

CHAGALL ET SES TOILES

DOSSIER PEDAGOGIQUE

LA VIE DE MARC CHAGALL

Les débuts de l'artiste

Marc Chagall naît le 7 juillet 1887, près de Vitebsk en Russie. Aîné de 9 enfants, il est issu d'une famille juive très pratiquante d'origine modeste. Son père est employé dans un dépôt de harengs et sa mère épicière. Malgré l'interdit religieux qui pèse sur la représentation de Dieu et de ses créatures, Chagall s'intéresse très jeune au dessin. Devant son obstination, sa mère l'inscrit chez l'unique professeur de peinture de Vitebsk.

Saint-Pétersbourg

A 21 ans, il part à Saint-Pétersbourg étudier l'histoire de l'art. D'abord inscrit à l'Académie de peinture, il préfère rapidement étudier la couleur avec Léon Bakst, brillant décorateur des Ballets Russes de Diaghilev. Chagall lutte cependant pour gagner sa vie et souffre de discriminations raciales envers les juifs.

Paris : la Ruche

C'est à 23 ans, désargenté, ne parlant que russe et yiddish, qu'il arrive à Paris. Il s'installe à Montparnasse dans l'atelier de la Ruche où séjournent de nombreux artistes polonais et russes et devient l'une des étoiles montantes. Il rencontre des poètes, Blaise Cendrars, Apollinaire. C'est là qu'il étudie de nouvelles possibilités d'utilisation de la forme et de la couleur. Il réalise sur un morceau de drap en 1911, sa première grande oeuvre: "A la Russie , aux ânes et aux autres". Il y marque son attachement à l'imagerie populaire russe et au monde rural. Dans un autre tableau, "Autoportait aux sept doigts", il mêle les emblèmes de deux villes qui lui sont chères, Vitebsk et Paris.

Retour à Vitebsk-Révolution culturelle

En juin 1914, Chagall se rend à Berlin pour sa première exposition. La guerre est déclarée en août 1914, il part alors retrouver sa fiancée Bella Rosenfeld à Vitebsk pour l'épouser en 1915. Leur fille Ida naît un an plus tard.

Il peint à cette époque des toiles relatives à son environnement comme "La Maison bleue" (1917) et à son bonheur conjugal : "Double portait au verre de vin" (1917).

En octobre 1917 éclate la révolution bolchévique. Le nouveau régime abolit les mesures discriminatoires à l'égard des juifs. Plus libre, la peinture de Chagall change, ses compositions picturales représentent des images poétiques. Entre 1918 et 1920, il est nommé commissaire des Beaux-Arts de sa ville natale et réussit à en faire un grand lieu de création. Mais une incompatibilité avec Malévitch, chef de file du mouvement suprématisiste, le contraint à démissionner. En 1921, l'enthousiasme disparaît. L'Etat restreint les libertés artistiques d'avant-garde et veut lier l'art à la politique. Chagall et sa famille s'installent à Moscou, où une vie pauvre et déprimante les décide à quitter définitivement leur pays natal.

Paris, le Moyen-Orient et l'Europe

De retour à Paris en 1923, Chagall n'aura de cesse de réinventer son pays d'enfance pendant toute sa vie. Il s'installe rue d'Orléans et s'intéresse à d'autres techniques. Il apprend notamment la gravure qu'il utilise avec de la gouache pour illustrer les Fables de La Fontaine(1925) et la Bible (1930).

En 1931, il voyage au Moyen-Orient et découvre l'Europe en 1937. C'est à cette date qu'il acquiert la nationalité française.

En 1941, il fuit la guerre à New-York où le Musée d'Art Moderne lui consacre une exposition. C'est une période fructueuse pour sa peinture : Plumes en fleurs (1943) et Le Jongleur (1943).

Mais, sa femme Bella meurt brutalement en 1944 à la suite d'une maladie. Très attristé, il ne se remet à peindre qu'en 1945. En son hommage, il peint Autour d'elle.

Retour en France

En 1947, Chagall quitte New York, Paris lui consacre une grande exposition. En 1949, il s'installe définitivement en Provence avec sa fille. En 1952, il épouse une juive russe, Valentina Brodsky, surnommée Vava.

Toujours avide de découvrir d'autres modes d'expression, il réalise des œuvres aussi variées que des lithographies, des statuettes, des stèles, des vitraux pour l'église Notre-Dame du plateau d'Assy, en Savoie, pour une synagogue à Jérusalem. En 1964, André Malraux lui demande d'orner le plafond de l'Opéra de Paris.

De 1954 à 1967, il entreprend ce qui sera son testament spirituel et artistique : le Musée du Message Biblique à Nice qu'il inaugure en 1973. A travers ses œuvres, il communique les messages de l'Ancien Testament.

Chagall continue de voyager, de peindre jusqu'à sa mort le 28 mars 1985 à Saint-Paul de Vence.

LES TABLEAUX DE L'EXPOSITION

Le violoniste, 1912-13

Ce tableau laisse apparaître la texture de la nappe lui servant de support. Un certain esprit cubiste apparaît dans ce tableau par rapport à la composition.

Autoportrait aux sept doigts, 1912-1913, Stedelijk Museum, Amsterdam

A la Ruche, déchiré entre Vitebsk, lieu de son enfance, et Paris qu'il aime passionnément, Chagall représente les deux villes dans le même tableau. Il transcrit leurs noms en hébreu marquant ainsi son attachement au judaïsme. Bien qu'il n'ait jamais voulu s'inscrire dans le mouvement cubiste, Chagall démontre qu'il en avait assimilé les procédés.

Jeu : Retrouver les détails du tableau.

A la Russie, aux ânes et aux autres, 1911-1912, Musée national d'Art Moderne, Paris

Installé à la Ruche, à Montparnasse, Chagall réalise cette première grande oeuvre sur un morceau de drap. Elle illustre son attachement à l'imagerie populaire russe. Blaise Cendrars lui a donné son titre mystérieux après avoir vu à Moscou l'exposition "La queue de l'âne".

Ce tableau fantastique représente une scène de la vie paysanne mais ce qu'on y voit est extraordinaire : le ciel nocturne est illuminé de faisceaux lumineux aux couleurs très vives, la tête de la fermière est lancée comme une étoile ou une planète. La vache rouge semble céleste : debout sur les toits de la ville, elle se découpe sur l'obscurité du ciel où brillent de petites étoiles.

Jeu : Ce tableau se cache dans un autre tableau. Lequel ?

Double portrait au verre de vin, 1917-18, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris

Cette oeuvre a été peinte en Russie. Ce tableau est une image du bonheur où Chagall s'est représenté avec sa femme et sa fille apparaissant sous la forme d'un ange. Leur amour les rend légers, le bonheur les fait voler au-dessus des réalités.

Jeu : Rechercher parmi plusieurs silhouettes d'églises celle du tableau.

Le Jongleur, 1943, Art Institute, Chicago

La lumière et les couleurs éclatantes découvertes par Chagall lors de son voyage au Mexique l'influencent dans cette oeuvre qui a pour thème le cirque et les animaux. Le jongleur et le coq sont associés sur la piste où apparaît un village russe.

Jeu : Puzzle et initiation au jonglage.

Autour d'elle, 1945, Musée national d'Art Moderne, Paris

Très affecté par la mort soudaine de sa femme Bella en 1944, Chagall s'arrête de peindre pendant plusieurs mois. Cette toile retranscrit à la fois les émotions et les souvenirs de leur union. La dominante bleue, la lumière lunaire enveloppant la ville, la composition évoquant celle de la nativité, font qu'il émane de ce tableau une impression de profond recueillement.

Jeu : retrouver les éléments du tableau à l'aide d'un vrai ou faux.

La Promenade, 1973, Pierre Matisse Gallery, New York

Chagall peint ce tableau à Saint-Paul de Vence à 86 ans. Il reprend un thème qu'il a déjà illustré auparavant : la fusion de deux êtres, un homme et une femme en une entité unique. On peut voir sur le corps aux couleurs éclatantes, un cheval, un soleil, des visages humains. Ce tableau est une sorte d'apparition nocturne géante dans un paysage sombre peuplé d'animaux et de personnages.

Jeu : découvrir les personnages cachés du tableau.

LES ATELIERS

Ces idées d'ateliers vous sont données à titre indicatif.

Le Cirque:

Les enfants imaginent un cirque et dessinent aux pastels la piste, les animaux, les spectateurs. Puis, ils créent aux pastels un artiste de cirque sorti de l'univers de Chagall. Ils le colorient, le découpent et le collent sur leur dessin.

L'envol

Sur une grande feuille, les enfants dessinent aux pastels un village typique de Russie avec ses églises, ses isbas. Ils peignent à l'éponge le ciel du paysage. Sur une autre feuille, ils imaginent un personnage-animal fantastique volant au-dessus du village qu'ils découpent et attachent sur leur dessin.

Le Musicien

Le violoniste, musicien très présent dans l'oeuvre de Marc Chagall lui rappelle son pays natal, son oncle musicien. Pour cet atelier, les enfants créent un musicien avec des papiers de couleurs qu'ils collent ensuite sur un fond coloré aux pastels représentant la Russie et Paris.

IDEES A EXPLOITER EN CLASSE

Emmener les enfants au cirque pour leur faire découvrir la vie de saltimbanques. Rechercher des tableaux sur le thème du cirque et les comparer (Seurat, Picasso, Léger...).

Etudier les traditions et les coutumes russes : habitat, artisanat, nourriture, musique.

S'inspirer du plafond peint par Chagall pour l'Opéra de Paris sur le thème de la danse et de la musique afin de créer une fresque géante.

Illustrer des Fables de Jean de La Fontaine comme Chagall a pu le faire afin d'en faire un livre.

BIBLIOGRAPHIE

Enfants

Chagall et ses toiles, S. Girardet, C. Merleau-Ponty et Nestor Salas, coll. Salut l'artiste!, éd. RMN, 2001.

C comme Chagall, M. Sellier, éd. RMN 2002.

Adultes

Ma Vie, Marc Chagall, éd. Stock, Paris, 2003.

L'ABCdaire Chagall, M-H Dampérat et S. Forestier, éd. Flammarion, 1995.

Chagall, éd. Taschen, 2003.

Les Fables de La Fontaine, D. Schulmann, éd. RMN, Paris, 2003.

POUR EN SAVOIR PLUS

Après une première approche de l'oeuvre de Marc Chagall, les enfants peuvent découvrir les "vrais" tableaux de Chagall dans de nombreux musées : Musée national d'Art Moderne-Centre Georges Pompidou, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Opéra Garnier (plafond) à Paris et Le Musée du Message Biblique à Nice.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mini-exposition :

Tarif : 230 € pour deux classes par demi-journée.

Durée : 1h15 environ

Mini-exposition et atelier :

Tarif : 230 € pour une classe par demi-journée.

Durée : 1h15 et 1h00 d'atelier (l'école doit fournir le matériel nécessaire à l'atelier)

Renseignements et réservations :

01 40 67 97 66

Adresse :

Musée en Herbe

21, rue Hérold

75 001 Paris