

DOSSIER PEDAGOGIQUE

LA VIE DE MONET

Ses débuts au Havre et à Paris

Claude Monet naît à Paris le 14 novembre 1840 mais passe son enfance et son adolescence au Havre. Dès l'âge de seize ans, il connaît ses premiers succès avec des caricatures de bourgeois exécutées sur le vif. Sa rencontre avec les peintres Eugène Boudin et Jongkind est déterminante. Ils l'initient à la peinture en plein air et le convainquent définitivement de se consacrer à la peinture.

Paris et Londres

En 1859, il part étudier à Paris. Il y rencontre Courbet, Renoir, Bazille et Sisley. Sortant de l'atelier, ils peignent ensemble devant le motif, la forêt de Fontainebleau ou la côte normande. A partir de ces années, une nouvelle manière de peindre le monde commence pour lui et ses amis.

Pour Monet, c'est une période difficile car il est sans argent. Il doit compter sur l'aide financière de sa famille et de ses amis.

La guerre de 1870 le contraint à se réfugier à Londres, avec sa femme Camille et leur fils Jean. En compagnie de Pissaro, il visite les musées et découvre les peintres Constable et Turner. Il fait aussi la connaissance du marchand de tableaux Paul Durand-Ruel avec qui il commence à collaborer.

Les débuts de l'impressionnisme, Argenteuil, 1871-1877

A son retour, Monet s'installe à Argenteuil dans une petite maison avec jardin où il développe son goût pour le jardinage. La Seine, les voiliers sont une constante source d'inspiration.

Argenteuil est pendant quelques années un des hauts lieux de l'impressionnisme. Sisley, Manet, Renoir viennent plus d'une fois voir leur ami.

Pour s'opposer à l'art officiel, Monet et ses amis décident d'organiser une exposition indépendante. Le photographe Nadar les accueille dans son atelier. Un critique d'art, Louis Leroy s'empare du titre du tableau de Monet "Impression, soleil levant" pour intituler ironiquement son article "Exposition des impressionnistes". Le nom est resté !

Vétheuil, 1878-1883

Obligé de quitter Argenteuil pour des raisons financières, les Monet s'installent à Vétheuil, près de Mantes, sur les bords de Seine. Alice Hoschédé, une amie, les rejoint avec ses six enfants.

Malade, Camille meurt en 1879, un an après avoir accouché d'un second fils, Michel. Alice reste vivre avec Monet et s'occupe des enfants.

Monet délaisse les sujets mettant en scène ses amis ou la vie quotidienne pour peindre essentiellement des paysages intemporels représentant le petit village et ses environs.

Giverny

En 1883, Monet s'installe dans une maison avec verger à Giverny. "J'espère faire des chefs-d'oeuvres car le pays me plaît beaucoup", écrit-il.

Monet commence à travailler systématiquement par série à partir d'un même motif : les meules, les peupliers, les cathédrales ... Les différentes variations de lumière sont en fait le véritable sujet de ces œuvres, plus que le motif lui-même. Commencées en plein air et harmonisées en atelier, ces séries sont destinées à être exposées ensemble.

Il se remarie avec Alice Hoschédé en 1892. C'est elle qui avec ses filles, notamment Suzanne, lui servent de modèles.

Les dernières années

A la fin des années 1880, il commence à être reconnu et une partie de la critique lui devient favorable.

Monet se met alors à voyager, à Londres, à Venise, en Scandinavie. Mais après 1909, Giverny devient sa seule source d'inspiration. Ayant le temps et les moyens, il compose son jardin et supervise son équipe de jardiniers.

Il aménage un jardin d'eau avec des nymphéas et un pont japonais. Le jeu subtil des reflets sur l'eau le fascine et il essaie de les capter en peinture.

Affaibli par la mort d'Alice (1911), atteint de plus en plus par des troubles visuels, il met toute son énergie dans sa dernière grande oeuvre, "Les Nymphéas". Grâce à son ami Georges Clémenceau, "Les Nymphéas" entrent au musée de l'Orangerie à Paris.

Il meurt le 5 décembre 1926 âgé de 86 ans.

LES TABLEAUX DE L'EXPOSITION

Les caricatures, Musée Marmottan-Monet

A 18 ans, Monet dessine beaucoup de caricatures pour gagner sa vie. Elles sont exposées chez un marchand de couleurs du Havre et impressionnent Eugène Boudin qui présente son travail dans la même boutique.

Jeu : pour réaliser ses caricatures, Monet s'est souvent inspiré de photographies, de Nadar par exemple. Les enfants doivent faire correspondre les caricatures avec les photographies des personnages.

Femmes au jardin, 1866, Musée d'Orsay

Pour l'époque, cette oeuvre est révolutionnaire car Monet la peint en plein air. Pour exécuter le haut du tableau sans modifier sa position, il fait creuser une tranchée et installer un système qui lui permet de descendre ou de monter sa toile. L'expression de l'effet de lumière en plein air est neuve, de même que les visages à peine esquissés. Comme pour "Le Déjeuner sur l'herbe", Camille lui sert une nouvelle fois de modèle pour tous les personnages féminins. Pour les toilettes, il semble s'être inspiré des gravures de mode de l'époque. On retrouve l'ombrelle, accessoire très en vogue.

Jeu : en observant les ombres du tableau, les enfants essaient de savoir d'où vient la lumière du soleil.

Impression, Soleil levant, 1873, Musée Marmottan-Monet

Cette vue du Havre est une oeuvre magique où transparait l'inspiration poétique du peintre. L'oeuvre serait presque abstraite si la barque et le soleil se reflétant dans l'eau, n'expliquaient l'atmosphère du grand port. C'est en voyant cette toile exposée chez Nadar qu'un critique baptise avec dédain le groupe du nom d' "impressionniste".

Jeu : les enfants font un puzzle pour reconstituer le tableau.

La Japonaise, 1875, Museum of Fine Arts, Boston

Ce tableau présente Camille vêtue d'un kimono japonais avec une étrange perruque blonde. Sur le fond du tableau, peint en gris-bleu pâle, se détachent des éventails bariolés.

Cette toile témoigne du goût de Monet pour le motif décoratif et la japonaiserie, très en vogue à l'époque. Il possédait une collection d'estampes japonaises et s'en est souvent inspiré pour la composition de ses tableaux.

C'est un tableau étrange et exceptionnel dans l'oeuvre du peintre.

Jeu : les enfants cherchent les huit erreurs qui se sont glissées dans la copie du tableau.

La Gare Saint-Lazare, 1877, Musée d'Orsay

Toujours à Argenteuil, Monet loue une chambre à côté de la gare Saint-Lazare. Il la représente sur une vingtaine de toiles. Afin d'obtenir le rendu exact du train entrant en gare, il demande que l'on bouleverse les horaires et l'agencement de la gare. Tout comme l'eau, la fumée le fascine. Il transforme un univers industriel en paysage aérien.

Ce thème urbain et résolument moderne est caractéristique de l'époque. Turner, Manet, Sisley et Pissaro l'ont aussi traité.

Jeu : comme dans le tableau, la vue de la locomotive se brouille lorsque les enfants regardent une copie à travers une passoire !

Tempête, côtes de Belle-Ile, 1886, Musée d'Orsay

Dans les années 1880, la situation de Monet s'améliore. Il peut alors voyager pour peindre. Il est attiré par certains sites pittoresques comme les falaises d'Etretat, la vallée de la Creuse ou la Côte d'Azur.

Dès les premiers instants, Monet est fasciné par Belle-Ile. Bien que le mauvais temps le gêne, il peint dans le vent et la pluie, la côte déchiquetée et sauvage battue par les vents et les vagues.

Jeu : les enfants cherchent dans le tableau des détails agrandis.

Vues de la cathédrale de Rouen, 1894, Musée d'Orsay

Pour peindre la cathédrale, Monet s'est installé dans une chambre face à la cathédrale et y a disposé plusieurs chevalets devant la fenêtre. Il passait d'une toile à l'autre à mesure que la lumière changeait et les reprenait à tour de rôle le lendemain, au même instant du jour que la veille.

Il peint en tout une cinquantaine de toiles où il rend compte du jeu de la lumière sur la façade de la cathédrale de Rouen.

Exposée en 1895, cette série remporte un énorme succès.

Jeu : en observant les couleurs et la lumière, les enfants doivent deviner à quel moment de la journée les toiles ont été peintes.

Les Nymphéas, le matin, 1916-1926, Musée de l'Orangerie

Pendant de nombreuses années, Monet passe ses après-midi sur le bord du bassin de Giverny, à peindre les nymphéas. Il s'éloigne de toute référence à la réalité au profit d'un jeu de lumières et de couleurs qui tendent vers l'abstraction. La forme s'efface au profit des couleurs.

Jeu : les enfants reconstituent la palette utilisée par Monet.

LES ATELIERS

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

Les Nymphéas

Les enfants s'initient à la technique impressionniste en peignant par petites touches l'eau d'un bassin. Ils confectionnent ensuite des nénuphars qu'ils collent sur l'eau.

Pique-nique en forêt

Le déjeuner sur l'herbe est une vieille tradition dans la peinture. Monet, Manet, Picasso l'ont traité. Aux enfants de livrer leur version en créant une composition où peinture et collage de magazines se mêlent pour un pique-nique de rêve.

Jardiniers en herbe

Monet était passionné par le jardinage. Que ce soit à Vétheuil, Argenteuil ou Giverny, ses maisons possèdent toutes un jardin. Les enfants créent la maquette d'une maison et de son jardin.

Une journée en peinture

Monet a travaillé par série sur certains motifs dans le but d'étudier les variations de la lumière. Les enfants imaginent à leur tour un paysage aux différents moments de la journée en différenciant les couleurs suivant ce qu'ils veulent exprimer.

IDEES A EXPLOITER EN CLASSE

Fleurs de Monet

Si vous avez la chance d'avoir un petit jardin, vous pouvez créer un jardin "Monet" avec les fleurs que le peintre aimait comme les iris, les roses, les glaïeuls, les capucines, les phlox, les asters ...

Vous pouvez aussi apprendre aux enfants les noms des fleurs en les découpant dans des magazines de jardinage , les coller et les dessiner pour en faire un catalogue "Fleurs de Monet".

Caricatures

Une collecte de journaux (quotidiens, hebdomadaires ou mensuels), dans lesquels figurent des caricatures est organisée dans la classe. Après les avoir observées, les enfants choisissent la personne médiatique de leur choix et essaient de la caricaturer.

La vie moderne

Le train, la gare Saint-Lazare étaient des symboles de modernité pour Monet et ses amis. Les enfants réfléchissent sur les symboles de la modernité dans notre société et les représentent en peinture.

BIBLIOGRAPHIE

Enfants

Les chevalets de Monet, S. Girardet et N. Salas, coll. Salut l'artiste !, Ed. RMN, 2002
Claude Monet, coll. Passion des Arts, Ed. Gallimard, 1993
M comme Monet, M.Sellier, coll. L'enfance de l'art, Ed RMN, 1997
Mon voyage avec Monet, P. Wittmer et S. Dannand, Ed. M.Hayot, 1995
Le jardin de Monet, C. Bjork et L. Anderson, Ed. Castermen, 1987

Adultes

Monet, Ed. Taschen, 2001
Monet, S. Phay-Vakalis, coll. Les carnets de l'Art, Ed. du Chêne,1998
L'ABCdaire de Monet, S. Guégan et L. Stavridès, Ed. Flammarion, 1998
L'ABCdaire de l' impressionnisme, L. Madeline et D. Lobstein, Ed. Flammarion, 1995
Claude Monet, Art poche, Ed. de La Martinière, 2000

POUR EN SAVOIR PLUS

Les tableaux de Claude Monet sont exposés au Musée Marmottan -Monet (la plus importante collection d'oeuvres de Claude Monet), au Musée d' Orsay, et au Musée de l' Orangerie (grandes salles des Nymphéas) à Paris.
Sa maison et son jardin à Giverny peuvent aussi se visiter.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mini-exposition :

Tarif : 240 pour deux classes par demi-journée.

Durée : 1h15 environ

Mini-exposition et atelier :

Tarif : 240 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 ou par mail à musee-en-herbe2@wanadoo.fr

Adresse :

Musée en Herbe

23, rue de l'Arbre-Sec

75 001 Paris