

EN ALLANT PLUS LOIN

La peinture réaliste

La séance qui suit est un prolongement possible à la séquence « Héros/héroïnes d'hier et d'aujourd'hui. »

Les œuvres choisies appartiennent au courant réaliste.

La séance se déroule en deux temps : - Etude collective du tableau de Delachaux à partir de la fiche « analyser une œuvre. »

- Etude individuelle ou en groupe du tableau de Daumier ou Degas. Les élèves doivent choisir le tableau qui représente à leurs yeux le mieux Gervaise et en faire une analyse complète.

Titre : Lingère.
Auteur : Léon
DELACHAUX

Date de création :
1905
Dimensions :
Hauteur 47 cm -
Largeur 56.5 cm

Technique et
autres indications :
Huile sur toile

Lieu de
Conservation :
Musée d'Orsay
(Paris)

Titre : La Blanchisseuse.

Auteur : Honoré DAUMIER (1808-1879)

Date de création : 1863

Dimensions : Hauteur 49.1 cm - Largeur 33.5 cm

Technique et autres indications : Huile sur bois

Lieu de Conservation : Musée d'Orsay (Paris)

Titre : Les Repasseuses.

Auteur : Edgar DEGAS (1834-1917)

Date de création : 1884

Dimensions : Hauteur 76 cm - Largeur 81 cm

Technique et autres indications : Huile sur toile

Lieu de Conservation : Musée d'Orsay (Paris)

Lire et analyser un tableau

1 / Présentez le tableau :

- Auteur, titre du tableau, date d'exécution, support, dimensions, lieu d'exposition/conservation.
- Contexte :
 - . contexte historique général,
 - . contexte artistique,
 - . contexte précis dans lequel s'inscrit l'œuvre.
- Sujet du tableau.
- Genre : portrait, paysage, nature morte, allégorie, scènes mythologiques, religieuses, de la vie quotidienne ...

2 / Analysez le tableau :

a) Observez comment est construit le tableau :

- Technique utilisée : dessin au crayon/fusain ..., peinture à l'eau (gouache, aquarelle ...), peinture à l'huile ...
- Trait / contour : flou, net, ...
- Composition : dégagez les lignes géométriques/directrices qui organisent les éléments du tableau.
- Couleurs : indiquez les couleurs utilisées ainsi que les couleurs dominantes (palette). Qualifiez la tonalité des couleurs : teintes chaudes (rouge, orange, jaune, marron) ou froides (bleu, vert ...)
- Lumière : identifiez d'où vient la lumière et quelle zone ou quel personnage est ainsi mis en évidence.

b) Décrivez le tableau :

- Où et quand se situe la scène représentée.
- Identifiez et décrivez les différents plans.
- Combien de personnages ou d'actions sont visibles ? Dégagez la hiérarchie entre les personnages.
- A quelle catégorie sociale appartiennent les personnages représentés ? Justifiez.

3 / Interprétez le tableau :

1 - Dire ce qu'a voulu montrer l'auteur dans le tableau, quelle atmosphère se dégage, quel est le message ?

2 - Quel est l'intérêt historique du document ?

Lecture et analyse du tableau de Delachaux

1 / Présentation du tableau :

- Auteur : Delachaux
- Titre du tableau : Lingère
- Date d'exécution : 1905
- Support : toile
- Dimensions : 47x56 ; 5
- Lieu d'exposition/conservation : Musée d'Orsay, Paris
- Contexte :
 - . contexte historique général : IIIe République,
 - . contexte artistique : période du réalisme
 - . contexte précis : aucun.
- Sujet du tableau : une lingère sur son lieu de travail.
- Genre : scène de la vie quotidienne d'une lingère.

2 / Analyse du tableau :

a) Observation de la construction du tableau :

- Technique utilisée : peinture à l'huile.
- Trait / contour : net.
- Composition : les lignes directrices sont verticales (chaises, poêle, femme), la femme est placée au centre.
- Couleurs : - couleurs utilisées : marron, gris, beige, blanc, jaune, bleu,
 - - couleurs dominantes : marron, beige, jaune,
 - - tonalité des couleurs : teintes chaudes (rouge, orange, jaune, marron.)
- Lumière : naturelle, qui vient de la fenêtre située à droite, elle éclaire la femme.

b) Description du tableau :

- Où et quand se situe la scène représentée : scène d'intérieur, dans une maison, de jour
- Identifiez et décrivez les différents plans : 1er plan au centre du tableau une femme qui coud, un seau, un poêle. A l'arrière plan, quelques meubles (chaises, étagère, table, chandelier, pots...)
- Personnages ou actions visibles : un seul personnage, on distingue bien son visage, ses mains qui cousent.
- Catégorie sociale : ouvrière, petit peuple

3 / Interprétation du tableau :

Présentation de la signification historique et artistique de l'œuvre, portée :

1 – Dans ce tableau, nous retrouvons le réalisme de l'époque. Delachaux nous montre la condition des ouvriers ; vie modeste (pas de gros meubles, intérieur simple, aucune décoration). On voit aussi que la lingère est absorbée par son travail, elle ne se laisse pas distraire, elle veut bien faire son travail. Impression de sérénité (couleurs chaudes, éclairage naturel, personnage éclairé) d'application à la tâche. Il montre la réalité telle qu'elle est.

2 –L'intérêt historique de ce document est de montrer comment vit le petit peuple à cette époque et d'être le plus près possible de la réalité.

La blanchisseuse Daumier : *des éléments d'analyse...et d'interprétation.*

L'attention portée aux figures dit assez le poids de celles-ci sur les âmes et les corps. On relève le mélange de résignation et de tendresse dans la mère qui aide son enfant à se hisser au sommet des hautes marches. Battoir en main, la petite fille semble déjà vouée à perpétuer la tâche maternelle.

Au second plan, la composition est fermée par les maisons d'un quai parisien, écran lumineux sans doute précisément observé, mais dont la facture inachevée confère à la scène toute sa dimension symbolique.