

RENCONTRER UNE ŒUVRE PAR JOUR A NOËL EN ARTS PLASTIQUES

Pour vous aider dans la mise en œuvre pédagogique :

<https://view.genially.com/6425c9b873752d00180f919d>

La nuit de Noël, Paul Gauguin, 1902-1903

Dans ce paysage breton enneigé, Paul Gauguin fait allusion à des éléments venant d'autres contrées. Il imagine en quelque sorte le Noël de ses rêves ; d'ailleurs, ce sera le dernier Noël de sa vie, puisqu'il s'est éteint quelques mois plus tard, le 8 mai 1903.

Nous sommes dans la campagne bretonne. La neige étend son manteau blanc. Au loin, le clocher rappelle celui de nos campagnes métropolitaines. Au second plan, deux femmes portent les coiffures traditionnelles bretonnes mais quelque chose cloche... Avez-vous remarqué leurs traits ? Elles ressemblent étrangement aux Polynésiennes que Gauguin affectionnait tant.

Si l'on tourne le regard vers la droite de l'œuvre, on remarque au premier plan une statue représentant deux personnages accroupis. Il s'agit ici également d'une référence aux icônes des îles du Pacifique.

Pourtant, le peintre s'inspire également d'autres cultures à l'image de ces deux bœufs au premier plan rappelant les motifs de l'Égypte Antique.

Gauguin a donc su dans cette œuvre de Noël transmettre toute sa passion pour le peuple polynésien. L'artiste a également su incorporer dans ce symbole de la civilisation occidentale des références à ses voyages et connaissances du monde.

Ce sera l'une de ses dernières œuvres.

Christmas-Time, Eastman Johnson, 1864, huile sur toile 76,2 X 63,5 cm

Cette peinture portrait de groupe avec des éléments narratifs a été commandée par le père de cette famille : William Tilden Blodgett, un des fondateurs du Metropolitan Museum de New York ; ce tableau est d'ailleurs conservé dans ce grand musée américain.

Cette peinture a été réalisée par Eastman Johnson pendant la guerre de Sécession. L'intérieur calme et serein décoré pour Noël s'oppose donc aux événements se déroulant à l'extérieur.

Il montre William Tilden Blodgett (1823-1875), partisan de la cause de l'Union, avec sa famille dans le salon Renaissance Revival de leur maison au 27 West 25th Street. Représenté pendant la guerre civile, à une époque de bouleversements urbains, l'intérieur serein décoré pour Noël incarne « le meilleur sentiment de la maison », comme l'observait un critique en 1865. Seul le jouet d'un danseur noir caricatural tenu par le jeune garçon fait allusion à des problèmes urgents de conflits raciaux et d'émancipation.

Christmas Morning, Henry Mosler, 1916

Dans ce tableau baigné d'une chaude lumière, le peintre américain Henry Mosler a représenté l'un des moments de l'année les plus attendus par les enfants : le matin de Noël. Ces deux petits sont déjà prêts à découvrir ce que le Père Noël leur a apporté, une scène magnifique ! Dans une scène chaude et chaleureuse, l'artiste a peint deux enfants ouvrant la porte de leur chambre le matin de Noël. On ressent toute l'émotion de cette scène par la timidité des enfants qui regardent discrètement le sapin et les cadeaux.

Il s'agit sans aucun doute du moment préféré des enfants. Un jour où la magie de Noël prend tout son sens. L'excitation des cadeaux est là et c'est un des rares jours où les enfants ne peinent pas à se lever... C'est exactement l'émotion qu'a voulu transmettre le peintre américain.

La nuit de Noël, Henri Matisse, 1952
gouache sur papier, 271,8 x 135,9 cm

Voici une œuvre dans un registre plus contemporain et abstrait, "La nuit de Noël" de Henri Matisse. L'artiste a réalisé ce projet de vitrail dans les dernières années de sa vie. Cette œuvre, qui, au départ, était un collage, a été reproduite sur verre et sous forme de lithographies.

Cette maquette est réalisée en papier découpé pour créer un vitrail. Matisse a été chargé par la Time Life Company de créer cette composition. Cela s'appelle la Nuit de Noël ou le réveillon de Noël. Regardez attentivement les étoiles de papier qui dominent la scène.

Certaines formes donnent l'impression que Matisse aurait pu les découper dans une seule feuille, mais il les construit à partir de petits morceaux. C'est un artiste qui sait très bien découper ; mais au lieu de découper une étoile à cinq branches dans une seule feuille, il construit toujours une étoile à partir de cinq triangles. Et c'est donc une question constante : pourquoi fait-il cela ? Essaie-t-il de le modeler comme il le ferait avec une sculpture, ou même en utilisant de la peinture ?

Le 4 décembre 1952, Matisse écrit à Alfred Barr, le directeur fondateur du Museum of Modern Art :

« Le vitrail est enfin parti pour New York. Il sera exposé pendant les vacances de Noël au Rockefeller Center. Si vous avez l'occasion de le voir, vous conviendrez avec

moi qu'une maquette de vitrail et le vitrail lui-même sont comme une partition musicale et sa performance. »

Enfants près de l'arbre de Noël, Léopold Von Kalkreuth, 1901, peinture à l'huile, 41,5 x 49 cm

Le tableau d'aujourd'hui n'est pas très connu. En réalité, il est même difficile de trouver des informations à son sujet. Nous apercevons une scène familiale à l'atmosphère chaleureuse se déroulant pendant les vacances de Noël - des enfants sont réunis autour d'un sapin de Noël, chantant et priant. Ils semblent très concentrés.

D'ailleurs, saviez-vous que les allemands sont à l'origine de l'arbre de Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Cette tradition a en effet démarré au XVIème siècle, lorsque de fervents chrétiens ont commencé à apporter des arbres décorés à l'intérieur de leurs maisons.

Léopold Karl Walter Graf Von Kalkreuth était un peintre allemand connu pour ses portraits et paysages. Bien qu'il ait peint quelques portraits remarquables par la puissance de leur expressivité, il s'est principalement consacré à dépeindre avec un réalisme implacable la vie monotone de pêcheurs sur le littoral et de paysans dans les champs. Sa palette est maussade, presque mélancolique, et sa technique fortement influencée par les impressionnistes. Il est l'un des fondateurs du mouvement sécessionniste.

Le soir de Noël, Pierre Bonnard, 1904 huile sur toile - 40,5 x 59 cm

Dans ce tableau, Pierre Bonnard a capturé le soir de Noël. Sa famille profite du jardin et des dernières lueurs du jour. Une scène de famille qui nous rappelle à quel point ces moments sont précieux.

Pierre Bonnard (1867–1947) est surnommé le « Nabi japonard » à ses débuts, puis le « peintre du bonheur ». C'est un peintre inclassable. Il s'inscrit d'abord dans le mouvement nabi avec un style décoratif marqué par le japonisme, avant de mêler ses apports à ceux de l'impressionnisme. L'art de Pierre Bonnard s'inspire de sa propre vie : les intérieurs qu'il habite et le nu, dont sa femme Marthe est le modèle immuable. Les lumières et les couleurs de ces tableaux en ferait une peinture joyeuse mais elle est souvent pétrie de mélancolie. Il est aussi un grand peintre de la nature.

Marepe, **Untitled**, 2002, décorations de Noël assemblées, sculpture 14½ x 10½ x 10½ in

L'œuvre de l'artiste brésilien Marepe (1970-) est profondément ancrée dans la tradition et l'histoire de la région de Bahia. Il transforme des objets de la vie quotidienne tels que l'aluminium, des bassines en plastique, des filtres à eau, et des cartes téléphoniques en sculptures. Ces œuvres d'art sont ensuite investies d'une signification poétique et sociale. Sa démarche s'inscrit dans le questionnement du statut de l'objet d'art et la tradition du ready made de Duchamp.

Andy WARHOL, **Santa Claus 266**, 1981, Sérigraphie 96,5 x 96,5 cm 2002 tirages

Santa Claus 266 d'Andy Warhol est l'une des dix sérigraphies du portfolio Mythes de l'artiste créé en 1981. Les sujets de ses sérigraphies sont des icônes culturelles mondialement reconnues, bien qu'elles proviennent des pages d'histoires fantastiques, de contes allégoriques et du folklore bien-aimés, tous largement popularisés par les médias. L'artiste démontre à travers ses œuvres que n'importe qui, réel ou imaginaire, peut être une célébrité.

Le Père Noël 266 est l'une des images uniques de la série, représentant la mascotte de la fête chrétienne ultra « célèbre ». Les obsessions de Warhol s'étendaient bien au-delà de la culture et de la célébrité des célébrités. On dit qu'il considérait chacun des personnages du mythe comme reflétant les attributs de sa propre personnalité profondément excentrique. Quant à Noël, la fête festive combine certaines des choses préférées de Warhol : la couleur, l'excès, le matérialisme, la spiritualité, la convivialité et la célébration. Son amour infini pour Noël a inspiré toute une gamme d'œuvres d'art, notamment des dessins de couronnes et d'anges, d'arbres de Noël, de cannes de bonbon rayées, de poinsettias et d'ornements. Avant de produire des œuvres d'art déterminantes destinées aux galeries et musées les plus haut de gamme, Warhol a travaillé comme illustrateur commercial hautement rémunéré, concevant des cartes de Noël pour Tiffany & Co et la librairie du MoMA. Bien qu'il aimait faire la fête à The Factory, même le roi de la fête lui-même a passé de bonnes vacances comme les autres. Le Père Noël 266 humanise le célèbre artiste, révélant paradoxalement un aspect de sa personnalité à travers une figure culturelle plus grande que nature.

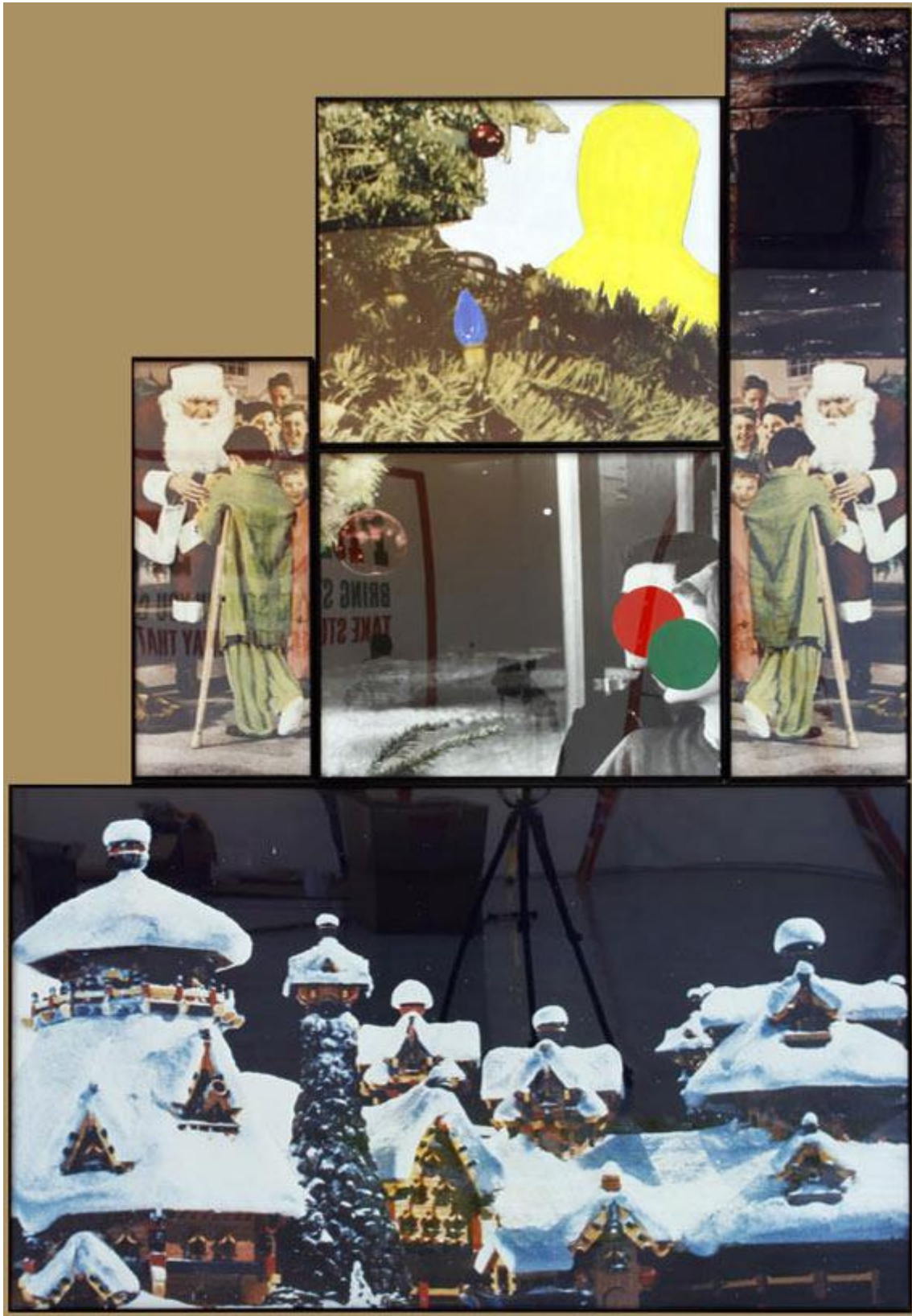
Picchi et Avo

Pichi & Avo est un duo de street artistes originaires d'Espagne. Leurs murs aux couleurs vives se distinguent en priorité par leur grande fraîcheur. Leurs œuvres sont fortement inspirées de leur formation académique aux Beaux-Arts et de la statuaire classique. Pichi & Avo combinent parfaite maîtrise de la technique réaliste et surréalisme dans une avalanche de couleurs fluorescentes, mêlant référence antiques et culture de la rue.

Paul McCarthy, **Paris Christmas Tree**, 2014

Paul McCarthy est un sculpteur, performeur, et vidéaste américain. Son œuvre a débuté dans les années 1970 autour des thématiques de la culture de masse américaine infantilissante. Il se tourne ensuite vers les objets trouvés dans les années 1980. C'est à partir de 1990 qu'il commence à créer des mannequins réalistes explorant le tabou autour de la sexualité et de la famille. Souvent provocantes et sexuellement explicites, ses œuvres suscitent de nombreuses polémiques, comme son installation de sapin aux allures phalliques l'année dernière sur la place Vendôme de Paris.

John Baldessari **Christmas (with Double Boy on Crutches)**, 1991

L'artiste américain John Baldessari conceptuel connu pour son retentissant « Cremation Project » de 1970. Lors de cette performance, il a tout simplement brûlé l'intégralité de ses peintures produites entre 1953 et 1966. Il travaille aussi bien la photographie, que la vidéo, la peinture ou le collage. John Baldessari interroge la relation entre le langage et l'image en utilisant des éléments visuels et textuels provenant de la publicité, du cinéma et de la presse en général que l'artiste récolte depuis des années.

Silent night, Viggo Johansen, 1891, huile sur toile, 127,2 x 158,5 cm

Toutes les bonnes choses ont une fin, alors nous clôturons cette sélection de peintures de Noël sur cette peinture du danois Viggo Johansen.

Viggo Johansen, un peintre danois, a créé le tableau "Silent Night" en 1891, qui signifie "nuit silencieuse" ou "veille de Noël". Attribuant au réalisme, une tradition familiale le soir de Noël constitue le cœur de cette histoire, tout en préservant l'apparence d'un décor que le spectateur peut trouver vrai. Au contraire, cela pourrait aussi être un fantasme ou un souvenir, dont l'effet exprime un désir du thème à travers le naturel des figures insérées. En tant que peintre, Viggo Johansen utilise différents styles, ce qui peut être compris comme une référence à la peinture hollandaise ancienne, au romantisme et même au classicisme. Pourtant, la technique utilisée par le peintre est à la fois néo-impresionniste, mystérieuse et romantique.

La veille de Noël, une famille ou un rassemblement aisé se trouve dans une pièce sombre, émerveillé par un arbre de Noël bien éclairé. La pièce dans laquelle se déroule le paysage est bien meublée en tant que salon ou salle à manger. Sur le côté gauche de la pièce se trouve un meuble mural dont la surface noire risque de s'estomper avec les ombres créées par la nuit. Néanmoins, ces ténèbres ne sont nullement décourageantes ni effrayantes, mais peuvent être considérées comme positives et belles selon la terminologie du romantisme noir. Dans cette unité murale, la vie est toujours sous la forme de magnifiques vases qui tiennent toujours discrètement à l'arrière-plan et n'apparaissent que brièvement dans l'obscurité grâce aux reflets lumineux des bougies de Noël presque étincelantes. Certains de ces vases sont décorés de fleurs, tandis que d'autres ne sont brillants que par leur forme. Une de ces natures mortes au premier plan porte comme sommet sphérique soit un globe terrestre, mais bien plus probablement une boule de neige, avec l'allusion d'un vrai monde fantastique, uniquement en format miniature. De plus, il y a un buste de style romain dans le coin plus clair en arrière à droite, qui peut être attribué au classicisme. Le dos et le mur de droite ainsi que le plafond de la salle sont en forme de stuc gris-beige de la couleur de la sculpture et les transitions sont fluides. Il en va de même pour le plancher en planches qui se fond dans le bois sombre de l'unité murale. Avec quelques peintures à l'arrière-plan, la décoration intérieure est achevée et le spectateur peut passer aux personnes, s'il n'y avait pas cette plante à l'arrière-plan, dont les branches se ramifient dans un vase jusqu'au plafond.

Sans aucun doute, la conception du personnage du peintre n'est en aucun cas un mystère et ravit à la fois par son humeur remplie d'amour et par sa peinture jusque dans les moindres détails. Une femme, peut-être la mère, est enveloppée dans une longue jupe en une pièce, dos au spectateur. Arrangée en boucle, elle tient la main d'une petite fille à sa gauche, celle d'une fille à peine plus âgée. Viennent ensuite un garçon, un autre enfant et un garçon plus âgé. Qu'il y ait une autre personne derrière l'arbre de Noël reste fermé au spectateur. Toujours dans le champ de vision, il y a deux autres filles, les aînées des enfants et la deuxième fille la plus âgée, qui tend la main à la femme au premier plan et ferme ainsi le cercle. Les yeux des enfants sont tous concentrés sur le sapin de Noël et respirent d'une part l'émerveillement, la joie, mais aussi les liens profonds et l'humilité. Certains enfants regardent droit devant eux, même s'il est impossible de dire s'ils regardent une figure dans l'arbre ou à la lueur d'une bougie. La plus petite fille au premier plan et un garçon, en revanche, lèvent les yeux, l'orientation de la fille paraissant physique. Face à cela, l'expression du visage de la plupart des enfants semble rêveuse. Seul le premier garçon à gauche sur la photo, qui a l'air curieux sous l'arbre de Noël, se comporte de manière ambivalente. Se tournant à nouveau vers la plus petite des filles, la femme baisse les yeux vers l'enfant. À l'arrière-plan gauche, près du mur d'armoire, se trouve une femme âgée heureuse pour les enfants. Si les vêtements des enfants sont ludiques et ni somptueux ni pauvres, les vêtements pour femmes peuvent être considérés comme traditionnellement religieux. Étonnamment, le sexe de l'un des enfants n'est pas bien défini car il ressemble à un garçon en face, mais il porte une robe légère.

Quelque chose peut nous déranger après avoir examiné la photo plusieurs fois. Presque tous les enfants apprécient la beauté du sapin de Noël, un enfant le regarde avec curiosité. Un cadeau est sous l'arbre qui, vu la situation, semble destiné à tous les enfants. L'absence d'homme suggère qu'il s'agit d'un orphelinat ou d'une femme veuve avec ses enfants au premier plan. Le mystère de l'image reste ouvert et vit sur l'ambiance noire-romantique d'un rêve ou d'une réalité.

Nous vous souhaitons un « Joyeux Noël ! »