

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Exposition « Marc Chagall »

Château de Waroux

Réalisation : Leslie RASSON

Marc Chagall – Dossier pédagogique

Exposition sur Marc Chagall

Le présent dossier s'adresse à tous ceux qui veulent approfondir, par le biais d'explications ludiques, leurs connaissances sur Marc Chagall et son univers. Il sera notamment utile aux enseignants désireux de tirer profit avec leurs élèves d'une visite de l'exposition, ou de préparer celle-ci en classe. Les exercices proposés peuvent en effet être exploités avant, pendant et après le parcours. Ils sont destinés aux élèves de primaire et du 1er niveau du secondaire.

Voyage dans l'imaginaire du peintre Marc Chagall

Poète, rêveur et bohème, voilà autant de qualificatifs que l'on associa à Marc Chagall tout au long de sa vie. Chagall est considéré comme un peintre hors du commun que l'on ne peut faire entrer dans une case, original tant au niveau de sa personnalité que de son art. Pourtant, il se révèle profondément influencé par sa Russie natale et par certains courants de l'art moderne qu'il découvrira lors de ses voyages à Paris. Artiste de renommée internationale, le *Musée national Message Biblique Marc Chagall* à Nice lui est entièrement consacré.

La présente exposition, vous propose un voyage, à travers une série de lithographies originales, dans son univers si particulier. Durant le parcours, vous découvrirez les nombreuses thématiques qui scandent son œuvre. Des photographies d'époque montrant le peintre et son entourage viendront plonger le spectateur dans l'ambiance de ce début de XXème siècle.

La vie de Marc Chagall

Marc Chagall est né le 07 juillet 1887 à Vitebsk en Biélorussie. Il est l'ainé d'une famille de 9 enfants. Sa famille n'est pas riche et son père travaille dans un dépôt de vente de poisson. La famille de Chagall est juive **hassidique**, c'est une pratique religieuse très populaire en Europe de l'Est à cette époque. Chez les Chagall, on célèbre Dieu en chantant, en sautant, en dansant, en faisant de la musique. Sa religion va fortement l'influencer et l'artiste représente très souvent dans ses tableaux des scènes religieuses. Après un voyage en Israël il dira que pour lui la Bible est « la plus grande source de poésie de tous les temps ». Mais Chagall ne peint pas que des sujets bibliques. On retrouve aussi dans son œuvre l'univers du cirque, des gens amoureux et de personnages qui volent au-dessus des paysages, ainsi que toute une série d'animaux fantastiques qui dansent et jouent de la musique.

En 1910, le peintre obtient une **bourse** pour partir étudier à Paris. Là-bas, le jeune russe va découvrir le travail de nombreux autres artistes qui font partie de ce que l'on appelle **l'avant-garde**. Chagall va habiter à la Ruche, un grand bâtiment du quartier Montparnasse découpé en ateliers d'artistes. Il sera notamment le voisin d'un autre grand artiste de l'époque : Fernand Léger, considéré comme un représentant d'un mouvement artistique que l'on appelle le **cubisme**. Lors de son séjour à Paris, Chagall va donc rencontrer et découvrir le travail d'autres artistes. Il va prendre chez chacun d'entre eux les idées qui l'intéressent et va les retravailler à sa façon. Il s'inspire des autres mais conserve son univers personnel qui fait de lui un artiste à part.

En 1914, il retourne dans sa ville d'origine, Vitebsk. Il pense n'y rester que peu de temps mais malheureusement, la première Guerre Mondiale, l'empêche de retourner à Paris. Pendant cette période, il réalise de nombreux tableaux qui montrent la vie de la communauté juive, puis part à Moscou pour réaliser les décors du Théâtre d'art juif. En 1922, il retourne enfin à Paris, ainsi qu'à Berlin en Allemagne. A cette époque, il est déjà connu aux Etats-Unis où des expositions sont organisées.

Un an plus tard, il épouse sa première femme, Bella, avec laquelle il aura une fille, Ida. Malheureusement, celle-ci décède en 1944. Chagall très triste, suspend son travail durant des mois. Mais il rencontrera plus tard, Vava, qui deviendra sa seconde épouse. Son histoire personnelle va beaucoup l'inspirer et on retrouve très souvent des amoureux dans ses créations.

En 1941, en plein dans le second conflit mondial, il est arrêté, mais grâce à l'aide d'un journaliste américain il parvient à rejoindre les Etats-Unis pour fuir l'**antisémitisme**. Après la seconde Guerre Mondiale, il s'établit en Provence et se consacre à la pratique de la céramique, de la sculpture et de la mosaïque. Il exécute également des œuvres monumentales (de grandes dimensions) comme les vitraux de la cathédrale de Metz et le plafond de l'Opéra de Paris.

Marc Chagall termine paisiblement sa vie en France, à Saint-Paul de Vence le 28 mars 1985. Il est alors un peintre célèbre et reconnu dans le monde entier.

Glossaire :

- **Antisémitisme** : pendant la seconde guerre Mondiale, les juifs ont été pourchassés et persécutés. L'antisémitisme est le mot utilisé pour parler du racisme envers les juifs.
- **Avant-garde** : au début du 20ème siècle, grâce aux sciences et aux techniques, le monde change et de grands bouleversements ont lieux. Les artistes de cette époque, vont penser à de nouvelles façons de créer et de faire des œuvres. Ils ne veulent plus représenter ce que l'on voit avec nos yeux (la photographie le fait déjà !) mais dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils savent à travers leurs tableaux, leur sculptures... Ces artistes qui expérimentent de nouvelles façons de créer font partie de l'avant-garde.
- **Bourse** : une certaine somme d'argent donné par l'Etat que l'on obtient pour faire des études par exemple.
- **Cubisme** : les peintres cubistes, comme le célèbre Pablo Picasso par exemple, décomposent ce qu'ils peignent en formes géométriques.
- **Hassidique** : l'hassidisme est un courant, une façon de pratiquer la religion juive où l'on a un rapport direct et joyeux à Dieu.

Entoure les bonnes réponses en t'aidant de la biographie de Chagall ou de l'exposition

- 1. Quel âge avait Marc Chagall quand il est décédé ?**
 - A. 87 ans
 - B. 97 ans
 - C. 107 ans

- 2. Pourquoi Chagall ne peut-il pas retourner à Paris en 1914 ?**
 - A. A cause de sa maman qui est malade
 - B. Car il n'a plus assez d'argent
 - C. A cause de la première Guerre Mondiale

- 3. Après la seconde Guerre Mondiale, où part habiter Chagall ?**
 - A. A Paris
 - B. A Marseille
 - C. En Provence

- 4. Dans quel pays est né Marc Chagall ?**
 - A. France
 - B. Biélorussie
 - C. Allemagne

- 5. Comment s'appelait la maison ou Chagall a vécu lors de son premier séjour à Paris ?**
 - A. La Ruche
 - B. La Guêpière
 - C. La Fourmilière

- 6. Chagall a eu deux épouses, comment s'appelaient-elles ?**
 - A. Belle et Viva
 - B. Veva et Belle
 - C. Bella et Vava

- 7. Pendant le seconde Guerre Mondiale, Chagall se fait arrêter, heureusement, il arrive à quitter le pays mais pour aller se réfugier où ?**
 - A. A Paris
 - B. En Russie
 - C. Aux Etats-Unis

- 8. Après son premier séjour à Paris, Chagall réalise un décor, mais pour quel lieu ?**
 - A. L'opéra de Paris
 - B. Le Théâtre Juif à Moscou
 - C. La cathédrale de Metz

De Vitebsk à Paris

Chagall découvre Paris et les artistes de l'avant-garde

Biélorussie

France

En classe : Une réflexion peut être faite sur la raison d'un voyage à Paris. Pourquoi est-ce intéressant pour les artistes de cette époque de se rendre dans cette ville ? On parle de Paris comme d'une capitale culturelle, pourquoi ? Que peut-on y voir, qui peut-on y rencontrer ?

A cette époque, Paris devient le point de passage obligatoire pour la formation d'un artiste. De nombreux artistes y vivent ou y séjournent comme Henri Matisse (français), Pablo Picasso (espagnol), Amédéo Modigliani (italien), Braque (français) et bien d'autres... Les peintres, sculpteurs, écrivains et poètes se rencontrent et échangent leurs idées sur la création artistique.

Un endroit où vivre : la Ruche

En 1910, le peintre obtient une bourse pour partir étudier à Paris. Là-bas, le jeune Russe va découvrir le travail de nombreux autres artistes issus de l'avant-garde. Chagall va habiter à la Ruche, un grand bâtiment du quartier Montparnasse découpé en ateliers d'artistes.

Pour les plus grands, un site internet est dédié à cet espace de création hors du commun <http://www.la-ruche.fr/>. Une série de documents historiques y sont proposés ainsi qu'un film dévoilant la vie de la cité d'artistes aujourd'hui, à travers une série d'interview d'artistes contemporains qui y travaillent toujours.

Marc Chagall devant la Ruche – 1968 - Limot
Image issue du site internet <http://www.la-ruche.fr/>

Les monuments de Paris

Durant ses séjours à Paris, Chagall va se laisser inspirer, comme de nombreux autres artistes, par l'architecture de la ville lumière.

Lors de votre visite, vous découvrirez trois œuvres représentant la Tour Eiffel ainsi que la cathédrale Notre-Dame.

En classe : montrer aux élèves une photo de chaque bâtiment, sont-ils capables de les identifier ? Leur proposer de réaliser une recherche à la bibliothèque de l'école par exemple ou sur internet si possible afin de découvrir dans quel contexte et à quelle époque ces deux architectures emblématiques de la France ont été construites.

Marc Chagall et les mouvements artistiques

Chagall lui-même affirme l'importance de son séjour dans la ville de Paris, lieu de rencontre des artistes du monde entier : « Je pénétrai au cœur de la peinture française en 1910. Je me suis accroché. Aucune Académie (école ou l'on enseigne la peinture, la sculpture et différentes formes d'art) n'aurait pu me donner ce que j'ai découvert en mordant aux expositions de Paris, à ses vitrines, à ses musées ».

Chagall rencontre de nombreux artistes venant de différents courants artistiques qui ont influencé son œuvre. Mais tu le verras dans l'exposition, il conserve son univers personnel.

Voici les principaux courants artistiques qui ont influencé son travail. Retrouve le mot manquant dans chaque définition dans la série ci-dessous et retrouve l'image de l'œuvre qui lui correspond.

Mots manquants : cubes, couleur, rêves, géométriques, rondes, hypnose.

N°1 : Georges Braque, *Le Viaduc à L'Estaque*, 1908, Paris, Huile sur toile, 72,5 x 59 cm.

Le surréalisme

Est un mouvement artistique défini par le poète André Breton en 1924. Suite à la première Guerre Mondiale, les artistes veulent utiliser le monde des pour réaliser leurs tableaux. Certains artistes associent des éléments réels mais qu'on ne verra jamais ensemble, tandis que d'autres créent sans réfléchir, comme en état d'.....

Œuvre n° :

N° 2 Salvador Dali, *Les montres molles*,

1931, New-York, Huile sur toile, 23 x 33 cm.

L'Orphisme

L'orphisme se rapproche du cubisme mais ce sont des formes , très colorées qui remplacent les cubes et les rectangles souvent dans des tons assez ternes de gris et de bruns.

Œuvre n° :

N°3 : Henri Matisse, *La Desserte rouge*,

1908, Huile sur toile, 180 x 220 cm, Saint Petersburg

Cubisme

Le cubisme s'est développé de 1907 à 1914. Ses deux grands représentants sont Pablo Picasso et Georges Braque. Les artistes veulent renouveler la peinture : ils oublient la perspective, réduisent les formes à des volumes..... comme des Ils représentent aussi les choses sous plusieurs angles de vue, comme s'ils tournaient autour d'elles.

Œuvre n° :

Fauvisme

Le fauvisme est un courant de peinture du début du XXème siècle. Il se caractérise par l'audace et la nouveauté au niveau de la : les artistes la dispose en larges aplats et la préfère violente et pure.

Œuvre n° :

N° 4 : Sonia Delaunay
Prismes électriques,
1914, Paris,
Huile sur toile, 250 x 250 cm

Et Marc Chagall dans tout ça ?

Son mouvement ? Ni fauvisme, ni cubisme, ni orphisme, ni surréalisme... Mais un peu de chaque à la fois, puisque Chagall a tâté et s'est inspiré de tous ces styles sans s'y conformer totalement.

L'autoportrait de l'artiste

Dans l'exposition, un autoportrait de l'artiste et plusieurs représentations d'un peintre et sa palette sont dévoilés.

Dans la tradition de l'histoire de l'art de nombreux artistes se sont représentés eux-mêmes. Cela leur permettait de laisser transparaître leur personnalité mais aussi de s'exercer à peindre et améliorer leur technique avec un modèle qu'ils ont directement sous la main : eux-mêmes !

En classe : proposer aux élèves de réaliser à l'aide de peinture un autoportrait.

Chagall et les sujets bibliques

Marc Chagall a été élevé dans la religion juive hassidique, c'est une pratique religieuse très populaire en Europe de l'Est à cette époque. Chez les Chagall, on célèbre Dieu en chantant, en sautant, en dansant, en faisant de la musique. Sa religion va fortement l'influencer et l'artiste représente très souvent dans ses tableaux des scènes religieuses. Après un voyage en Israël il dira que pour lui la Bible est « la plus grande source de poésie de tous les temps ».

Mais il n'est pas le seul peintre à s'être inspiré et à avoir représenté des scènes religieuses. Bien d'autres l'ont fait avant lui, à d'autres époques et dans des styles artistiques très différents.

Complète le tableau en reliant les œuvres de Chagall (les lettres : A B C D) aux œuvres des autres artistes (les chiffres 1 2 3 4) qui représentent la même scène.

A	B	C	D

A. Chagall

B. Chagall

C. Chagall

D. Chagall

1. Giotto, détail du Songe de Joachim, 1305, Fresque, 200 x 185 cm Padoue, Chapelle d'Arena,.

2. J. Bosch, La Crucifixion, 1480 ? 70,5 x 53 cm © Musée Royaux des Beaux-Arts

3. Vérone, Vierge à l'enfant, Vers 1470, Détrempe sur panneau de bois, 47 x 38 cm, Allemagne, Lindenau Museum.

4. Philippe de Champaigne, Moïse avec les tables de la Loi, 1648, Huile sur toile, 92 x 75 cm, Saint Petersburg, l'Hermitage.

Marc Chagall et l'Amour

Les amoureux reviennent très souvent dans l'œuvre de Chagall. Il aura dans sa vie, épousé deux femmes Bella, puis Vava. L'artiste s'inspire donc son histoire personnelle pour réaliser ses tableaux.

Voici trois œuvres où l'on voit des amoureux.

Remarque, dans la troisième œuvre, comme ces amoureux volent parfois au-dessus des villes et des paysages....

Laquelle préfères-tu ? Explique pourquoi.

.....

.....

.....

.....

Si tu as bien observé ces trois œuvres, tu as dû remarquer qu'un élément revient dans chacune d'elles, lequel ?

Marc Chagall, le maître du rêve.

Une exposition, un titre.

En classe : montrer une œuvre de Chagall et évoquer le titre de l'exposition. Leur demander pourquoi, à leur avis, on a choisi un titre comme celui-là ? Quels sont les éléments présents dans l'œuvre qui peuvent justifier un tel titre ?

Observons les deux œuvres suivantes, pourquoi vont-elles bien avec le titre de l'exposition ?

Marc Chagall aimait peupler ses œuvres de personnages étranges volant au-dessus des paysages, mais aussi d'animaux fantastiques et de créatures mi-humaines, mi-animales comme ce cheval jouant de la musique.

Son inspiration pour créer ce monde fantaisiste vient en partie de nombreuses histoires contées dans la tradition juive hassidique dont il est issu.

Dans l'exposition tu découvriras plus en profondeur ce monde si particulier...

BONNE VISITE