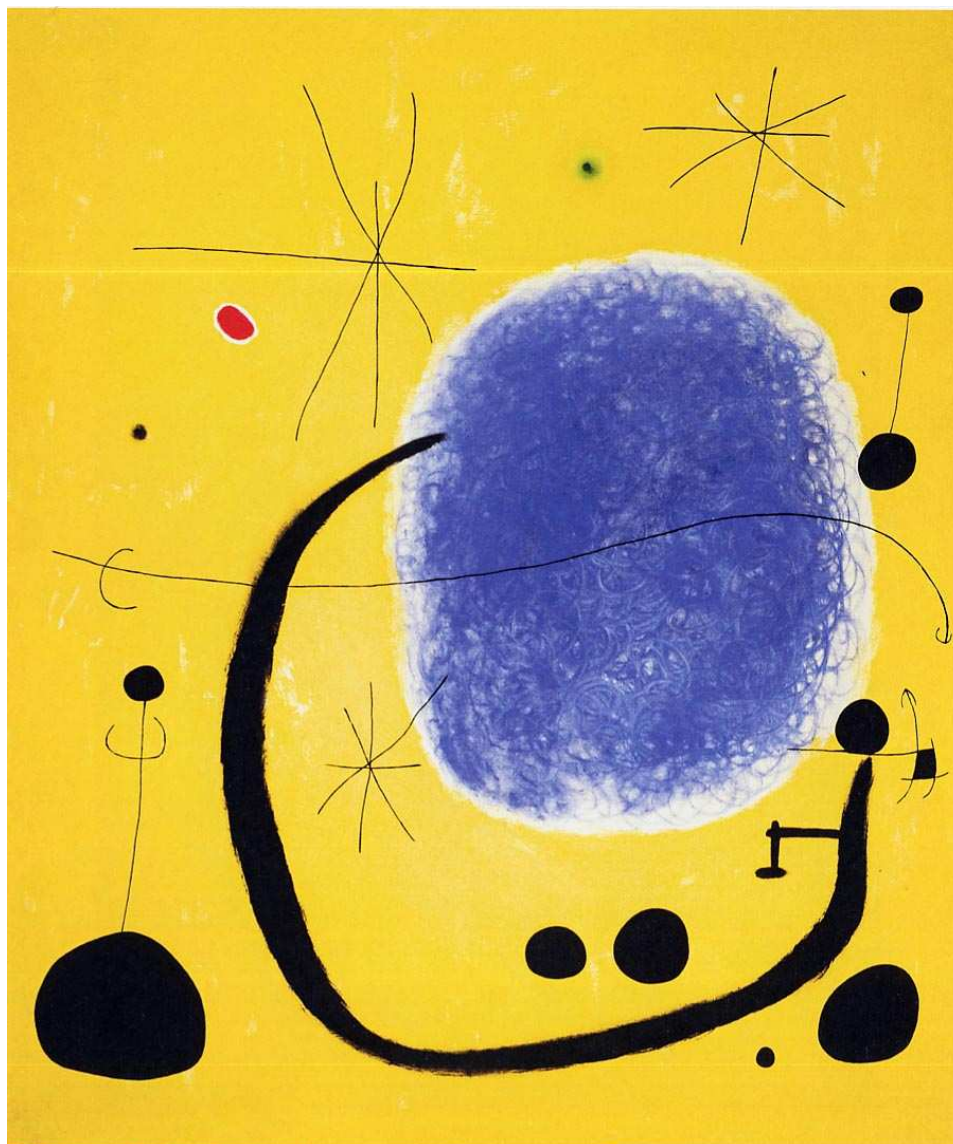

Miro

Propositions d'exploitations en arts visuels et en histoire des arts

L'Or de l'azur (Das Gold des Azurs)
1967, Acryl auf Leinwand, 205 x 173 cm, Fundació Joan Miró, Barcelona

« Il faudrait être Miro pour ne pas le voir »

*Pistes proposées par Patrick STRAUB
CPDAV du Bas-Rhin*

*Ce document est à mettre en lien avec le document
Expression orale et écrite, poésie
Proposée par Isabelle Michel CPC*

Autour de l'exposition : Miro , les couleurs de la poésie
Propositions de Patrick Straub CPDAV du Bas-Rhin

Le cahier personnel d'histoire des arts

Cahier personnel d'histoire des arts

Voilà une belle occasion d'intégrer l'histoire des arts en situation de rencontre.

Mode opératoire :

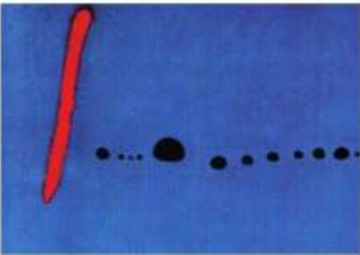

Aller sur le site

Télécharger la trame du cahier personnel de l'élève et essayer de renseigner le formulaire.

Un exemple de cahier personnel réalisé dans une classe (voir sur le cd et en lien sur le site)

CAHIER PERSONNEL D'HISTOIRE DES ARTS

Bleu II - œuvre mise en musique à La Hoube

Domaine artistique : Arts du visuel
Forme d'expression : peinture

1. Cartel d'identification de l'œuvre

Artiste :	Joan Miró 1893-1983
Titre des l'œuvres :	Singing Fish - Bleu II
Technique / Support :	Huile sur toile
Genre :	Abstrait

2. Frise historique

↓

Contexte de création

Joan Miró est né le 20 avril 1893 à Barcelone en Catalogne (Espagne). Il est mort le 25 décembre 1983. Il est peintre, sculpteur, graveur et céramiste. À partir de son départ pour Paris (1920), son œuvre s'ouvre au monde du rêve et de la poésie ce qui correspond aux grandes lignes du mouvement surréaliste auquel il adhère. Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, pour « l'esprit enfantin », et pour son pays.

3. Mots-clefs

Couleurs pures, nuages colorés, taches, étoiles, lunes, yeux, fond bleu comme le ciel, comme dans un rêve, traits et signes noirs, personnages en traits, lignes et formes qui se croisent.

Les pratiques éclairantes

Pour être en conformité avec l'enseignement de l'histoire des arts nous avons fait le choix de proposer exclusivement **des pratiques éclairantes** (à ne pas confondre avec de simples activités : à la manière de...)

Nous avons également tenu à promouvoir la transversalité de cet enseignement en portant une attention particulière aux possibilités d'ouverture sur les domaines liés à la maîtrise de la langue et plus particulièrement à la poésie. De fait, nous nous mettons en cohérence avec le titre de l'exposition « Les couleurs de la poésie ».

Cet aspect est traité plus en détail par Isabelle Michel CPC à Haguenau Nord.

Pour accéder à son dossier, cliquez [ici](#)

Les propositions de travail autour de l'œuvre se font dans l'ordre de la visite ou du catalogue, le cas échéant.

4. Pratique éclairante

Nous avons placé des bouts de papiers colorés sur des fonds bleus, puis nous avons essayé de les utiliser pour faire des animaux marins.

Nous avons appliqué la règle de mise en couleur de Miro :

- Lorsque 2 formes se superposent elles changent de couleur
- Lorsqu'une ligne coupe une forme colorée elle engendre une nouvelle forme de couleur différente.

Nous avons enrichi nos travaux en ajoutant des graphismes que Miro utilise pour ses tableaux : étoiles, spirales, constellations,...

Le Gentleman (Der Gentleman)
1924, Öl auf Leinwand, 52,5 x 46,5 cm, Kunstmuseum Basel, Schenkung Marguerite Arp-Hagenbach 1968

Le gentleman, 1924
Huile sur toile
52 X 46 cm

Ceci est le portrait, un peu moqueur, d'un bourgeois catalan (la région où Miro est né) Fier comme Artaban, ce personnage traverse la toile. Yes ! dit-il en promenant sa bedaine sous le soleil à midi pétante.

Un véritable mâle dominant avec sa crête de coq , sa moustache, le sourcil sévère, son frac et bon pied, bon œil !

Douze comme ? Les douze coups de minuit, de midi, les signes du zodiaque ...

Cet homme s'affirme comme le maître de son temps et de son destin !

Les contours du personnage s'appuient sur des étoiles invisibles à la manière des signes du zodiaque.

Nous rappelons ici que le père de Miro était grand amateur d'astronomie.

Proposition éclairante associée : la gentlewoman

La femme du gentleman

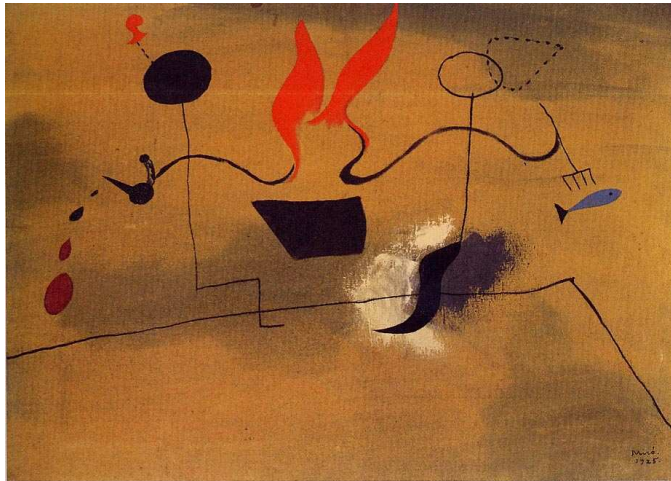
- Réaliser un fond (peu importe la couleur)
- Tracer les contours d'un personnage féminin tout en rondeur.

Compléter avec des accessoires spécifiques : Lèvres, cils, cheveux, dentelle, talons, poitrine bijoux

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Cette transposition est éclairante dans la mesure où elle pose la question de la cohérence des éléments « accessoires ».

Quels sont les éléments qui caractérisent le personnage ? Au sens premier du terme : qui lui donne un caractère, une origine, une forme.

Le Repas des fermiers 1925
Huile sur toile
33,5 x 46,5 cm

Le repas des fermiers Huile sur toile 33 X 46 cm

Les fermiers sont réduits à leur plus simple expression : lignes en croix surmontées d'une boule creuse pour l'un pleine pour l'autre.

Si l'on en croit le titre, ils sont en train de « pique-niquer ».

Qu'y t-il au menu ?

Pas grand-chose, du poisson grillé, une soupe ... et probablement du vin (il est possible que la « burette »* que le personnage de gauche tient dans la main droite représente une outre à vin) .

Mais ils mangent peut-être encore d'autres choses, mais comme l'artiste a choisi une représentation minimaliste, il nous laisse deviner ce qui manque.

Proposition éclairante associée : Repas complet

- En rajoutant ce qui manque dans leur environnement : des bûches pour le feu, des flammes sous la marmite, ou le support du brasero, les sièges des personnages...
- Proposer d'étoffer la scène et le repas des fermiers en complétant les personnages

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Cette proposition est éclairante car elle permet de rendre visible l'invisible.

La probable diversité des représentations proposées par les enfants témoignera de l'efficacité imaginative du minimalisme adopté par l'artiste.

* Précision de Marie BONAFOS une collègue internaute, :

Je voulais tout simplement vous préciser le nom de la "burette" que tient le personnage de gauche est en réalité un PURU catalan (prononcer "pourou").

On retrouve également dans le tableau de Miró, la "baratine" rouge sur la tête du buveur et le fichu sur la tête de la femme à droite.

Peinture 1925
Huile sur toile
130 x 97 cm

Peinture 1925
Huile sur toile
130 X 97 cm

Appeler une peinture « Peinture », c'est comme dire d'une pomme que c'est une pomme... Le titre ne nous dit pas grand-chose. Mais ce qu'il nous apprend, est que ce que nous regardons est d'abord une peinture !

Miró a retenu la leçon de Maurice Denis: « La peinture, avant de représenter des objets, n'est qu'une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées! » 1890

Proposition éclairante associée : « Une surface plane recouverte de formes en un certain ordre assemblées »

- Ne pas montrer le tableau aux élèves pour commencer
- Leur proposer de reproduire « dans un ordre donné » les formes et les lignes reproduites en annexe.
- Comparer les réalisations, constater leur diversité.
- Comparer finalement à l'œuvre originale.

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Cette proposition est éclairante parce qu'elle met en évidence la multiplicité des réponses engendrée par des formes et de lignes identiques pour tous.

Paysage au coq, 1927
Huile sur toile
130 X 196 cm

Ce paysage au coq avec sa terre ocre et son ciel bleu est une représentation synthétique de l'ancrage catalan de Miró. Espace traditionnel dans lequel l'artiste plonge ses racines et puise sa force créatrice.

Le coq, quant à lui, situe la scène au lever du jour, en symbolisant l'espérance d'un jour naissant. Nous remarquons, que bien qu'absent, le soleil révèle sa présence grâce aux ombres portées.

Et puis, il y a cette échelle qui projette le spectateur vers le haut, vers une élévation artistique ou spirituelle à la manière des vitraux des églises qui se lisent du bas vers le haut pour finir la tête et le regard tourné vers la lumière.

L'échelle de Miró est ancrée dans sa terre natale comme sa peinture. Mais ses aspirations se situent là haut, hors champ dans un univers onirique dont le ciel est le support.

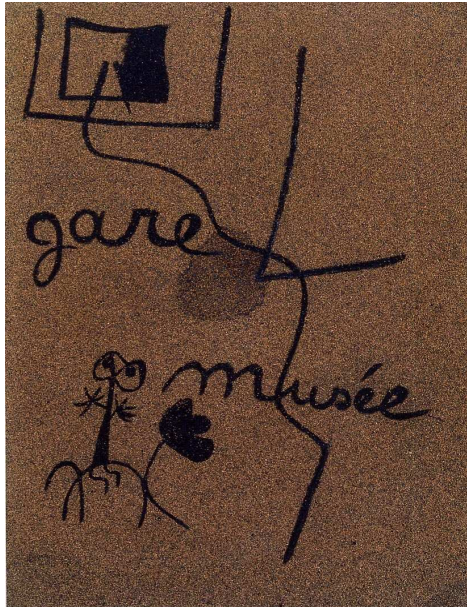
Pratique éclairante :

- Inviter les élèves à imaginer (littéralement, mettre en image) le hors champ ouvert par l'artiste. Qu'y a-t-il au bout de cette échelle ? Sur quel univers, propre à l'artiste, cette toile nous ouvre-t-elle ?

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Elle permet de faire comprendre à l'élève que certaines peintures traduisent les aspirations de l'artiste lui-même.

Mais aussi, qu'à travers ses ouvertures Miró nous permet d'accéder à nos propres espérances.

Signes et figurations (Gare musée) 1936
Huile sur papier goudronné et papier de verre fixés sur panneau
129,5 x 100 cm

**Signes et figurations
(Gare Musée), 1936
Huile sur papier goudronné
et papier de verre
129 X100 cm**

Pour vous expliquer comment aller de la gare au musée rien de tel qu'un petit plan sommaire griffonné sur un bout de ... papier de verre.

Mais s'agit-il réellement d'un plan ? Cela ressemble davantage à un de ces croquis d'enregistrement ou d'explication dont Miró pourrait être l'émetteur ou le récepteur.

« Allo ! Joan ! on se donne rendez-vous au musée. C'est simple. Je t'explique ... Tu sors de la gare en empruntant le passage souterrain, tu tournes à gauche, ... à l'angle du grand immeuble tu tournes à droite ... le musée est facile à trouver tu verras dans la cour il y a une grande sculpture représentant un personnage à côté d'une grande fleur en fer.

Le scénario de genèse de ce tableau est improbable, mais pas inintéressant, car il ressemble au cheminement mental, une sorte d'écriture automatique, si chère aux surréalistes.

Pourquoi le papier abrasif ? Peut-être qu'il n'avait rien d'autre sous la main ou tout simplement pour son aspect terreux (en référence à la terre de sa Catalogne natale)

Proposition éclairante associée : Le trajet mental sur différents supports

- Proposez aux élèves de décrire par écrit le trajet domicile – école.
- Donner cette description à son voisin et lui demander de faire le croquis du trajet sur différents supports (dont le papier abrasif).

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Cette proposition est éclairante, car elle nous permet d'approcher ce que les surréalistes appellent l'écriture automatique dont l'objectif est de révéler le cheminement de la pensée. La pratique proposée est une forme de traduction graphique d'un cheminement mental.

Peinture, 1925
Huile sur toile
146 X 114 cm

Encore une peinture ! Comme si cette toile n'était que de la peinture, il ne faut pas exagérer ! Chacun peut voir ici un personnage ayant la tête en feu. Alors pourquoi Miró ne l'a-t-il pas intitulé « Tête en feu » ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la logique créative de Miró. Chez lui, le signe précède le sens et c'est presque par hasard que les éléments associés basculent vers la figuration. Avec son titre « Peinture », l'artiste laisse l'entière responsabilité d'interprétation au spectateur.

Pratique éclairante :

- Voir la proposition de production d'écrit ci-contre.

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Elle permet à l'élève d'user de la liberté d'imagination laissée par l'artiste.

Le jeu des sept erreurs

Peinture – Femme, lune, étoiles 1949
Huile sur toile
73 x 92 cm

Tout le monde connaît le principe de ce jeu : Barrer ce qui est en trop, rajouter ce qui manque
En quoi cette proposition est-elle éclairante ?
Ce genre de jeu est un outil visuel, il amène l'élève à mieux regarder.

Miro ou pas Miro à toi de voir !

Il s'agit de retrouver les Miro.

L'intérêt d'une telle proposition se trouve dans le repérage du « style » de l'artiste, dans l'identification consciente des signes spécifiques repérés lors des inventaires (cf. signets page 13)

Femme et oiseau dans la nuit, 1945
Huile sur toile
146 X 114 cm

Femme et oiseau, euh... Ok ! on va dire ça !

Mais dans la NUIT blanche avec des étoiles noires. Là il ne faut pas pousser ! Et si justement, on poussait un peu plus loin...

Pour Miró la nuit n'est pas noire, bien au contraire c'est le support lumineux de ses rêves.

Les petites boules reliées sont des constellations binaires. Dans l'œuvre de Miró les constellations (ces étoiles reliées entre elles pour former des figures) apparaissent comme une constante formelle. Elle rattache Miró à la fois à son père (ce que nous avons déjà évoqué) et à une forme de technique créative nourrissant son imaginaire.

Et sur le ventre de la « dame » c'est quoi cette amande bicolore et ces crochets pileux ?

Aucune idée ? Allons un petit effort ! Ok, on n'en parlera pas forcément avec les élèves, mais pour sa culture personnelle on se rappellera que pour Miró l'Éros constitue une des bases de l'énergie créatrice.

Pratique éclairante :

- Utiliser la version épurée de ce tableau.
- S'allonger sous le ciel blanc...
- Tirer des traits entre les étoiles pour créer des êtres imaginaires.
- Enrichir cette représentation avec des figures consolidant la constellation imaginée.

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Cette proposition n'est pas directement en lien avec le tableau, car dans ce cas précis Miró ne se sert pas des constellations à proprement parler. Elles servent simplement de décor signifiant la nuit et c'est précisément la nuit qui génère les composantes figuratives. C'est la comparaison des 2 démarches qui est éclairante.

Deux boules, 1972
Huile sur toile
54 X 81 cm

Deux boules ?! Où ça ? làààààà ! Je ne les vois pas !

En fait, pour les voir il faut comparer avec les 2 autres toiles qui font partie de la série :
 « Une boule » et « Trois boules »

Alors ? c'est bon ? Pas facile !

Comment différencier les « boules dont Miró parle et les autres « masses » ?

Pour faire simple, « les boules » dont il parle ont des bords réguliers et sont de taille relativement modeste par rapport aux « masses » aux bords flous.

Que représentent ces tableaux ? C'est là que, si vous avez bien suivi, vous répondez que ce sont d'abord des peintures. Bien ! Et dans la foulée, vous répondez que Miró vous laisse la liberté d'imaginer ce que vous voulez. Re bien !

Alors, tout devient possible : espaces stellaires, satellites, taches solaires et même peinture poétique racontant un conte imaginaire où chaque forme est un personnage.

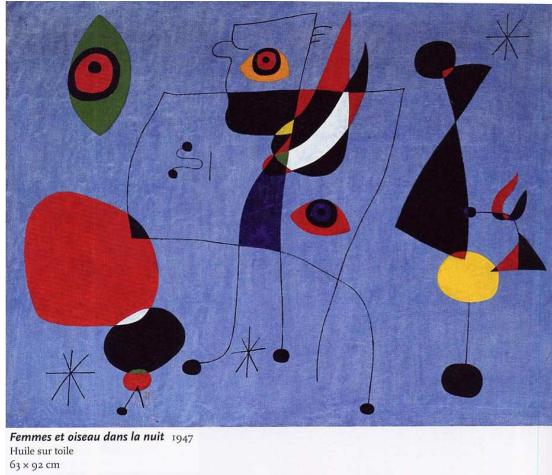
Pratique éclairante :

- Voir proposition d'écriture : Il était une fois ...
- En arts plastiques on pourra travailler l'opposition entre formes aux bords flous et formes aux bords francs.

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Elle permet à l'élève d'user de la liberté d'imagination laissée par l'artiste. (aspect expression écrite)

Elle éclaire sur de notions formelles telles que : net, flou, contrastes.

Femme et oiseau dans la nuit ,1947
Huile sur toile
63 X 81 cm

Nous ne reviendrons pas sur le titre, sur la femme, sur l'oiseau, sur la nuit bleue... Si avec tous ces yeux vous ne les avez pas vus, c'est que décidément vous êtes Miró !

Et si on parlait un peu des couleurs.

Le fond tout d'abord. Il est bleu comme le ciel. D'ailleurs à ce propos la plupart des fonds des toiles de Miró font référence au ciel et à la terre de sa Catalogne natale : Bleus et terres.

Ensuite il y a ces formes plus ou moins nettes colorées en aplats ou en « nuages ».

Parfois les formes se pénètrent, les lignes les traversent... et vous avez remarqué ce qui se passe ? Vous y êtes ?

La règle est très simple : chaque fois qu'une ligne coupe une forme, la couleur de la partie coupée change.

Pratique éclairante associée :

- Dans le livret de l'élève, nous avons proposé d'annoter les couleurs afin que l'élève puisse se souvenir et colorier le tableau une fois de retour en classe. Il pourra alors formaliser la règle tranquillement.
- Sinon, en partant de reproductions, on peut tranquillement faire énoncer la règle par les élèves.

En classe, appliquer cette règle dans une production personnelle

Exemple de réalisation :

En quoi cette proposition est-elle éclairante ?

Cette proposition permet de mettre à jour la stratégie de mise en couleur de l'artiste.

Les inventaires

Miro : Inventaire de couleurs			Miro : Inventaire de formes		
Couleur	Comptage	total	Forme	Comptage	total
rouge			« Œil » 		
bleu			« Etoile » 		
jaune			« Etoile encadrée » 		
orange			« Nuage » 		
vert			« Poils » 		
violet			« Lune » 		
noir			« Points noirs » 		
blanc			« Points reliés » 		
			« Point et ficelle » 		
			« Lignes ouvertes » 		
			« Lignes fermées » 		
			« Taches colorées » 		

Nous proposons 2 inventaires sous forme de signet.

L'idéal serait un tirage recto verso sur du papier légèrement cartonné.

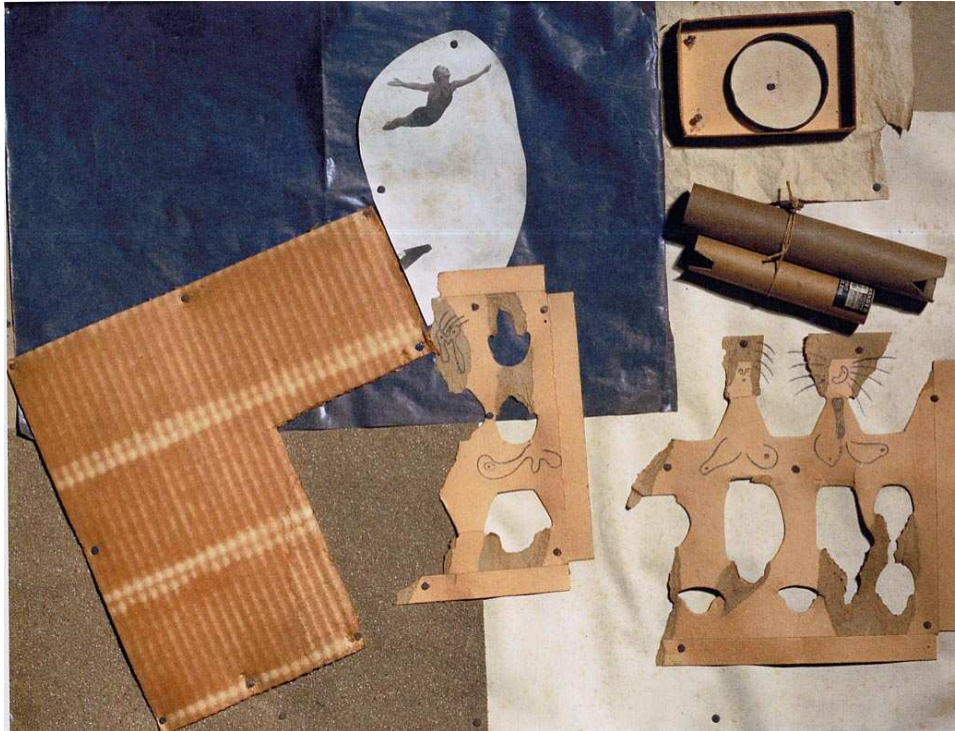
Ils ont pour objectif de rendre l'élève sensible au vocabulaire spécifique de Miró, tant au niveau des entités graphiques qu'au niveau des couleurs.

Nous proposons 2 versions de ces signets : une version pré remplie, et une autre vierge. Cette dernière est plus intéressante, mais demande plus de temps (elle est donc inopérante au musée)

Ces cartons d'inventaires permettront de réaliser librement des peintures « à la manière de Miró ». Bien que parfois décriée, cette proposition peut être intéressante si elle est le fruit d'une approche analytique des œuvres.

Propositions arts visuels en vrac

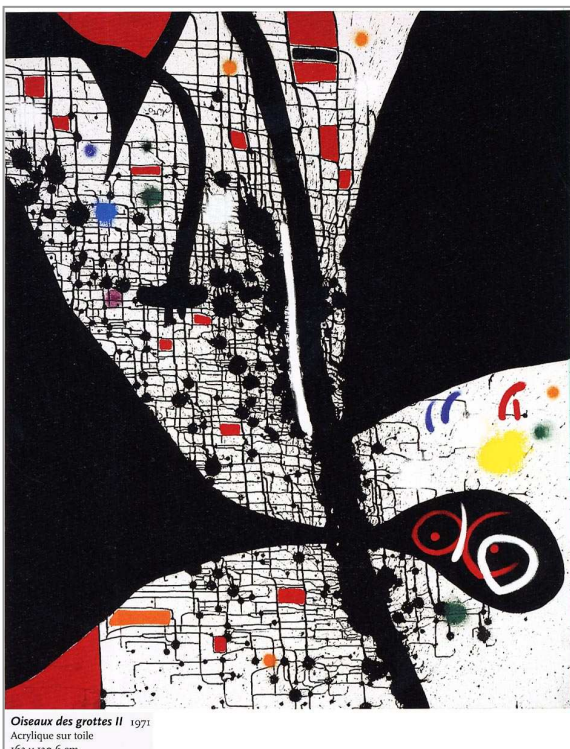
Collages assemblages

Sans titre (Ohne Titel)
um 1934, Collage, Conté-Bleistift, Sandpapier, Wellpappe, Karton, Papier, Farbtuben und Pastellschachtel,
genagelt auf den originalen Holzrahmen des Künstlers, 56,7 × 74,7 cm, Galerie Krugier & Cie, Genf

Profiter de l'observation de cette œuvre pour amener les élèves à faire des réalisations basées sur le collage et l'assemblage.

Trames

Oiseaux des grottes II 1971
Acrylique sur toile
163 × 130,6 cm

Cette œuvre s'appuie notamment sur une trame faite de couleurs qui se croisent à la perpendiculaire.

Proposer aux élèves d'expérimenter cette technique en faisant couler de l'encre de Chine sur un support lisse (de préférence du papier glacé)

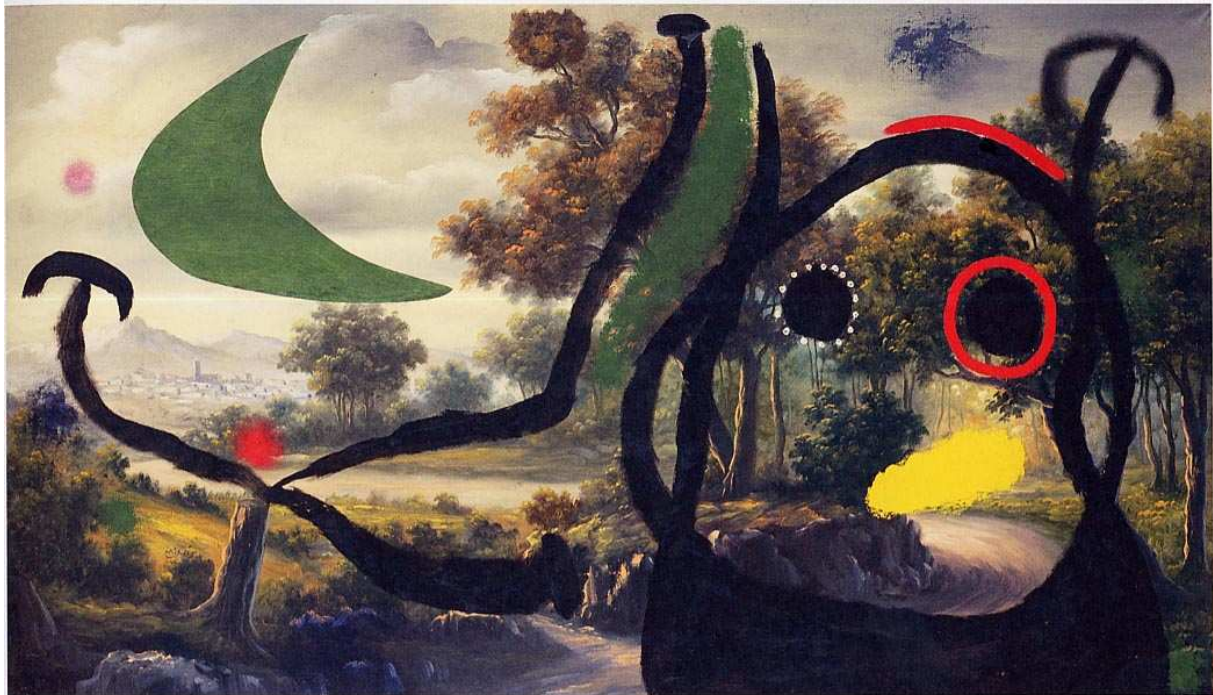
Produire d'abord les verticales

Laisser sécher, puis tourner la feuille de 90 °

de la poésie
as-Rhin

Quand deux mondes se rencontrent

Proposer aux élèves d'introduire le monde Miro dans le réel.
Chercher des reproductions d'œuvres d'art classique : paysages portrait.... sur Internet.
Puis intervenir sur ces dernières à l'aide d'un logiciel de dessin.

Personnage dans un paysage près du village (Person in Landschaft nahe des Dorfes)
1965, Öl auf Leinwand (auf vom Trödler gekauften alten Ölgemälde), 81 × 140 cm, Privatsammlung

Vieilles chaises et objets en pâte à papier

Cette œuvre ouvre la porte à des réalisations originales aux rencontres insolites.

Homme et femme dans la nuit 1969
Bronze peint
86,5 x 29 x 29 cm / 73 x 43 x 50 cm

Autour de l'exposition : Miro , les couleurs de la poésie
Propositions de Patrick Straub CPDAV du Bas-Rhin