

ANDRÉ MARFAING (1925-1987)

André Marfaing est né à Toulouse. À l'âge de 24 ans, il abandonne ses études de droit pour devenir peintre. Il est très intéressé par la lumière. Il ne cherche pas à représenter ce qu'il voit dans la nature. Il préfère imaginer un monde complet avec des formes et du rythme. L'artiste aime la simplicité et estime que le noir et le blanc conviennent tout à fait pour cela.

LES EMPÂTEMENTS

Recherche à présent un de ses tableaux, intitulé *I-58A*, datant de 1958.

Quelle couleur domine dans l'œuvre ? _____

Comment le peintre apporte-t-il de la lumière dans le tableau ? _____

Le peintre a-t-il lissé sa peinture ou a-t-il laissé de la matière, des empâtements. _____

La surface du tableau est-elle brillante ou mate ? _____

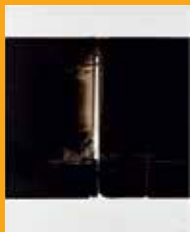
En regardant le tableau d'un peu plus près, tu peux deviner les gestes de l'artiste. Il a laissé des traces. Tu peux savoir quelle était la largeur du pinceau qu'il a utilisé. Ces marques laissées sur la toile vont vers des directions différentes et au bord la matière est plus épaisse et forme des petites lignes. Le relief est très important pour André Marfaing.

LES APLATS

Recherche cette œuvre peinte en 1978. Note son titre : _____

Vois-tu beaucoup de matière, d'empâtements comme dans l'œuvre précédente ? _____

Explique : _____

Tu peux voir la surface traitée avec une couleur uniforme. On dit que la partie noire est traitée en **aplat**. Pour donner du rythme le peintre a formé deux croix et deux petites encoches en bas de la zone noire.

Imaginons que le noir représente l'obscurité, la nuit dans une pièce, que pourrait représenter la partie blanche ? _____

Toutes images © ADAGP, Paris 2012. Conception Isabelle Beccia, Service culturel.
Direction de la communication, mairie de Bordeaux. MPP novembre 2012.

MONTPARNASSE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Abstractions d'après-guerre

Galerie des Beaux-Arts

8 novembre 2012 – 10 février 2013

CARNET DE VISITE POUR LES ENFANTS

Ce petit carnet permet de découvrir l'exposition « *Montparnasse-Saint-Germain-des-Prés. Abstractions d'après-guerre* ». Il a été imaginé pour t'aider à mieux regarder et à mieux comprendre les œuvres exposées. Recherche dans l'exposition celles qui sont reproduites dans ce carnet. Assieds-toi devant si tu peux et regarde-les bien avant de répondre aux questions.

L'ABSTRACTION

Dans l'exposition tu vas découvrir des tableaux abstraits qui ne représentent rien qui existe dans la réalité. On parle d'**abstraction lyrique** lorsque le peintre exprime ses émotions avec une grande liberté.

LA NON FIGURATION

Les peintres de l'art non figuratif observent les éléments du réel, le monde qui les entoure et par la mémoire les déconstruisent pour aboutir à une œuvre abstraite.

ROGER BISSIÈRE (1886-1964)

Roger Bissière enseigne à l'Académie Ranson à Paris. Il dirige un atelier de peinture le matin et de fresque l'après-midi. Parmi ses élèves se trouvent deux peintres, Le Moal et Manessier dont tu vas découvrir des tableaux dans l'exposition.

Dans la première salle d'exposition, tu vas découvrir deux œuvres de Roger Bissière.

La première représente la *Jeune fille au tricot*.

Est-il facile de voir le personnage ? Explique : _____

La jeune fille est représentée comme dans un dessin d'enfant.

La grille composée d'un jeu de lignes marron rappelle le réseau des vitraux.

À côté, tu peux voir une œuvre intitulée *Composition 52* qui date de 1952.

Ce tableau comme celui que tu viens de voir, appartient à la collection du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. À présent, Roger Bissière ne donne plus de titre à ses œuvres pour que le spectateur puisse imaginer et accrocher ses rêves au tableau. Dans cette œuvre, tu vois des petits signes, des taches de couleurs, des formes en L ou en zigzag.

ALFRED MANESSIER (1911-1993)

Alfred Manessier passe son enfance dans la Somme. Il s'inscrit à l'école des beaux-arts d'Amiens, puis fréquente l'atelier de Bissière. Il prend son inspiration dans la nature. Il aime beaucoup admirer les paysages et les changements de couleurs et de lumière des saisons. Recherche ce tableau datant de 1947.

Note son titre :

Manessier est un peintre croyant qui exprime sa foi dans ses tableaux. Il a créé de nombreux vitraux pour des églises. Est-il facile de reconnaître saint Georges combattant le dragon ? Explique :

Quels sont les points communs avec l'œuvre de Bissière *Jeune femme au tricot* que tu viens de voir ?

Ce tableau donne-t-il une impression de mouvement ou d'immobilité ?

Recherche ce tableau. Note son titre et sa date :

L'adjectif *endormi* te paraît-il bien choisi ? Explique ta réponse.

À ton avis le port est-il vu du haut, de côté ou de face ?

Manessier présente le port avec un étagement de petites formes. Tu peux observer un jeu de petites lignes horizontales parallèles, de lignes verticales et obliques. Dans la première partie de sa carrière, le peintre représente souvent des éléments qui semblent figés. Dans ses œuvres de maturité, il préfère peindre le mouvement.

OLIVIER DEBRÉ (1920-1999)

Le peintre aime voyager. Il est allé en Grèce, au Japon, aux États-Unis et en Chine mais il apprécie surtout la France et notamment la Touraine, la Loire, ce fleuve qui va souvent l'inspirer avec ses reflets, ses remous et ses effets changeants. Olivier Debré ne cherche pas à être un paysagiste, il traduit l'émotion qui est en lui lorsqu'il est devant le paysage mais pas celui-ci.

LA MATIÈRE

Le peintre peut choisir la manière dont il étale la peinture sur la toile. La couche de peinture peut être fine ou épaisse, elle peut être étalée ou rassemblée en petites couches, appelées **empâtements**. Il utilise différents outils, le couteau à palette, les brosses. Le peintre travaille à la manière d'un maçon, tu peux deviner ses gestes.

Olivier Debré a peint de très grandes toiles dans sa carrière. Il les pose sur le sol, contre un arbre ou contre un mur. Il étale la peinture à l'aide de longues brosses montées sur des manches télescopiques. Le peintre n'hésite pas à marcher sur la toile, à faire couler de l'eau ou de la peinture fortement diluée.

Recherche l'œuvre intitulée *Tout bleu*.

Note sa date :

Les couleurs nous parlent d'émotion. À quoi te fait penser le bleu ?

LES COULURES

Pour créer des coulures le peintre pose sa toile sur le sol, y met de la peinture et ensuite il redresse sa toile. Cherche un autre tableau de Debré dans lequel on voit beaucoup de coulures. Note son titre et sa date :

Recherche cette toile très curieuse datant de 1998 environ. Note son titre :

Cette œuvre possède-t-elle un cadre ? Explique ?

Le peintre à la fin de sa vie aime bien donner une forme originale au châssis qui est la structure en bois qui tient la toile.

Les parties vertes créées par les empâtements en haut du tableau ressemblent à des îlots.

GÉRARD SCHNEIDER (1896-1986)

Ce peintre est considéré comme un maître de l'abstraction lyrique. Il exprime ses sentiments au moyen des formes et des couleurs. La liberté et l'émotion sont essentielles pour lui.

LE RYTHME ET LE GESTE

Observe cette peinture à l'huile datant de 1957.

Note son titre: _____

Quel drôle de nom pour un tableau! *Opus* est un mot latin qui sert à désigner une œuvre musicale. En fait, l'artiste pense qu'il faut voir la peinture abstraite comme on écoute une musique. Le titre est complété par un numéro et une lettre majuscule.

À ton avis le peintre a utilisé un pinceau très fin ou une large brosse pour son tableau? _____

Schneider a-t-il peint lentement ou vite? _____

Cherche à présent une autre œuvre de l'artiste intitulée *Sans titre*, datant de 1983.

Tu peux y voir trois couleurs appelées primaires : le rouge, le bleu, le jaune.

L'artiste ne cherche pas à cacher les traces laissées par le passage de la brosse sur la toile, bien au contraire elles créent un jeu de petites lignes rapprochées qui accentuent le mouvement de la forme, tout en donnant un effet de transparence. Le peintre jouant avec la matière liquide de la peinture acrylique laisse se déposer des petites gouttes.

LE SIGNE

Recherche à présent le tableau intitulé *Opus 16 I 1967*.

Pour fixer ses sensations sur la toile, le peintre utilise peu de couleurs et déploie des formes dans différentes directions. Elles ressemblent à des signes et font penser à l'art de la calligraphie.

Es-tu un bon observateur? Quelle est la première couleur appliquée par le peintre sur sa toile? _____

La deuxième: _____

La troisième: _____

La quatrième: _____

La cinquième: _____

LE THÈME DE LA MER, L'EAU ET LE PAYSAGE

Les peintres de la non-figuration aiment observer le monde qui les entoure et s'en souvenir. Leurs œuvres évoquent fréquemment l'élément minéral, végétal ou fluide.

Les toiles d'Alfred Manessier, par exemple se réfèrent à des paysages vus chez ses grands-parents lorsqu'il était enfant, près des marais et des jardins maraîchers, appelés les hortillons.

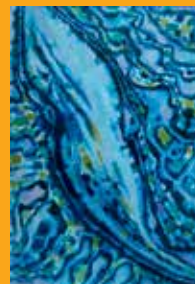
L'artiste ne peint pas sur le motif, c'est-à-dire devant le paysage. Il préfère interroger sa

mémoire et représenter ce dont il se souvient.

Trouve cette œuvre d'Alfred Manessier datant de 1959. Note son titre: _____

Quelle est la couleur qui domine dans le tableau? _____

Comment le peintre donne l'impression de l'eau qui ruisselle? _____

Recherche *Aube sur les étangs ou Hommage à Monet* peint en 1983.

Manessier rend hommage à Monet qui a peint de grands tableaux allongés représentant les *Nymphéas*.

Manessier construit son tableau avec la couleur.

Comment Manessier représente les nénuphars? _____

Recherche à présent cette œuvre de Manessier, intitulée *Sables VIII, Baie de Somme*, peinte en 1983. Il s'agit d'un lavis d'encre de Chine sur papier (un dessin teinté).

Observe bien, puis entoure la bonne réponse. La forme qui se détache est un:

CARRÉ

OVALE

RECTANGLE

TRIANGLE

Manessier lorsqu'il était enfant passait ses vacances avec sa maman, sur la plage du Crotoy. Pour peindre le sable mouillé, l'artiste a laissé des zones du papier en réserve, c'est-à-dire sans les peindre. Avec des petites lignes serpentes, il est parvenu à traduire les ondulations créées par le passage de l'eau.

JEAN LE MOAL (1909-2007)

Le peintre Jean Le Moal passe son enfance en Ardèche où il admire les collines, les garrigues, les falaises et les torrents. Dans ses premiers tableaux, il s'inspire des œuvres des peintres cubistes qui représentent le monde qui les entoure, transposé avec des formes géométriques. Le Moal ne cherche pas à représenter la nature, telle qu'il la voit. Passionné de théâtre, il crée les décors et les costumes de plusieurs pièces. Il donne des cartons (dessins en grand) pour des vitraux et des tapisseries. Il recherche une harmonie colorée.

Recherche ce tableau intitulé *Hommage au cubisme*.

Note sa date:

Il ressemble à un vitrail éclairé par le soleil. Tu peux remarquer des lignes obliques parallèles et des courbes peintes en bleu. Que penses-tu des autres couleurs? Sont-elles appliquées sans déborder le long des lignes? Explique:

Quelles formes géométriques reconnais-tu dans cette œuvre?

Trouves-tu que ces formes bougent ou qu'elles sont immobiles?

Plus tard, Jean Le Moal cherchera à donner du mouvement à ses œuvres.

LA BRETAGNE

Le père de Jean Le Moal est d'origine bretonne, son grand-père était directeur du port de Brest. Les deux premières toiles du peintre sont d'ailleurs des paysages marins. L'artiste s'inspire souvent des remous entre l'eau et la roche pour ses tableaux.

Recherche cette toile datant de 1973.

Que penses-tu des couleurs de cette œuvre? Sont-elles tristes ou joyeuses et vives?

À quoi te fait penser le tableau? À quelque chose qui bouge ou à quelque chose d'immobile?

Jean Le Moal utilise une palette éclatante, frémissante et lyrique. La couleur vibre sur la toile.

GEER VAN VELDE (1898-1997)

Il est né au Pays-Bas et s'installe en France où il retrouve son frère Bram, artiste peintre comme lui. Il vit à Cachan et aime y peindre son atelier et son monde intérieur.

Recherche cette œuvre sur papier, intitulée *Composition*, datant environ de 1950-1955.

Dans cette peinture, tu peux voir des formes et des lignes qui se détachent sur un fond blanc. Es-tu un bon observateur? Entoure l'intrus.

Les lignes sont:

VERTICALES

HORIZONTALES

COURBES

OBLIQUES

Recherche une autre œuvre de van Velde intitulée *Composition*, datant de 1965. Est-ce un dessin, une aquarelle (peinture à l'eau) ou une peinture à l'huile?

Que penses-tu des couleurs de ce tableau? Sont-elles vives ou claires?

Cette toile ressemble à une construction avec des formes les unes à côtés des autres ou superposées. En bas à droite, à côté de la signature du peintre, tu peux remarquer deux formes courbes ressemblant à des virgules inversées. Sont-elles sur ou sous la forme grise?

Geer van Velde recherche l'équilibre et l'harmonie dans ses œuvres. Il aime dessiner et faire des aquarelles. Dans celles-ci, tu peux distinguer des formes, des cercles, des carrés, des rectangles, des triangles et des croix.