PISTES PEDAGOGIQUES

CYCLE 4

« Littérature et Paysages »

Piste n°1 : Projet inter-disciplinaire Français – Arts Plastiques

Analyse d'un tableau de Courbet.
Faire du lien entre poésie , nature et amour.

16 : **Gustave Courbet**
Le passage du gué
Huile sur papier marouflé sur toile, 1841
Institut Gustave Courbet, Ornans

Évocation d'un amour de jeunesse, cette œuvre est pleine de romantisme. C'était une commande pour illustrer un roman… jamais publié. Elle nous montre un jeune homme portant une demoiselle pour franchir un ruisseau. Courbet s'est représenté sous les traits de ce jeune homme pour retranscrire ses propres sentiments.

Arts plastiques : Les élèves peignent un paysage

+ lien technique peinture à l'huile de Camille
https://fb.watch/23E5wDp32L/ et https://fb.watch/23E7CS8_FQ/

Français ; écrire un poème « amoureux » à partir des paysages réalisées en Arts Plastiques.

Autres œuvres complémentaires :

21 : **Gustave Courbet**
Les amoureux dans la campagne
Huile sur toile, 1873
Institut Gustave Courbet, Ornans

Gustave Courbet
Les amants de la campagne
Huile sur toile , 1844
Musée des Beaux Arts, Lyon

Gustave Courbet
Sieste champêtre
Fusain sur papier
Musée de Beaux Arts, Besançon

Piste n°2 : Français - Poésie
Présenter différentes peintures.
« 1 tableau - 1 poésie »

Courbet : Les casseurs de cailloux

Sable, paille ont la vie douce, le vin ne s'y brise pas,
Du colombier ils récoltent les plumes,
De la goulotte ils ont la langue avide,
Ils retardent l'orteil des filles
Dont ils percent les chrysalides :
Le sang bien souffert tombe dans l'anecdote de leur légèreté.

Nous dévorons la peste du feu gris dans la rocaille.
Quand on intrigue à la commune,
C'est encore sur les chemins ruinés qu'on est le mieux :
Là, les tomates des vergers, l'air nous les porte au crépuscule
Avec l'oubli de la méchanceté prochaine de nos femmes
Et l'aigreur de la soif tassée aux genoux.

Fils, cette nuit nos travaux de poussière
Seront visibles dans le ciel,
Déjà l'huile du plomb ressuscite [1].

Émile Louis Vernier
Les casseurs de pierre
Lithographie
Institut Gustave Courbet, Ornans

Lien vidéo : https://fb.watch/2gjf97FXhv/

Piste n° 3 :

Le Réalisme

Travail sur des liens entre les nouvelles de Maupassant et les œuvres de Courbet.
Intérêt sur les petites gens, les petits métiers.

GUSTAVE COURBET

Le rétameur,
Huile sur toile

Courbet peint souvent des scènes de la vie quotidienne de son époque. Dans ce tableau, il a représenté un rétameur. Il s'agit d'un vieux métier aujourd'hui disparu. Le rétameur se déplaçait dans les villes et les campagnes pour réparer et redonner de l'éclat aux ustensiles métalliques usés (casseroles, couverts, louches...).

Tu peux l'observer dans ce tableau. Il est assis devant son braséro et appuie avec son pied sur un soufflet qui active le feu et fait fondre le métal dans le chaudron. Il utilise ensuite le métal fondu pour réparer une casserole.

Collection de l'Institut Gustave Courbet

Émile Louis Vernier
Les casseurs de pierre
Lithographie
Institut Gustave Courbet, Ornans

Fiche
Courbet :

Gustave COURBET

BIOGRAPHIE :

Gustave Courbet naît le 10 Juin 1819 à Ornans en Franche-Comté. Il est l'aîné et l'unique garçon d'une famille aisée.
Il commence sa scolarité à Ornans où il est sensibilisé à la peinture par son professeur Claude Antoine Beau qui emmène ses élèves dessiner directement les paysages.
A 20 ans, Courbet part à Paris suivre des études de droit mais très rapidement il se détourne de cette voie pour se consacrer à la peinture.
En 1848, Courbet présente des toiles au Salon et bénéficie à partir de là d'une reconnaissance publique. En revanche, certaines de ses oeuvres provoquent un scandale comme « Un enterrement à Ornans » ou il met en avant de simples paysans. Courbet rompt avec la tradition académique qui réserve les grands formats aux sujets historiques et religieux et révolutionne ainsi le monde de l'art.
Les commandes affluent et son abondante production se développe autour de thématiques diversifiées : scène de chasse, paysages, natures mortes florales. Courbet devient le chef de fil de ce mouvement artistique du « Réalisme ». Les compositions du peintre sont dépourvues d'artifices et par ses tableaux il proteste contre les préjugés de son temps.
Il s'aventure dans la Commune et prend part à celle ci en 1871. Courbet est jugé responsable de la démolition de la tour Vendôme, symbole du premier et du second empire, événement pourtant , auquel il n'a pas participé. Il est arrêté le 7 Juin et emprisonné six mois. Il est également condamné à payer la reconstruction de la colonne. Ses biens sont saisis et il doit s'exiler en Suisse le 23 Juillet 1873 pour échapper à ses créanciers. Il y restera jusqu'à sa mort le 31 Décembre 1877.

PAYSAGES :

Courbet est considéré comme un paysagiste. Ses tableaux de paysages représente les deux tiers de sa production.
Les paysages représentés sont essentiellement ceux de son enfance
à Ornans : falaises, forêts de sapin, cascades… mais aussi d'autres paysages dont il s'inspire lors de ses voyages, s'immiscent dans sa production, comme les marines de la côte Normande et Méditerranéenne.
L'approche frontale et sans perspective de ses paysages connaît un fort succès. Le relief est rendu grâce aux différentes techniques picturales tel que l'empâtement au couteau.
A travers les paysages Courbet raconte sa vie.
Mais c'est toujours son pays natal qu'il préfère représenter :
« pour peindre un paysage il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins ».
Il y a une véritable symbiose entre Courbet et ses sujets, c'est ce qui fait la force de son art.
Courbet révolutionne les représentations des paysages en faisant « des portraits de la Nature» dans lesquelles il rend digne d'intérêt le quotidien et donc un simple paysage. L'invention de la photographie et des tubes de peinture vont aider Courbet en ce sens.
Il représente avec précisions la géologie de la Franche Comté. Il fait ressortir les roches qui occupent souvent tout l'espace de la toile, nous faisant perdre ainsi toute notion d'échelle.

G. Courbet, *Falaises près d'Ornans*
Huile sur toile, 1865

DOMAINE	DICIPLINES	COMPÉTENCES	PROGRAMME
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer	Français	Participer de façon constructive a des échanges oraux. Lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d'art. Etablir des liens entre des productions littéraires et artistiques issues de cultures et d'époques diverses. En 4° Regarder le monde, inventer des mondes: comprendre quelles sont les ambitions du roman réaliste ou naturaliste au XIXe siècle en matière de représentation de la société Se chercher, se construire : Dire l'amour	Exprimer ses sensations, ses sentiments, formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation en visant à faire partager son point de vue. Pratiquer l'écriture d'invention. Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques […] en fondant sa lecture sur quelques outils d'analyse simples. Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel.
	Arts Plastiques	Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain.	La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Technologie	Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.	Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine	Histoire des Arts	Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté. Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés.	Utiliser un lexique simple mais adapté au domaine artistique concerné, à sa forme et à son matériau, pour aboutir à la description d'une œuvre dans sa globalité. Associer une œuvre à une époque et une civilisation en fonction d'éléments de langage artistique.