orphée posée sur une lyre, son symbole.

Complète ce dessin d'une lyre

*être martyrisé : souffrir de mauvais traitements

* bacchantes : personnages féminins accompagnant Bacchus, le dieu du vin.