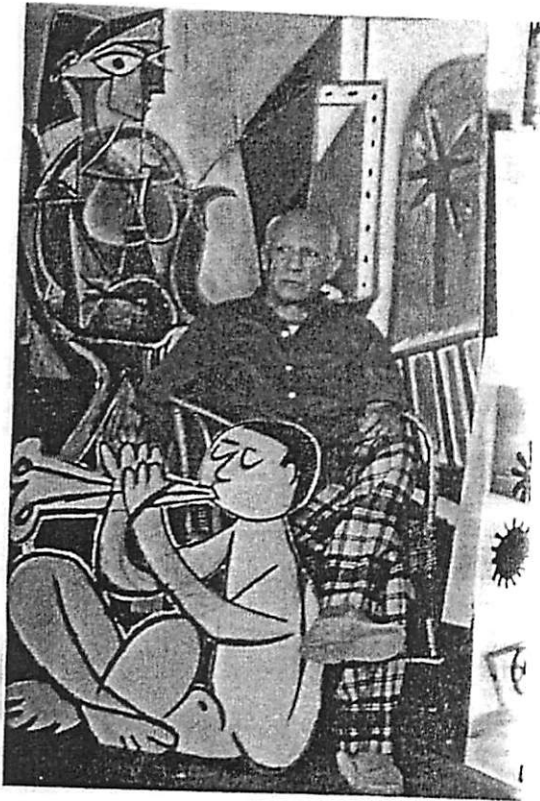
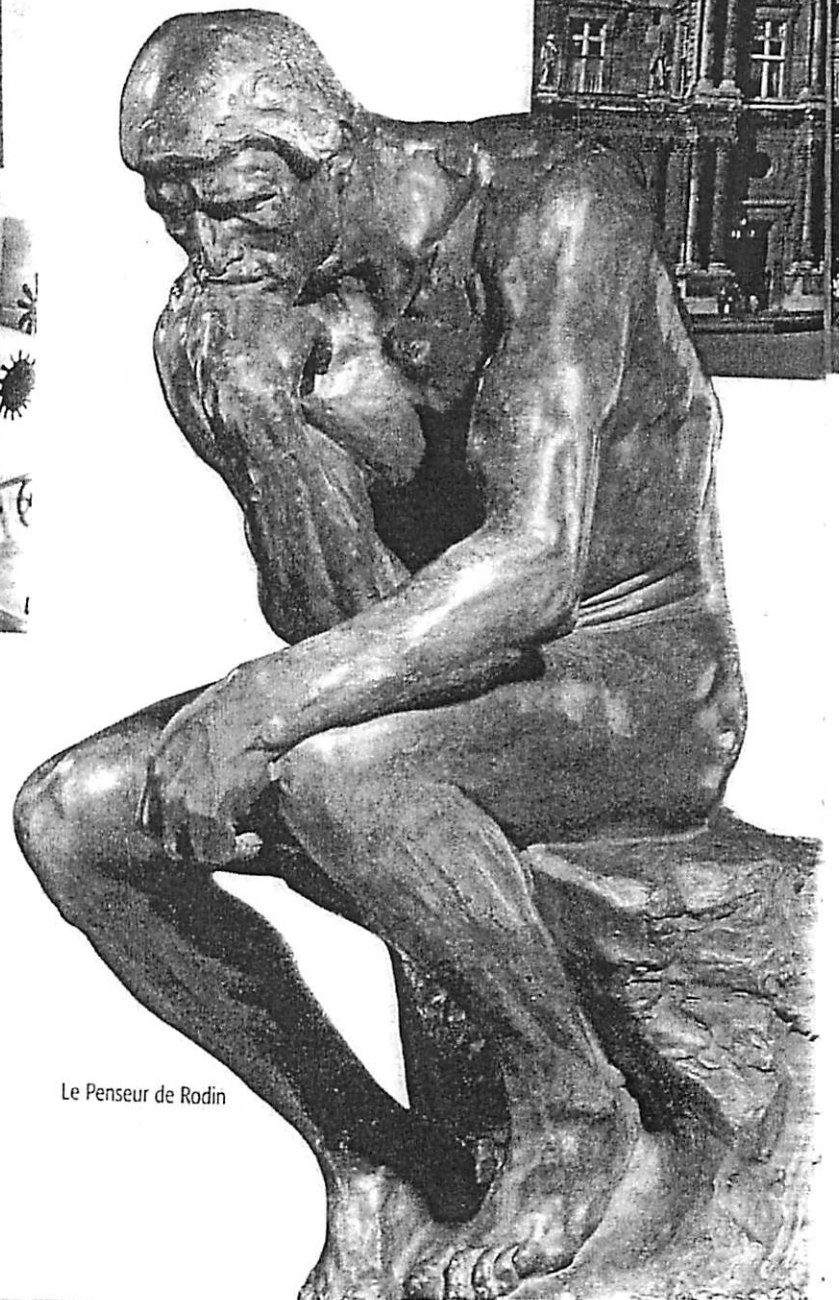

UNITÉ 1

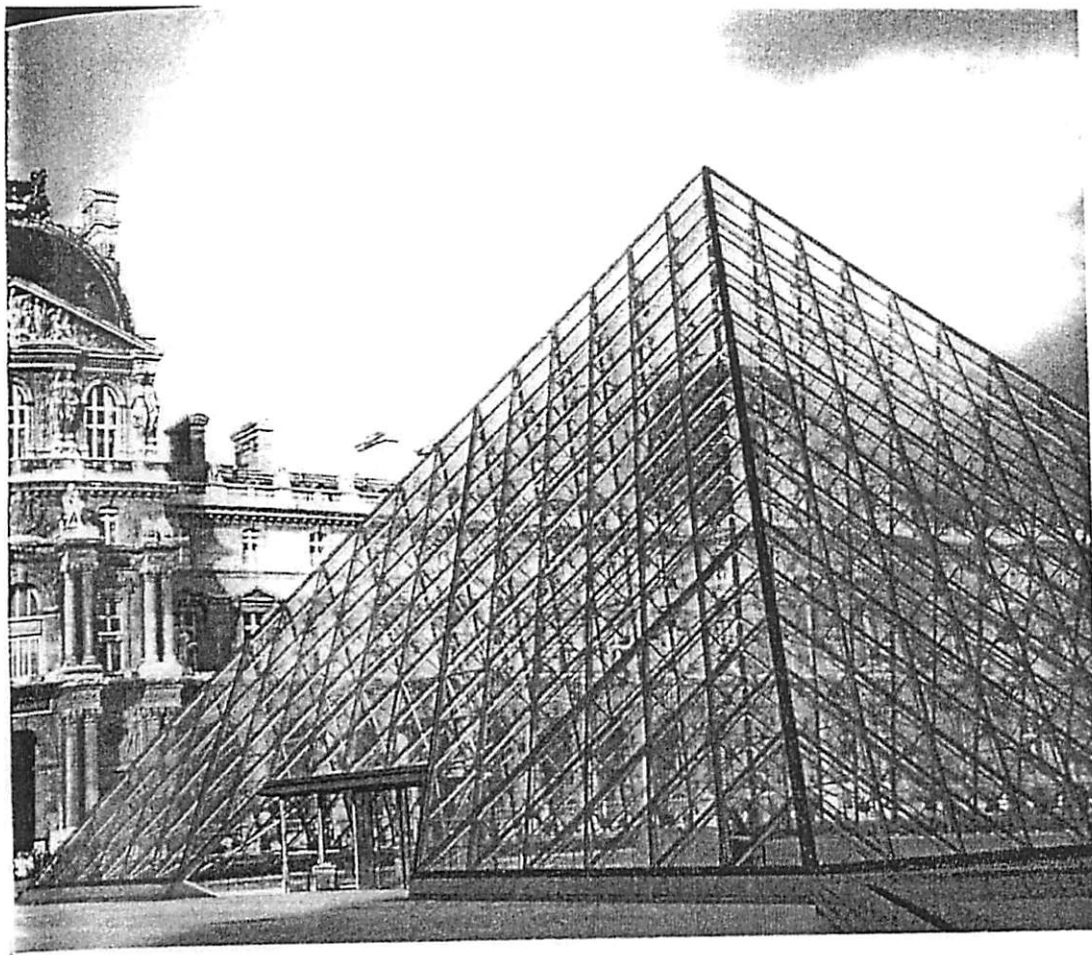
Les beaux-arts

Picasso dans son atelier

Le Penseur de Rodin

Le Louvre

Introduction

Les beaux-arts (peinture, sculpture, dessin, architecture, etc.) se donnent pour but de reproduire, d'élaborer des formes en réalisant une conception de la beauté. Pendant longtemps, la France s'est considérée comme le centre des arts plastiques par excellence et encore aujourd'hui ses musées (le Louvre, le Musée d'Orsay, le Centre Pompidou, le Musée Picasso, etc.) attirent des millions de touristes venus du monde entier. Quels artistes français connaissez-vous ? Quelles écoles artistiques associez-vous avec la France ?

Les beaux-arts existent aussi en dehors des musées. Dans cette première unité, vous aborderez des textes qui traitent aussi bien d'artistes que de personnes très différentes, qui ont été confrontées à l'art dans leur vie. Devant la beauté éternelle d'un tableau, un écrivain s'interroge sur l'aspect éphémère de sa jeunesse. Un peintre passionné retrouve de l'inspiration sans pouvoir se sortir des soucis d'argent. Un poète offre une recette insolite pour la peinture, tandis qu'un autre crée des dessins à partir de mots. Une jeune fille est hantée par un vieux portrait qui cache des secrets familiaux. Un critique d'art présente l'œuvre d'une femme-sculpteur dont le talent et les souffrances ont longtemps été oubliés.

Et vous ? L'art joue-t-il un rôle dans votre vie ?

UNITÉ 1 LES BEAUX-ARTS

CHAMP DE VOCABULAIRE

Mots apparentés

abstraction (*nf*), abstrait (*adj*)
admirer (*vt*)
art (*nm*)
artiste (*n*)
collectionneur (*nm*)
couleur (*nf*)
créer (*vt*), création (*nf*)
cubiste (*n & adj*)
enthousiasme (*nm*), enthousiaste (*adj*)
expressionniste (*n & adj*)
image (*nf*)
impressionniste (*n & adj*)
inspiration (*nf*), inspirer (*vt*)
moderne (*adj*)
musée (*nm*)
palette (*nf*)
portrait (*nm*)
poser (*vi*)
proportion (*nf*)
réaliser (*vt*)
réaliste (*n & adj*)
sensation (*nf*)
studio (*nm*)
style (*nm*)
sujet (*nm*)

Pour enrichir votre vocabulaire

aborder (<i>vt</i>)	to approach, address (<i>qqch, qqn</i>)
accrocher (<i>vt</i>)	to hang (<i>qqch</i>)
atelier (<i>nm</i>)	workshop, studio
amateur (d'art) (<i>nm</i>)	art lover, connaisseur
bouleverser (<i>vt</i>)	to overwhelm, to change completely
cadre (<i>nm</i>)	picture frame; setting
célèbre (<i>adj</i>)	famous
chef d'œuvre (<i>nm</i>)	masterpiece
œuvre (<i>nf</i>)	work (<i>art ou littérature</i>)
connu/inconnu (<i>adj</i>)	known/unknown
coûter (<i>vt, vi</i>)	to cost
critique (<i>nf</i>) (<i>nm</i>)	criticism; critic
critiquer (<i>vt</i>)	to criticize
dessin (<i>nm</i>)	drawing
dessiner (<i>vt & vi</i>)	to draw
don (<i>nm</i>)	talent, gift

émouvant (<i>adj</i>)	moving (emotionally)
ému, e (<i>de émouvoir</i>) (<i>adj</i>)	moved (emotionally)
étude (<i>nf</i>)	study (art)
exposer (<i>vt</i>)	to exhibit
exposition (<i>nf</i>)	exhibit
salle d'exposition (<i>nf</i>)	exhibit hall
fermeture/ouverture (<i>nf</i>)	opening/closing
génie (<i>nm</i>)	genius
avoir du ~ ; homme, œuvre de ~	
goût (<i>nm</i>)	taste
nature morte (<i>nf</i>)	still life
oser (<i>vi</i>) + infinitif	to dare
paysage (<i>nm</i>)	landscape
peindre (<i>vt & vi</i> ; irrég : pp= <i>peint</i>)	to paint
peintre (<i>nm</i>)	painter
peinture (<i>nf</i>)	paint, painting
~ à l'huile, huile (<i>nf</i>)	oil painting
aquarelle (<i>nf</i>)	watercolor
coup (<i>nm</i>) de peinture, touche (<i>nf</i>)	brushstroke
pendre (<i>vt</i>)	to hang
pinceau (<i>nm</i>)	paintbrush
prix (<i>nm</i>)	price
rendre (<i>vt</i>)	to return something, to render
rendre + adj	to make + adj (<i>voir p. 54 Formes et structures utiles</i>)
réussi (<i>adj</i>)	well done, successful
réussite (<i>nf</i>)	success
salon (<i>nm</i>)	exhibition, show
sombre (<i>adj</i>)	dark (color)
tableau (<i>nm</i>)	painting
teinte (<i>nf</i>)	shade (color)
toile (<i>nf</i>)	canvas, painting
valoir (<i>vi</i>)	to be worth
valeur (<i>nf</i>)	value
vif (<i>adj</i>)	bright (color)

Familles de mots

beau(x), bel, belle(s)	beauté (<i>nf</i>) beauty	embellir to make beautiful
jeune(s)	jeunesse (<i>nf</i>) youth	
joli(s), jolie(s)		
vieux, vieil, vieille(s)	vieillesse (<i>nf</i>) old age	vieillir to get old
bête(s)	bêtise (<i>nf</i>) something dumb	
fou(s), folle(s)	folie (<i>nf</i>) craziness	
mou(s), molle(s)	mollesse (<i>nf</i>) flabbiness, softness	amollir to make soft
sot(s), sott(e)	sottise (<i>nf</i>) something silly	

Pour enrichir votre
vocabulaire, voir
Cahier, Unité 1.

PARLONS UN PEU

A. L'art et le travail

Avec un partenaire, préparez un dialogue à présenter à vos camarades de classe en utilisant des expressions du champ de vocabulaire. Suivez les étapes indiqués :

1. Travail à deux : choisissez une des catégories ci-dessous et décidez du personnage que vous allez jouer.
2. Travail individuel : faites une liste de mots et d'expressions tirés du champ de vocabulaire dont vous auriez besoin si vous vous trouviez dans la situation décrite.
3. Travail à deux : une interview ou une conversation entre les deux personnages. Le premier personnage doit montrer ses connaissances à la deuxième.
 - a. Un stagiaire dans un musée d'art moderne en France et un directeur de musée.
 - b. Un journaliste qui prépare un article sur une exposition d'art dans votre ville et le rédacteur [*editor*] de son journal.
 - c. Un employé d'un marchand de tableaux et le marchand.
 - d. Un peintre qui veut convaincre une galerie d'art d'acheter une de ses œuvres et le galeriste [*gallery owner*].
 - e. Un peintre débutant qui doit acheter ce qu'il lui faut et le vendeur.

B. Vos goûts

Dans un groupe de trois ou quatre étudiants, discutez de quelques-unes des questions suivantes. Un(e) étudiant(e) prend des notes pour résumer et présenter la discussion à la classe :

1. Si vous pouviez acheter une peinture, choisiriez-vous une œuvre réaliste, impressionniste, ou cubiste ? Expliquez pourquoi.
2. Quels adjectifs et quelles couleurs associez-vous à l'impressionnisme ? Au cubisme ? À l'art moderne ?
3. Quelle sorte de tableau préférez-vous : Les paysages ? Les natures mortes ? Les portraits ? Les abstractions ? Expliquez vos préférences.
4. Préférez-vous les aquarelles ou les huiles ? Donnez vos raisons.
5. Pour vous, quel aspect d'une peinture est le plus important, le sujet, le style, la couleur, ou le prix ? Pourquoi ?

À la fin : Que peut-on dire sur les goûts de la classe ?

C. Que savons-nous sur l'art ?

Prenez quelques minutes pour réfléchir aux questions suivantes. Puis parlez-en avec vos camarades de classe :

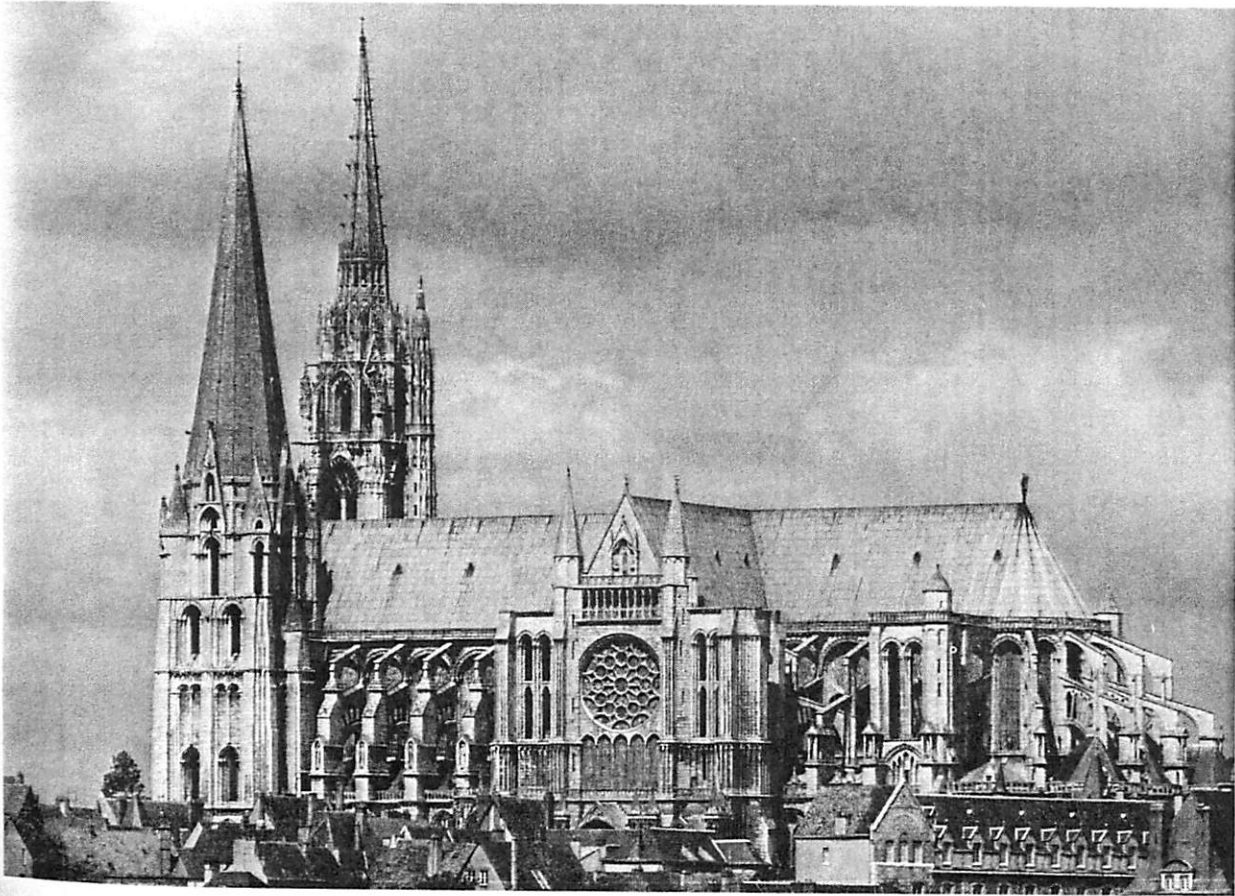
1. Combien de peintres français pouvez-vous nommer ?
2. Avez-vous déjà visité un musée d'art ? Si oui, lequel et pourquoi ? Si non, avez-vous l'intention de le faire ? Expliquez.
3. Pourquoi les musées ont-ils tant de visiteurs de nos jours ? Comment peut-on expliquer la popularité des grandes expositions sur Van Gogh, l'Impressionnisme, Picasso, etc. ?

La cathédrale

André Maurois (1885–1967)

André Maurois est né dans une famille d'industriels et il a été longtemps chef d'industrie lui-même, mais il a considéré la littérature comme un passe-temps passionnant. C'était après l'âge de quarante ans qu'il s'est surtout consacré à l'écriture. Son talent s'est exprimé dans plusieurs genres, des essais, des biographies, des contes, et des romans où il traite des problèmes de couple. L'histoire que vous allez lire a été publiée en 1960 dans un recueil de contes intitulé *Pour un piano seul*.

La cathédrale Notre-Dame de Chartres

 Pour vous
préparer à la
lecture, voir Cahier,
Unité 1.

Pré-lecture

Titre

Regardez le titre du poème. Selon vous, que fait un peintre qui veut faire le portrait d'un oiseau ? De quoi a-t-il besoin ? Où peint-il ? En quoi consiste sa méthode ?

Vocabulaire

Pour bien comprendre un poème, à la différence de la prose, il faut connaître la plupart des mots. Parcourez [*skimi*] le poème et soulignez les mots que vous ne connaissez pas. Regardez la forme de ces mots. Connaissez-vous des mots en français ou en anglais qui ressemblent à ces mots inconnus ? Quels sont les mots que vous devez chercher dans un dictionnaire ? Avant de relire le poème plus lentement, regardez les questions de compréhension.

pour faire le portrait d'un oiseau

- Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
5 quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
10 dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
15 sans bouger...
- Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
20 attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
- 25 Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
30 fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau

Faire ensuite le portrait de l'arbre
35 en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
40 et puis attendre que l'oiseau se décide de chanter

Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
45 signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

Jacques Prévert, *Paroles*, Éditions Gallimard

Questions de compréhension

1. Que faut-il faire pour peindre un oiseau selon le poète ?
2. Comment peut-on savoir si le tableau est bon ou mauvais ?
3. Quelle est la dernière chose faite par l'artiste ? Quand et avec quoi ?

Réfléchissez et discutez ensemble

1. Ce poème ressemble-t-il à une leçon ordinaire sur la peinture ? Quelles sont les différences que vous remarquez ?
2. Les conseils du poète, sont-ils plutôt réalistes ou fantaisistes ? Justifiez votre réponse en faisant référence au texte.
3. Le poète parle-t-il uniquement de peinture dans ce poème ? Y a-t-il des ressemblances entre l'art de peindre et les autres beaux-arts ? De quoi tous les artistes ont-ils besoin en général ?
4. Le sujet de ce tableau est un oiseau. Peut-il symboliser autre chose ? Par exemple ? Pourquoi le poète a-t-il choisi un oiseau au lieu d'un autre animal ou d'un autre objet ?

À l'écrit

1. Vous vous promenez dans le parc au moment où le peintre du poème faisait son tableau. Vous avez trouvé cet événement si extraordinaire que vous décidez d'envoyer un message par courrier électronique à un(e) ami(e) pour lui raconter ce que vous avez vu. Référez-vous aux expressions aux pages 25-26 pour situer l'action dans le temps, marquer une transition, etc.
2. Écrivez un résumé de l'essentiel du poème, expliquant ce qu'il faut faire pour peindre le portrait d'un oiseau, mais employez la forme impérative (**tu**) au lieu de l'infinitif pour les ordres.

Synthèse

1. **Imitation** : En suivant le modèle du poème que vous venez de lire, écrivez votre propre poème fantaisiste pour expliquer comment faire quelque chose.

Exemples : un dessert que vous aimez bien : Acheter d'abord du chocolat...
un sport que vous pratiquez : Chercher d'abord un ballon...
écrire un poème : Prendre d'abord un crayon, etc.

2. **Création** : Écrivez un petit poème sur un art, la musique, la danse, la poésie, le cinéma, le théâtre, etc., en suivant le modèle :

premier vers : un nom (votre sujet)
deuxième vers : deux adjectifs (qui décrivent votre sujet)
troisième vers : trois infinitifs (associés à votre sujet)
quatrième vers : une phrase (une réaction à votre sujet)
cinquième vers : un mot (qui résume votre sujet)

Exemple : la musique

mélodieuse et harmonieuse
chanter, jouer, écouter
qu'elle est ravissante
la paix
– Toby Osofsky (UNC-CH 1999)

Calligrammes

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

Guillaume Apollinaire, poète du monde moderne, a participé à tous les mouvements d'avant-garde de sa génération. Ami des peintres tels que Picasso, Vlaminck, Le Douanier Rousseau, il assiste avec eux à la naissance du cubisme. Ses deux principaux recueils poétiques, *Alcools* (1913) et *Calligrammes* (1918), témoignent de son audace, mais aussi de sa ferveur lyrique. Dans *Calligrammes* il explore les possibilités picturales de la poésie — « Et moi aussi je suis peintre, » déclare-t-il.

Qu'est-ce qu'un calligramme ? Un poème qui suggère par une disposition typographique originale, l'objet ou le thème qui l'inspire. Le mot a été créé par Apollinaire, mais d'autres poètes s'étaient servis de cette technique avant lui.

Pré-lecture

Sans regarder les textes qui suivent, dessinez la pluie, une cravate, et une montre. Comparez vos dessins avec ceux de deux autres camarades de classe, en les décrivant. Puis comparez vos dessins à ceux du poète.

Pour vous préparer à la lecture, voir Cahier, Unité 1.

Lecture dirigée

À trois, lisez les calligrammes et essayez de déchiffrer les mots.

Il Pleut

Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
 et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires
 écoute sil pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
 écoute tomber les liens qui retiennent en haut et en bas

cabrés : rearing (like a horse)

hennir : to whinny
retenir : hold back

gouttelettes : droplets

auriculaire : ce qu'on entend

La cravate et la montre

L A C R A V A T E

DOU
LOU
REUSE°
QUE TU
PORTES
ET QUI T'
ORNE Ô CI
VILISÉ

douloureuse : ce qui fait mal
(n. douleur)

COMME L'ON
S'AMUSE
BI
EN

ÔTE-° TU VEUX
LA BIEN
SI RESPI
RER°

ôte : enlève

respirer : breathe

les
heures

la

beau

Mon
Coeur

té

de

et le
vers
dantesque
luisant et
cadavérique

le bel
inconnu

la
les
yeux vie

Il est Et
— tout
s se
en ra
fin fi
ni

pas

se

les Muses
aux portes de
ton corps

l'enfant la

dou

l'infini
redressé
par un fou
de philosophe

leur
Agla°
de

Agla : une des trois Grâces,
déeses de beauté

mou

semaine

la main

rir

Tircis°

Tircis : nom d'un berger

Réfléchissez et discutez ensemble

1. Il pleut
 - a. Quelles sont les images dont se sert Apollinaire pour évoquer la pluie ?
 - b. Quel aspect de la pluie Apollinaire choisit-il d'accentuer ?
2. La cravate et la montre
 - a. Qu'est-ce qu'une cravate semble représenter dans ce poème ?
 - b. Trouvez des images qui évoquent le temps, dans la partie qui représente la montre.
 - c. Quelle heure est-il, selon vous ?
 - d. Voyez-vous un rapport entre ces deux parties du même calligramme ? Expliquez.
3. Quel calligramme préférez-vous ? Expliquez votre choix. Si vous ne les aimez pas du tout, dites pourquoi.

À l'écrit

Créez maintenant votre propre calligramme. Choisissez d'abord une idée ou une image que vous voulez dépeindre, puis cherchez des mots pour la représenter. Finalement, arrangez-les sur la page pour créer votre tableau.

« *Tout portrait se situe au confluent
d'un rêve et d'une réalité.* »

— GEORGES PEREC

Le portrait

Yves Thériault (1915-1983)

Yves Thériault a écrit une œuvre considérable et variée. Né à Québec, issu d'un milieu modeste, il se voit contraint d'abandonner ses études à l'âge de quinze ans. Il exerce d'abord divers métiers : trappeur, camionneur, vendeur, annonceur pour différents postes de radio du Québec. Très tôt, il choisit de vivre pour écrire et d'écrire pour vivre. De 1944 à sa mort, il produit près d'une quarantaine de romans et récits et de nombreux recueils de contes. Pendant les années soixante et soixante-dix, il était un des auteurs les plus lus au Québec. L'histoire que vous allez lire a été publiée en 1968 dans un recueil de contes intitulé *L'île introuvable*.