

« L'art est le produit de deux pôles ;
il y a le pôle de celui qui fait l'œuvre
et le pôle de celui qui la regarde.
Je donne à celui qui regarde autant
d'importance qu'à celui qui la fait. »

Marcel Duchamp

En passant la porte de la Fondation Vincent van Gogh Arles, tu vas découvrir l'évolution de la peinture de l'un des artistes les plus importants de l'histoire de l'art moderne, Vincent van Gogh, mais aussi certaines des peintures qui l'ont inspiré et des œuvres d'artistes qui s'inspirent de son travail aujourd'hui.

Bienvenue dans l'exposition
Van Gogh Live !

Pour te repérer dans l'exposition aide-toi du plan qui se trouve à la fin de ton carnet.

Van Gogh Live!

Le sais-tu?

La Fondation Vincent van Gogh Arles s'est installée dans un ancien hôtel particulier, l'hôtel Léautaud de Donines. Le nouveau bâtiment de la Fondation mêle une architecture ancienne, du XVème siècle, avec une architecture moderne, où la présence de la lumière est très importante. On a choisi de laisser entrer la lumière naturelle dans les pièces du musée, mais attention les rayons du soleil ne doivent jamais atteindre directement les œuvres.

QUE SIGNIFIE LE TITRE DE L'EXPOSITION
«VAN GOGH LIVE!»?

Vincent van Gogh s'est inspiré de grands maîtres de la peinture pour créer ses tableaux et aujourd'hui c'est lui qui inspire de nombreux artistes contemporains.

Avec ce titre la commissaire de l'exposition *, Bice Curiger, te fait découvrir ce qui sert de référence dans l'œuvre de Van Gogh pour les artistes contemporains.

* LE COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION est la personne qui est chargée de concevoir l'exposition. Il choisit le thème de l'exposition, les œuvres présentées mais aussi l'emplacement des œuvres dans le musée. Le commissaire est l'auteur de l'exposition.

2 Couleurs du Nord, Couleurs du Sud

DANS LA GRANDE SALLE

Regarde le plan en page 26 pour te situer

« Et puis, j'espère que plus tard d'autres artistes surgiront dans ce beau pays. » Vincent van Gogh

«Couleurs du Nord, Couleurs du Sud» est le titre de l'exposition qui présente certaines peintures de Van Gogh mais aussi des œuvres d'autres peintres qui l'ont inspiré.

A ton avis pourquoi le commissaire de l'exposition, Sjraar van Heugten, a choisi le titre «Couleurs du Nord, Couleurs du Sud» pour cette exposition ?

Lis bien les cartels**, tu y trouveras des indices ... qui t'apporteront la réponse.

** LE CARTEL est une étiquette ou une plaquette que l'on met à côté de l'œuvre. Elle sert de support pour noter le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date de création, la technique utilisée, les dimensions et le propriétaire de l'œuvre.

MAIS SAIS-TU VRAIMENT QUI EST VINCENT VAN GOGH ?

Le peintre Vincent van Gogh est né le 30 mars 1853 aux Pays-Bas. Depuis sa plus tendre enfance il est attiré par la campagne, il passe des heures à admirer et à dessiner les paysages, la nature... Ce n'est qu'en 1880 qu'il décide de consacrer sa vie à la peinture. Jusqu'à sa mort, le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise (en France), il fait évoluer sa peinture en donnant une place très importante à la couleur. Il travaille très dur pour réaliser ses œuvres car, pour lui, l'important est de montrer ce qu'il ressent au moment où il peint.

Tout au long de sa vie Van Gogh va s'inspirer de plusieurs peintres pour créer sa propre peinture.

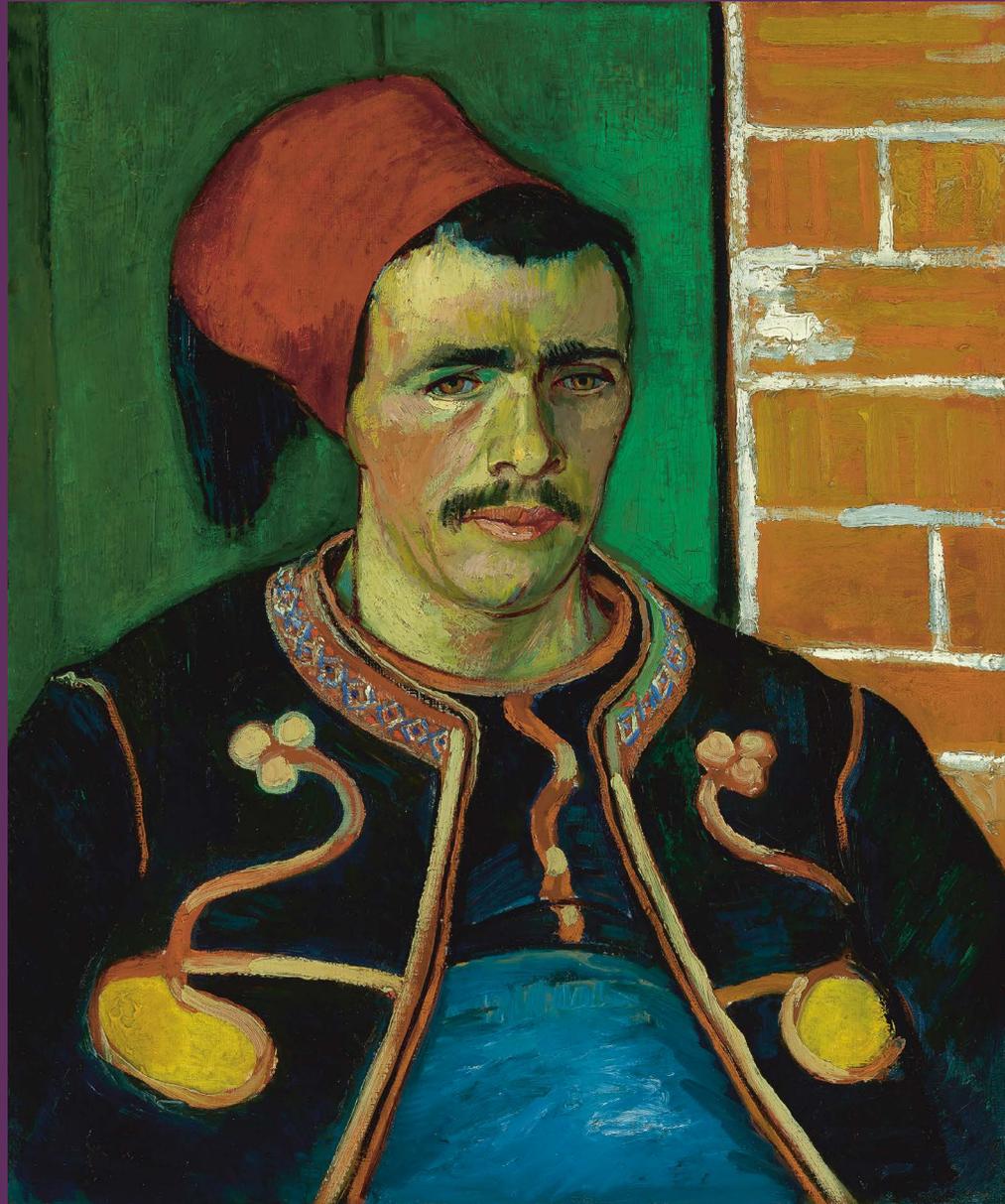

Aide-toi de l'alphabet codé pour découvrir deux des peintres qui ont influencé Vincent.

A	D	H	L	N	P	U
C	E	I	M	O	T	V

Retrouve les peintures de ces artistes dans l'exposition de la grande salle et note ce qu'elles représentent.

Cette peinture appelée « Le Zouave » a été peinte par Vincent van Gogh à Arles en 1888.

Quand il arrive à Arles, Vincent évoque le bleu, le jaune ... les couleurs chaudes et les couleurs froides.

PETIT MEMO

Les couleurs que l'on dit « chaudes » sont celles qui comportent du jaune dans leur composition, toutes les autres on les appelle des couleurs « froides ».

Dans le tableau « Le Zouave » peux-tu nous dire quelles sont les couleurs « chaudes » et les couleurs « froides » que Van Gogh a utilisé ?

COULEURS CHAUDES •

COULEURS FROIDES •

- NOIR
- ORANGE
- ROUGE
- BLEU
- VERT
- BEIGE
- GRIS

Le sais-tu ?

Le zouave était un soldat de l'Armée d'Afrique. Il a existé de 1830 à 1962 et de 1982 à 2006. On le reconnaissait parce qu'il portait des pantalons bouffants et une coiffe, appelée « chéchia », sorte de bonnet rouge.

Dans l'exposition *Couleurs du Nord, Couleurs du Sud* on peut regrouper les peintures en trois catégories : « nature morte », « portrait (ou autoportrait) », « paysage », ...

C'EST QUOI UNE NATURE MORTE ?

Peindre une nature morte cela signifie représenter sur une toile des objets inanimés, des fleurs, des fruits, ... La nature morte représente le quotidien, du simple bouquet de fleurs aux éléments du repas.

Note, pour chaque catégorie, la peinture que tu préfères.

Ma « nature morte » préférée :

Titre de l'œuvre _____

Nom du peintre _____

Mon « portrait » préféré :

Titre de l'œuvre _____

Nom du peintre _____

Mon « paysage » préféré :

Titre de l'œuvre _____

Nom du peintre _____

VAN GOGH LIVE !

Bethan Huws

PETIT MEMO

Bethan Huws (née en 1961) est une artiste galloise, qui vit et travaille à Berlin en Allemagne.

Quand elle crée ces petits bateaux Bethan Huws replonge dans ses souvenirs d'enfance. Elle se souvient des gestes que lui a appris sa grand-mère au Pays de Galle. Ce sont des gestes que les gens reproduisent depuis très longtemps, on appelle cela une « tradition populaire ».

Avec quel matériau Bethan Huws confectionne-t-elle ses bateaux ?

Dans le film *Zone*, Bethan Huws utilise un film documentaire sur les oiseaux. Par contre, le commentaire que tu entends ne raconte pas la vie de ces oiseaux, c'est un poème.

Pour savoir qui a écrit ce poème remets les lettres dans l'ordre et résous le *Méli-Mélo*.

MEGUILLAU

NAIPOALLIRE

Quand elle crée cette œuvre Bethan Huws pense beaucoup à celle de Marcel Duchamp, *Why not sneeze Rose Sélavy ?* (*Pourquoi ne pas éternuer, Rose Sélavy ?*).

Marcel Duchamp (1887 – 1968) est un artiste très connu en art contemporain car il a créé le « ready-made ».

Marcel Duchamp, *Why not sneeze Rose Sélavy ?*, 1921, Ready-made, cage à oiseaux, 152 cubes de marbre en forme de sucre, os de seiche et thermomètre, 12,4 × 22,2 × 16,3 cm. Collection Louise et Walter Arensberg.

« Ready-made » veut dire « tout-fait ». Faire du « ready-made » c'est prendre un objet qui existe déjà, un objet qui n'est ni beau ni laid, ne plus l'utiliser pour ce qu'il est et dire c'est une œuvre d'art !

Le sais-tu ?

4

Guillaume Bruère

PETIT MEMO

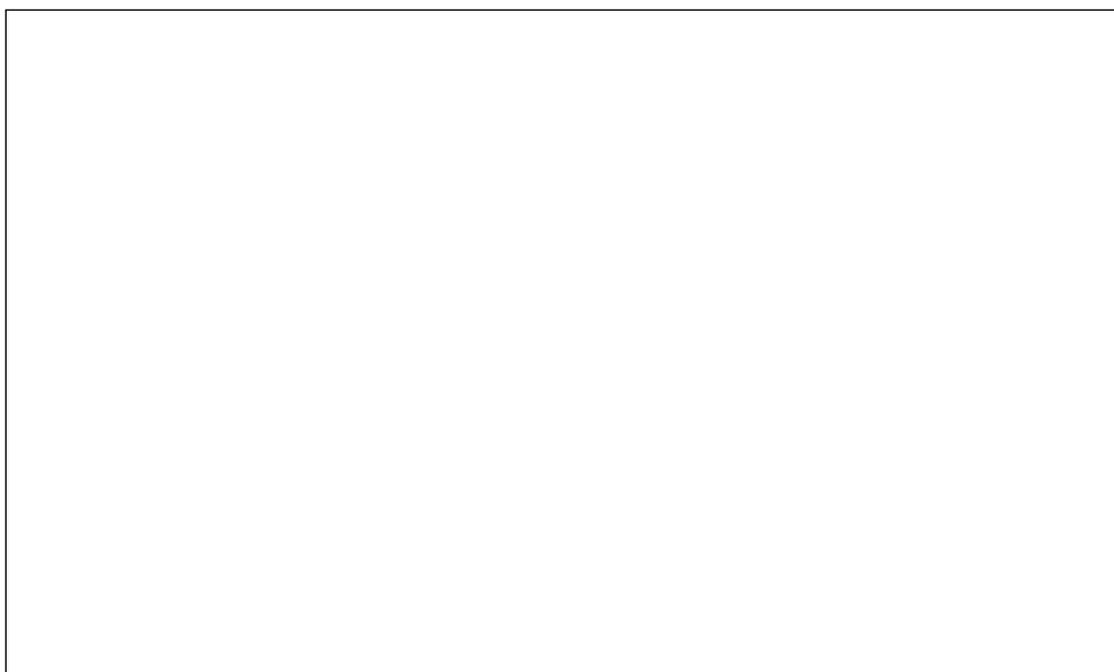
Guillaume Bruère alias GIOM (né en 1976 en France) est un peintre, dessinateur, sculpteur et performeur, qui vit et travaille à Berlin en Allemagne.

Guillaume Bruère peint, sculpte, se met en scène, mais surtout dessine passionnément.

Il va dans les musées, choisit une œuvre qui lui plaît (toujours un portrait) et se met devant pour la dessiner à sa manière. Les portraits qu'il choisit sont toujours des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art.

Regarde bien le film où Guillaume Bruère dessine une Arlésienne. A ton tour d'essayer de dessiner l'Arlésienne, à la manière de l'artiste, avec des traits rapides, bien marqués... Ici, seul le trait compte, tu pourras mettre la couleur chez toi si tu le souhaites.

5

Fritz Hauser

PETIT MEMO

Fritz Hauser (né en 1953) est un compositeur et musicien suisse. Il vit et travaille à Bâle en Suisse.

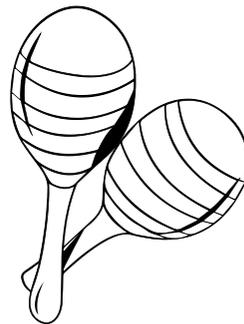
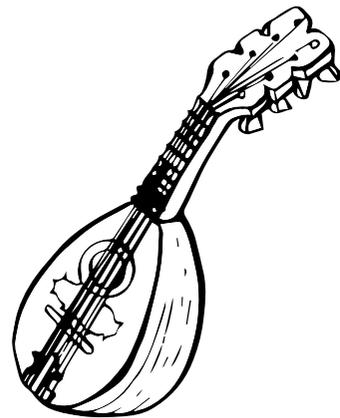
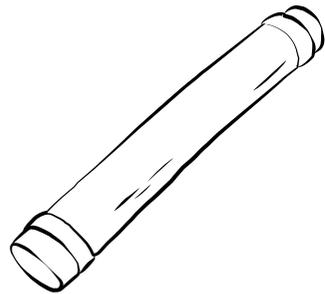
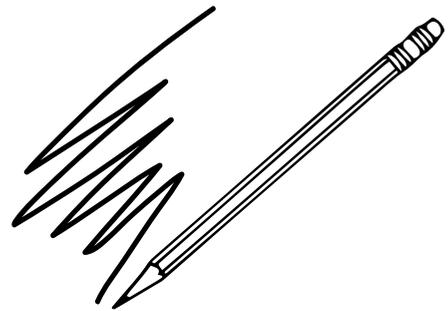

Tu vas maintenant accéder à l'étage par le grand escalier. En montant les marches, tu vas être guidé par les sons du compositeur et musicien suisse Fritz Hauser... soit bien attentif(ive) à ces sons et n'oublie pas de bien observer les murs de la cage d'escalier.

Que remarques-tu ?

Est-ce que tu reconnais le son qui se trouve dans l'escalier ? A quoi te fait-il penser ?

A ton avis, comment Fritz Hauser a produit ce son ? Entoure la ou les bonnes réponses.

Pour réaliser cette installation l'artiste s'est inspiré d'une estampe* japonaise d'un artiste qui s'appelle Hiroshige. Tu peux d'ailleurs observer cette estampe dans le grand escalier de la Fondation.

Vincent van Gogh était fasciné par les estampes et par le Japon en général. Il pensait que ce pays avait les plus beaux paysages. Il n'est jamais allé au Japon mais quand il arrive dans le sud de la France, il espère y trouver des paysages semblables à ceux du pays nippon. Van Gogh a lui aussi peint une toile d'après l'estampe « Le pont Ohashi et Atake sous une averse soudaine ».

* UNE ESTAMPE est une image imprimée à l'aide d'une planche de bois gravée, puis recouverte d'encre.

6

Thomas Hirschhorn

PETIT MEMO

Thomas Hirschhorn est un artiste plasticien suisse né en 1957 à Berne. Il vit et travaille à Paris.

Avec cette œuvre Thomas Hirschhorn te propose de te mettre à la place d'une jeune fille qui est « fan » de Vincent van Gogh. Dans son installation, il n'utilise que des matériaux simples (du papier aluminium, du carton, du scotch...). Tu as peut être l'impression d'entrer dans un espace où il y a beaucoup de bazar mais en fait les choses sont très organisées. Au fur et à mesure que tu avances dans l'œuvre de Thomas Hirschhorn tu vas remarquer qu'il fait référence à certaines œuvres de Van Gogh.

Dans quel ordre les œuvres de Vincent apparaissent-elles. Mets le bon numéro à côté du nom des œuvres.

- La chambre de Van Gogh à Arles
- Les tournesols
- L'autoportrait de Van Gogh à l'oreille bandée
- Les souliers

A quel pays fait référence Thomas Hirschhorn au début de son œuvre ?

Note les objets, textes ou images qui font référence à ce pays.

Camille Henrot

PETIT MEMO

Camille Henrot est une plasticienne française, née en 1978 à Paris.

Camille Henrot ou comment traduire les livres que l'on aime en fleur.

Elle adore voyager et s'inspire de chacun de ses voyages pour créer ses œuvres. Avec l'Ikebana, c'est un voyage intérieur qui t'est proposé.

Si tu étais un livre tu serais? _____

Si tu étais une fleur tu serais? _____

Si tu étais un Ikebana de Camille Henrot, lequel serais-tu? _____

Si tu étais un bouquet de fleurs tu serais composé de?
Aide-toi des dessins de la page de droite pour répondre à cette question.

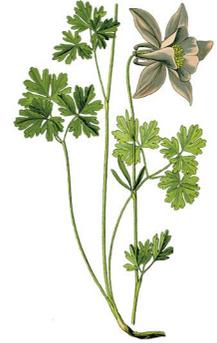
A travers ces questions révèle celui ou celle que tu es ou que tu voudrais être. Mais attention ton intimité sera bien gardée car tu seras le (la) seul(e) à savoir si c'est vraiment toi que tu as dévoilé à travers ces questions.

Acanthe = Amour de l'art

Ajonc = Colère

Ancolie = Folie

Cèdre = Force

Lys = Douceur

Aubépine = Espoir

Camélia rouge = Charme

If = Tristesse

Crocus = Joie

Chêne = Courage

8

Elizabeth Peyton

Elizabeth Peyton peint des personnes très connues, dans un moment d'intimité. Dans ses peintures elle souhaite transmettre le sentiment que ces personnes ont eu à ce moment là.

Regarde bien les peintures d'Elizabeth Peyton et entoure les mots / les sentiments / les émotions que tu ressens en les regardant.

Amour / tendresse / tranquillité / tristesse / détermination
douceur / rage / colère / joie / amitié / peur / agitation

Est-ce que tu reconnais un des personnages ?

Si oui, note lequel.

9

Raphaël Hefti

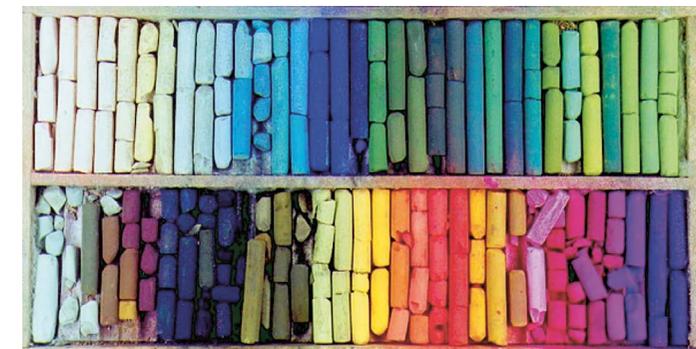
A LA FIN DE TA VISITE,
DANS LA COUR DE LA FONDATION

Les panneaux de verre de Raphaël Hefti changent de couleur en fonction de l'heure de la journée et de la lumière.

Du haut de la terrasse de la Fondation, regarde bien cette œuvre et dis-nous quelles couleurs tu vois au moment de ta visite.

Il y a certaines couleurs qui sont difficiles à expliquer. Aide-toi du nuancier et entoure les couleurs que tu n'arrives pas à définir.

Bertrand Lavier

PETIT MEMO

Bertrand Lavier (né en 1949)
est un artiste français.
Il vit et travaille à Paris et à
Aignay-le-Duc (Côte-d'Or).

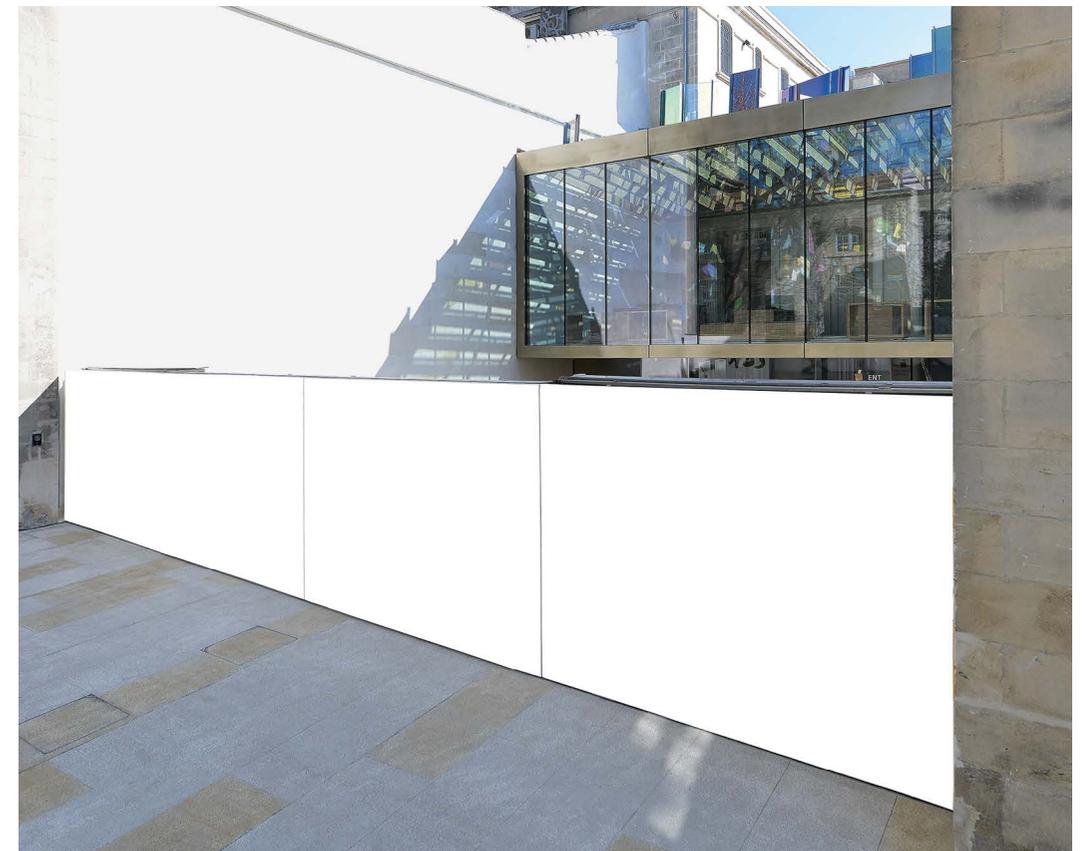
C'est en passant chaque jour devant les vitrines d'une galerie d'art que Bertrand Lavier développe seul ses capacités artistiques.

Le sais-tu?

Bertrand Lavier reprend, sur le portail d'entrée de la Fondation, la signature que Van Gogh utilisait sur ses peintures.

A ton tour de créer ta signature sur le portail de la Fondation. Attention on doit pouvoir bien lire ton nom, ton prénom ou ton surnom.

1ER ÉTAGE

