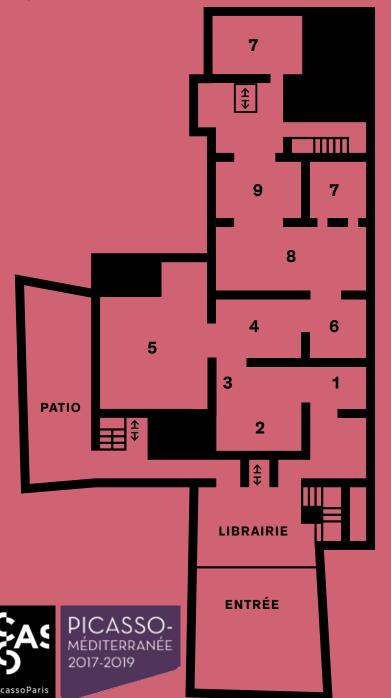

1ER ÉTAGE

BIENVENUE À LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES!

Depuis son ouverture en 2014, la Fondation Vincent van Gogh Arles établit un dialogue entre les œuvres du peintre néerlandais et des artistes contemporains.

Quel héritage Vincent van Gogh a-t-il laissé aux artistes d'aujourd'hui?

Chacune des expositions de la Fondation est une part de réponse...

Cet été, nous te proposons de découvrir deux expositions :

Crédits photos : tous droits réservés

« Soleil chaud, soleil tardif. Les modernes indomptés » &

« Paul Nash. Éléments lumineux »

À travers ces expositions, tu vas découvrir une multitude d'artistes passionnants...

«Ma peinture est le reflet de mon immense amour pour le monde, du bonheur d'être, de la nature et des forces qui façonnent un paysage.» «Un soleil, une lumiere que faute de mieux je ne puis appeler que jaune – jaune souffre pâle, citron pâle, or. Que c'est beau le jaune!»

Vincent van Gogh

Etel Adnan

«Je suis en train de peindre avec l'entrain d'un Marseillais mangeant la bouillabaisse.»

Vincent van Gogh

Adolphe Monticelli

Adolphe Monticelli est un artiste marseillais né le 14 octobre 1824 et mort le 29 juin 1886.

À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, un très grand nombre d'artistes se rend en Provence pour travailler la lumière. C'est l'exaltation de la nouveauté, le traitement des couleurs est vif!

Pierre Auguste Renoir, *Les rochers de l'Estaque*, 1882 Raoul Dufy, *Paysage de provence*, 1922

Georges Braque, *Petite baie de la Ciotat*, juin 1907 André Derain, *Paysages de Provence*, 1930

Monticelli, lui, a un regard différent car il est né dans cette région. Sa manière de peindre est plus **tragique**, il utilise des couleurs sombres.

La chaleur écrasante du Midi et la force du mistral se ressentent à travers ses toiles...

Adolphe Monticelli, La Roche percée, vers 1881-1882, collection privée

? Adolphe Monticelli a une manière de peindre très particulière : sa peinture est très épaisse, il commence par les couleurs sombres puis termine par des touches claires. Les reliefs ainsi créés renvoient la lumière différemment qu'une peinture lisse. Toute sa toile est un véritable jeu entre l'ombre et la lumière...

Jeu! Parmi ces mots mêlés, retrouve les mots suivants :

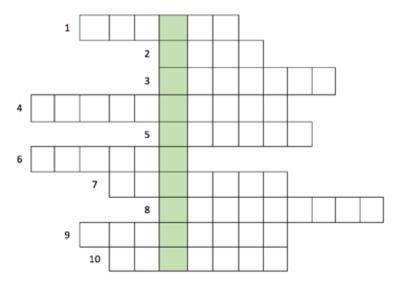
PEINTURE - LUMIÈRE - TOUCHE - COULEUR -CONTRASTE - ÉPAISSEUR - JEU D'OPTIQUE - BROSSE MIDI - PAYSAGE

J	Р	Z	0	Р	Α	Y	S	Α	G	E	Χ
E	Ε	I	Р	Α	Ε	I	C	R	J	L	В
Р	I	C	0	0	N	Т	R	Α	S	Т	Ε
Α	N	G	О	Κ	В	R	М	Р	Т	٧	S
I	Т	Α	N	0	Η	٧	L	Т	Η	Т	Y
S	C	Р	М	0	Р	Ε	U	В	C	0	Α
S	R	F	I	I	О	Т	М	Y	Т	С	0
E	Е	0	О	Z	C	R	I	W	L	0	Κ
U	O	Ø	I	Х	S	Ø	Е	Ø	I	Η	Р
R	В	R	0	S	S	Ε	R	0	C	E	0
F	O	S	0	0	С	L	E	C	R	E	М

Adolphe Monticelli, *Don Quichotte* chargeant les moulins (détail), vers 1883-1884, collection privée

Jeu! Grâce aux définitions ci-dessous, retrouve le mot caché!

1/ Astre présent dans le titre de l'exposition

2/ Région du sud de la France

3/ Peinture représentant une scène d'extérieur

4/ Opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre, comme ici entre les couleurs claires et les couleurs sombres

5/ Mot utilisé pour parler du coup de pinceau des artistes 6/ Pinceau aux poils très serrés et rigides, souvent utilisé pour la peinture à l'huile

7/ Opposé de l'ombre

8/ Contraire de la finesse 9/ Matière colorante utilisée sur les toiles. Dans l'exposition elle est le plus souvent à l'huile!

10/ Perception visuelle fausse, créée par des dispositifs qui jouent sur le système visuel humain. On parle d'illusion d'...

Le mot caché est :

Vincent van Gogh

Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853 en Hollande. Il meurt le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise.

Après avoir peint aux Pays-Bas puis à Paris, il décide de venir en Provence à la recherche du soleil et de la lumière, sur les traces de Monticelli.

Van Gogh trouve enfin son propre style à Arles. Sa touche exaltée et ses couleurs vives avec une prédominance de jaune deviennent sa nouvelle signature.

Ke sais-tu ?

Vincent van Gogh ne peint pas les paysages comme il les voit mais comme il les ressent...

Il nous fait goûter à des sensations telles que la force du vent ou la chaleur écrasante du milieu de journée. Pour cela, il utilise le contraste créé entre des couleurs qui lui sont chères, le jaune et le bleu.

Jeu!

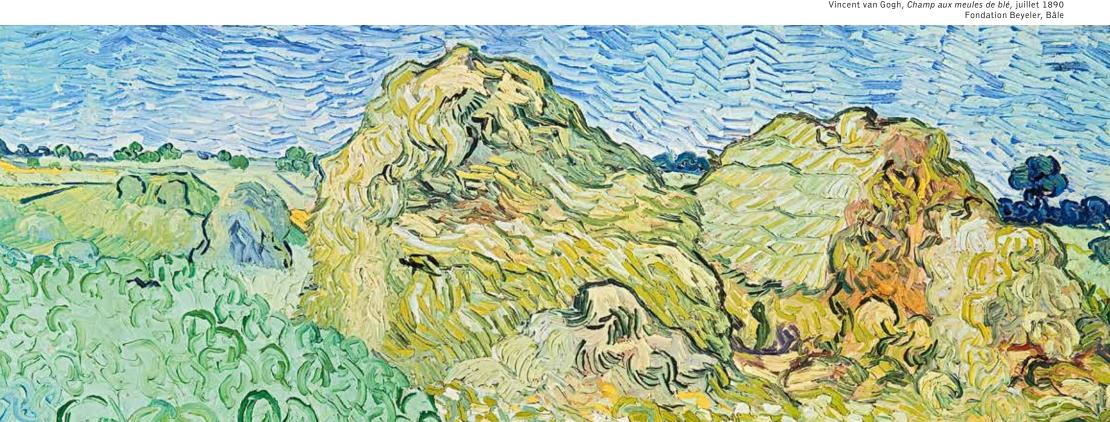
Ces couleurs sont aussi celles d'une ville que tu connais bien, sais-tu laquelle? Entoure la bonne réponse.

Marseille

Arles

Paris

Vincent van Gogh, Champ aux meules de blé, juillet 1890

Van Gogh adore peindre les champs de blé... Toutes les Jeu! toiles de ces deux pages sont de lui ! Retrouve quel tableau parmi ceux-ci est actuellement présenté à la Fondation.

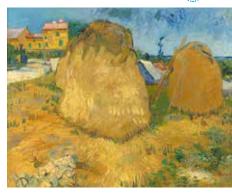

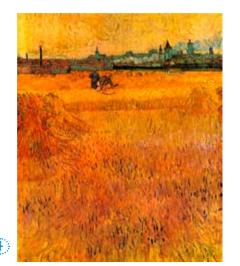

- 1. Champ de blé avec moissonneur et soleil, septembre 1889, Kröller-Müller Museum
- 2. Coucher de soleil champ de blé, juin 1888, Kunstmuseum Winterthur
- 3. Champ de blé, juin 1888, fondation P. et N. de Boer
- 4. Champ de blé avec vue d'Arles, juin 1888, Musée Rodin

- Musee Rodin
 5. Champ de blé avec gerbes, juin 1888,
 The Israel Museum, Jérusalem
 6. Champ de blé avec gerbes, juin 1888,
 Honolulu Academy of art
 7. Meule de foin en Provence, juin 1888,
 Kröller-Müller Museum
- 8. Champ de blé avec gerbes et moissoneurs, juin 1888, Stochkolm Nationalmuseum

Pablo Picasso

Pablo Picasso, Paysage, 31 mars 1972 Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso 2018

<e sais-tu ?

?

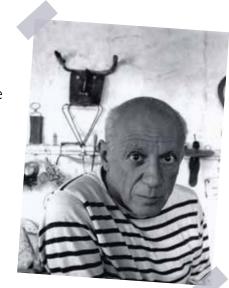
Picasso a très tôt suivi des cours de dessins et de peinture. Tout au long de sa carrière, il a cherché à se libérer de son apprentissage pour retrouver une certaine **spontanéité** dans son geste et se rapprocher du dessin d'enfant.

> « Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. » - Picasso

Pablo Picasso est un célèbre artiste espagnol, né le 25 octobre 1888. Il meurt le 8 avril 1973.

Fondateur du cubisme avec Georges Braque, il va également s'essayer au surréalisme et à beaucoup d'autres styles de peinture. Il est

aussi connu pour ses fameuses « période bleue » et « période rose ».

Il a une très grande carrière artistique, il peint pendant plus de 70 ans! Les œuvres que tu découvres dans cette exposition sont celles qu'il a réalisées à la fin de sa carrière.

Jeu!

Comment appelle-t-on une œuvre réalisée à la fin de la carrière d'un artiste ? Découvre-le grâce au message codé!

On parle d'œuvre...

Pablo Picasso, Vieil homme assis, 26 septembre 1970 - 14 novembre 1971 Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso 2018

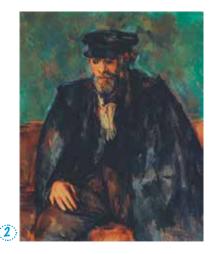
Dans le tableau du Vieil homme assis peint en 1971, Pablo Jeu! Picasso s'inspire de grands maîtres de l'art du xxe siècle tels que Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Henri Matisse et Auguste Renoir.

Sauras-tu retrouver dans les tableaux ci-contre les éléments empruntés par Picasso à ces artistes pour réalisier son Vieil homme assis?

les mots de l'art

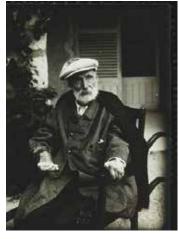
- le cubisme est un courant artistique dans lesquel les sujets sont représentés sous des formes géométriques.
- le surréalisme est un courant artistique qui s'inspire des rêves.

1. Vincent van Gogh, Autoportrait à la pipe et au chapeau de paille, 1887, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation) 2. Paul Cézanne, Le Jardinier Vallier vu de face ; Le Marin, 1902-1906 3. Henri Matisse, La Blouse roumaine, 1937 4. Henri Matisse, La Blouse roumaine, 1940, Centre Pompidou 5. Portrait d'Auguste Renoir

Germaine Richier

Qui est ce ?

Germaine Richier est une sculptrice et dessinatrice française, née le 16 septembre 1902 à Grans et décédée à Montpellier en 1959.

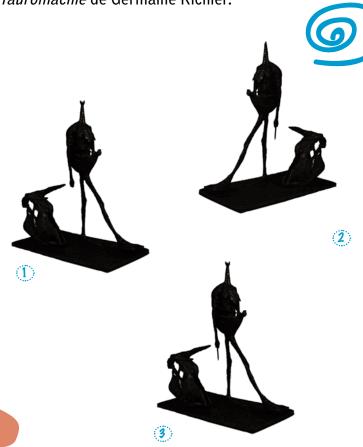

Germaine Richier, *Tauromachie*, 1953 Famille Germaine Richier Ke sais-tu ?

À travers ses sculptures, Germaine Richier tente de représenter l'homme autrement. Elle mélange la figure humaine avec des objets ou des animaux. On parle alors d'hybridation.

Par exemple, dans la sculpture *Tauromachie*, la tête de l'homme se transforme en trident, outil utilisé par les gardiens de taureaux camarguais.

Retrouve la silhouette qui correspond à la sculpture Tauromachie de Germaine Richier.

Alexander Calder

Qui est-ce ?

Alexander Calder est un artiste américain, né le 22 juillet 1898 et mort le 11 novembre 1976 à New York.

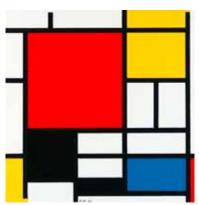
Célèbre pour ses sculptures, Alexander Calder choisit comme principal matériau le mouvement! Il réalise des mobiles tout en légèreté, où sont suspendues des formes géométriques parées de couleurs primaires. Il va ainsi à l'encontre de l'immobilité présente jusqu'alors dans l'art.

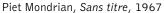
En effet, même si certaines peintures ou sculptures cherchent à représenter le mouvement, elles restent statiques.

16

Les peintures abstraites de Piet Mondrian sont une grande source d'inspiration pour Calder, qui y ajoute une dimension ludique et dynamique.

Mobile Maripose, 1960

Jeu!

Un motif très important pour Calder se retrouve dans ses gouaches à de nombreuses reprises. Quel est ce motif?

Alexander Calder, Sans titre (III), 1970 Omer Tiroche Londres

Le sais-tu ?

À travers les gouaches que tu peux observer dans l'exposition, Calder cherche à représenter ce qu'il ne peut pas montrer avec les mobiles. Il s'agit d'un travail sur les constellations et les astres, sur les relations entre les étoiles et les planètes.

Comment symboliser le soleil, ses radiations et sa chaleur ardente ? Les spirales et les ondulations en sont, par exemple, une représentation.

les mots de l'art

17

• un mobile est une sculpture suspendue, réalisée à partir d'éléments légers. Le vent ou un moteur peut ainsi faire varier la forme et la position du mobile.

Amuse-toi à créer un tableau à la manière d'Alexander Calder. Pour cela, sers-toi des autocollants qui se trouvent au centre du livret.

Sigmar Polke

Qui est-ce?

Sigmar Polke est un artiste allemand né en 1941 et mort le 10 juin 2010 à Cologne, en Allemagne.

Il associe dans son travail humour, critique de la peinture de son époque et alchimie.

Ses toiles constituent le résultat de différentes réactions chimiques ou d'expériences entre couleurs et matériaux.

Polke part à la recherche de couleurs disparues en raison de leur dangerosité ou de leur trop grande préciosité, et les remet au goût du jour dans d'immenses tableaux abstraits. Ceux-ci peuvent donc changer de couleur en fonction de la température et de l'humidité...

Jeu!

À ton tour de jouer à l'alchimiste! Le nom de la pierre semi-précieuse employée par Polke pour créer sa grande toile bleue est écrit dans le cadre ci-dessous... Utilise la lampe magique située à côté de l'ascenseur pour pouvoir découvrir son nom écrit ci-dessous! Ke sais-tu ?

?

Sigmar Polke souhaite retourner aux origines de l'art, de la fabrication des couleurs, et ainsi nous rappeler l'importance de la créativité.

Le tableau que tu es en train de regarder est un retour aux sources de la couleur bleue, créée ici à l'aide d'une pierre semi-précieuse broyée finement afin d'en faire un pigment. Ce bleu a été utilisé pendant de très longues années dans la peinture religieuse pour représenter le manteau de la Vierge Marie, symbole de pureté.

Un peintre du xvI^e siècle a lui aussi employé le bleu avec ingéniosité dans ses toiles. Sauras-tu retrouver son nom? Déchiffre le message codé!

Il s'appelle Johannes...

La Laitière, vers 1658-1661, Rijksmusseum, Amsterdam et La Jeune Fille à la perle, 1655, Mauritshuis, La Haye de Johannes Vermeer.

Giorgio De Chirico

Qui est-ce ,

Giorgio De Chirico est un artiste italien, né en 1888. Il est mort le 20 novembre 1978 à Rome.

Giorgio De Chirico est le fondateur de ce qu'on appelle la peinture métaphysique. Il s'est par ailleurs beaucoup inspiré de tableaux de la Renaissance, c'est un très grand copiste! Ce travail d'imitation lui a permis d'améliorer son coup de pinceau.

Le sais-tu ?

Giorgio De Chirico s'amusait à modifier la date de création de ses tableaux pour nous désorienter. Pour lui, l'important n'est pas, en effet, de savoir quel tableau a été fait en premier. Il voyait l'ensemble de son travail comme une œuvre à part entière, et ses tableaux ne font que se répondre et se compléter.

les mots de l'art

- la peinture métaphysique évoque un autre monde. Elle ne représente pas tout à fait notre réalité, mais on se rapproche du rêve sans être dans l'absurde.
- on parle de « série » pour parler d'un ensemble d'œuvres réalisées sur un même thème.

Regarde bien le tableau Piazza d'Italia exposé et compare-le au tableau ci-dessous. Quelles sont les différences et les similitudes entre ces deux toiles ?

Giorgio De Chirico, Piazza d'Italia

Ces deux toiles appartiennent à la même série, qui compte une centaine de tableaux différents!

Joan Mitchell

Qui est-ce ;

Joan Mitchell est une artiste américaine née le 12 février 1926 et décédée à Paris en 1992.

Elle rencontre et travaille avec de très grands artistes, tels que Jackson Pollock et Willem de Kooning, et fait partie de l'expressionnisme abstrait.

On trouve dans son œuvre l'utilisation de la technique du *dripping* ou encore du *all-over*. Par ailleurs, Joan Mitchell implique son corps entier dans la peinture, chaque mouvement l'engage complètement.

Jeu! Selon toi, quels adjectifs correspondent le mieux à ses toiles?

immense

minuscule lumineuse immobile dynamique

sombre

les mots de l'art

- le *dripping* consiste à réaliser des coulures de peinture.
- le *all-over* consiste à remplir sa toile de manière à ce que le regard ne s'arrête pas sur un point particulier, mais soit au contraire amené à parcourir l'ensemble de la toile avec autant d'attention.
- un diptyque est un tableau en deux parties.

Le sais-tu p

Joan Mitchell invente son propre langage avec les couleurs, elle voit les lettres en couleur!

Dans les deux grands diptyques que tu peux admirer dans l'exposition, Joan Mitchell rend hommage à Vincent van Gogh en s'inspirant de *Champ de blé aux corbeaux* et des *Tournesols*. Elle recherche l'émotion dans le regard du spectateur. Elle a sa propre manière de

représenter les tournesols.

Vincent van Gogh, Champ de blé aux corbeaux, 1890, et Les Tournesols, 1888

Jeu!

Dessine chez toi des tournesols sur la carte postale à découper, ci-dessous. Tu peux nous l'envoyer en écrivant tes impressions sur l'exposition!

Joan Mitchell, Sunflowers, 1990-1991 Collection John Cheim © Estate Joan Mitchell

Etel Adnan

Etel Adnan est une artiste américano-libanaise, née en 1925. Elle a aujourd'hui 93 ans, et elle vit et travaille à Paris.

Née au Liban, elle a été confrontée très jeune aux guerres du Moyen-Orient. Elle a quitté son pays natal pour étudier en France puis enseigner aux États-Unis. Elle a commencé la peinture à l'âge de 34 ans et réalise des toiles abstraites de petits formats, aux couleurs vives et lumineuses.

Ses tableaux évoquent des sensations de paysages. Etel Adnan est une très grande pacifiste, et sa série Le Poids du monde est une manière pour elle d'évoquer la dureté de notre réalité. Mais, en tant que grande optimiste, elle le fait avec des couleurs joyeuses!

Le contraire de l'art abstrait est l'art figuratif. Sais-tu ce que cela veut dire ? Relie chaque mot à sa définition en regardant bien les tableaux abstraits d'Etel Adnan.

abstrait

figuratif

qui représente des objets du réel

qui refuse le lien à la réalité, s'appuie beaucoup sur des formes géométriques

Le sais-tu ?

?

Etel Adnan est aussi une très grande écrivaine. Pour elle, peinture et écriture sont étroitement liées, et c'est pourquoi elle utilise des toiles ayant le format d'une feuille de papier.

Elle n'emploie jamais de pinceau, tout est fait au couteau pour avoir de beaux aplats lisses!

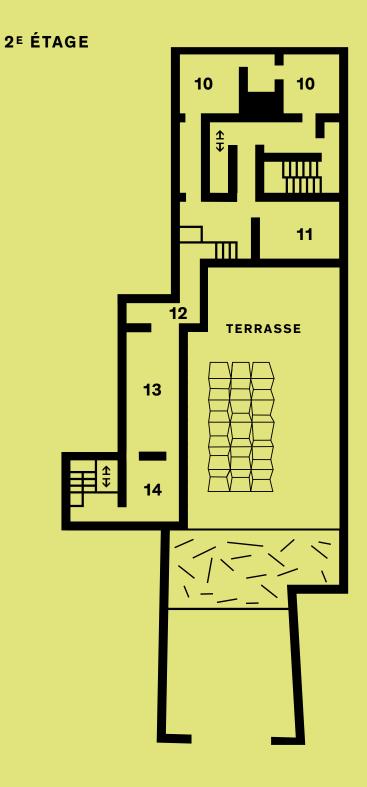

Etel Adnan, Le Poids du monde 26, 2016 ; Vers l'océan, 2017 ; L'Écrasante Beauté, 2018 ; Le Poids du monde 22, 2016

Jeu!	Écris un poème en piochant parmi les mots suivants, et en y ajoutant les tiens! soleil, planète, astre, violet, ombre, rapide, cheveux, endormi, montagne, nuit, soudain, jaune, vertige, calme, rouge, clair, souterrain, lune, énergie							
	Touge, clair, souterrain, lune, energie							

Paul Nash

Qui est-ce ;

Paul Nash est un très grand artiste britannique né à Londres le 11 mai 1889. Il meurt le 11 juillet 1946.

C'est la première fois qu'une **rétrospective** lui est consacrée en France. As-tu remarqué que cette exposition débute par les œuvres de la fin de sa carrière ? Tu vas remonter le temps!

les mots de l'art

• une rétrospective est une exposition revenant sur l'ensemble des œuvres d'un artiste.

Autour du tournesol

Salle nº 10

Comme chez Van Gogh, le tournesol est un sujet que l'on retrouve dans les œuvres tardives de Paul Nash. Cette fleur y est associée à la lumière du soleil.

Les tableaux de fin de carrière de Nash, très poétiques, évoquent le cycle de la nature, de la vie et de la mort, marqué par les saisons.

Paul Nash ne représente pas toujours le tournesol de la même manière... Relie les mots qui te semblent correspondre à chacun des tableaux ci-dessous.

Paul Nash, Éclipse du tournesol, 1945 Collection du British Concil

Paul Nash, Solstice du tournesol, 1945 Musée des beaux-arts du Canada

vif dynamique fatigué

en mouvement posé sombre

plein de vie fané

Le sais-tu ?

Pour intituler ses tableaux, Paul Nash s'est inspiré de phénomènes astronomiques!

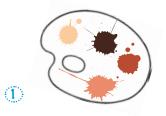
• Les solstices marquent les changements de saisons. Le solstice d'hiver, aux alentours du 21 décembre, et celui d'été, vers le 21 juin, correspondent respectivement au jour le plus court et au jour le plus long de l'année.

• Une éclipse de soleil, quant à elle, peut s'observer lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, et que ces trois astres se retrouvent alignés. Depuis la Terre, nous avons l'impression que la Lune vient occulter le Soleil... C'est un phénomène assez rare. La prochaine éclipse totale de soleil aura lieu en 2026!

Jeu!

Observe les trois œuvres de la salle et retrouve la palette de couleurs que l'artiste a utilisée pour réaliser chacun d'entre eux. Écris le nom du tableau sous chaque palette.

leurs palettes de couleurs ? Explique pourquoi.	·

Quelle(s) émotion(s) ressens-tu devant chaque toile et

Paysages anglais...

Salle n° 10

Paul Nash est reconnu pour ses magnifiques paysages s'inspirant de la campagne anglaise, à laquelle il est très attaché. Depuis sa plus tendre enfance, l'artiste observe et s'inspire de ce qui l'entoure. On retrouve régulièrement dans ses paysages des détails qui réapparaissent d'une toile à l'autre.

Les jours d'équinoxe, le jour et la nuit ont la même durée. Il s'agit également d'un phénomène qui a lieu deux fois par an : entre le 19 et le 21 mars (pour l'arrivée du printemps), et entre le 22 et le 23 septembre (pour l'arrivée de l'automne). C'est l'opposé du solstice!

Jeu!	Repère et entoure les éléments qui se répètent dans les deux tableaux reproduits ci-contre.								

Paul Nash, Paysage de l'équinoxe de printemps (III), 1944 National Galleries of Scotland

Paul Nash, Paysage au champignon brun, 1943

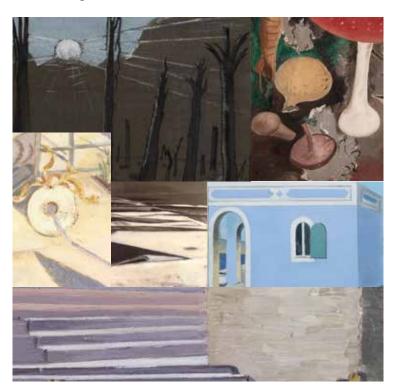
... et paysages Salles n° 11 surréalistes

9

Paul Nash mêle à sa campagne anglaise des éléments aux formes abstraites et surdimensionnées. Ils font référence à des objets glanés par l'artiste : des morceaux de silex, du bois flotté, des os polis par la mer ou encore des pierres présentes sur des sites préhistoriques.

Les paysages que peint ainsi Nash sont dits surréalistes.

Pourras-tu reconnaître à quelles œuvres de Paul Nash appartiennent les différents éléments de cet assemblage?

Dans les années 1930, Paul Nash crée Unit One, un mouvement artistique surréaliste britannique.

les mots de l'art

• le surréalisme est un mouvement qui voit le jour en 1924, en littérature. Il s'étendra ensuite aux arts plastiques, à la photographie et au cinéma.

Les surréalistes inventent des mécanismes qui visent la libération de l'esprit et tentent de se rapprocher des processus du rêve.

Les artistes incontournables de ce mouvement sont André Breton, Salvador Dalí et René Magritte.

Le surréalisme s'inspire de Giorgio De Chirico et de sa peinture métaphysique.

Paul Nash a également été nommé artiste officiel pendant les deux guerres mondiales.

Ces dernières vont marquer sa peinture, à travers une représentation plus dure des paysages, où les formes géométriques occupent dorénavant une grande place.

Jeu!

Observe bien le tableau *Le Port et la chambre*. Paul Nash y retranscrit une sorte de rêve où intérieur et extérieur ne font plus qu'un... Le tableau représente ainsi une chambre dans laquelle entre un port!

Dessine sur la page suivante un univers où se mêlent intérieur et extérieur.

Réponses

p. 4:

p. 5 : 1. Soleil 2. Midi 3. Paysage 4. Contrastes 5. Touche 6. Brosse 7. Lumière 8. Épaisseur 9. Peinture 10. Optique Le mot caché est : empâtement.

p. 7: Arles

p. 8-9: C'est le tableau n°5.

p. 13 : Picasso s'est inspiré du chapeau, de la posture, des motifs, des couleurs, du fauteuil...

p. 15: La bonne silhouette est la n°3.

p. 17: C'est la spirale.

p. 22 : C'est le lapis-lazuli.

p. 23: Il s'appelle Johannes Vermeer.

p. 29 : figuratif : qui représente des objets du réel ; abstrait : qui refuse le lien à la réalité, s'appuie beaucoup sur des formes géométriques

p. 35 : Palette n°1 : Éclipse du tournesol

Palette n°2 : Le tournesol se lève Palette n°3 : Solstice du tournesol

p. 38 : De gauche à droite, de bas en haut : Lever de soleil, bosquet d'Inverness ; Chant du cygne ; L'Archer ; Mer hivernale ; Maison bleue sur le rivage ; La Fin des marches.

Paul Nash

Éléments lumineux

21 avril - 28 octobre 2018

Livret

