

La représentation de la femme dans la peinture

(Les références sont sur Internet/ **les références papier sont surlignées**)

XIX ° siècle :

Vous trouverez ces œuvres sur le site du musée d'Orsay

Musee-orsay.org

A gauche, cliquez sur « Collections »

Cliquez sur « Œuvres commentées »

Cliquez sur « Peintures »

- Mary Cassatt (1844-1926), *Jeune Fille au jardin* (1880-1882)
- Edouard Manet (1832-1883), *Olympia* (1863)
- Edouard Manet (1832-1883), *Le Déjeuner sur l'herbe* (1863) à étudier en parallèle avec *Le Déjeuner sur l'herbe d'après Manet* de Picasso (1960) (**Catalogue papier de l'exposition « Picasso et les maîtres » p. 26-27**)
- J.-F. Millet (1814-1875), *Des glaneuses* (1857)
- Claude Monet (1840-1926), *Femmes au jardin* (1866)
- Renoir (1841-1919), *Les Baigneuses* (1918-1919)
- Paul Signac (1863-1935), *Femmes au puits* (1892)
- H. de Toulouse Lautrec (1864-1901), *Rousse (La Toilette)*, 1889

Première Guerre Mondiale

- Picasso (1881-1973), *Portrait de jeune fille* (1914) (centrepompidou.fr/education/ressources/ens-picasso)

Vous trouverez les tableaux suivants sur le site du Musée d'Art Moderne de New York

Tapez « Moma.org »

Cliquez sur « Explore » puis sur « The Collection »

Cliquez sur « Painting and Sculpture »

Dans "Advanced Search" tapez le nom du peintre

- Otto Dix, *The Nun* (1914)
- Marc Chagall, *Birthday* (1915)
- Giorgio de Chirico, *The Amusements of a young girl* (1915)
- Matisse, *Jeannette V* (1916) (Il s'agit d'une sculpture)
- Amedeo Modigliani, *Anna Zborowska* (1917)

Entre les deux guerres :

Vous trouverez les tableaux suivants sur le site du Musée d'Art Moderne de New York

Tapez « Moma.org »

Cliquez sur « Explore » puis sur « The Collection »

Cliquez sur « Painting and Sculpture »

Dans "Advanced Search" tapez le nom du peintre

- Amedeo Modigliani , *Reclinig Nude* (1919)
- Fernand Léger, *Trois Femmes* (1921)
- Fernand Léger, *Femme avec un livre* (1923)
- Picasso, *Trois femmes au Printemps* (1921)

- Picasso, *Femme au fauteuil rouge*, 1932 (Catalogue papier de l'exposition « La Révolution surréaliste » p.28)

- Picasso, *Femme en pleurs*, 1937 (manuel Hatier page 231/ « Télérama » hors série » sur Picasso, p. 24)

- Frida Khalo (1907-1954), *Autoportrait*, 1938 (Catalogue papier de l'exposition « Moi ! Autoportraits du XXe siècle » p.35)

Vous trouverez les œuvres suivantes de **Picasso** sur le site « centre.pompidou.fr », Cliquez sur « Votre Visite », dans la partie « Le musée, la collection », cliquez sur « Toute la collection du musée » et recherchez Picasso

- *La Muse* (1935)
- *Femme au chapeau* (1935)
- *Femme nue au bonnet turc* (1935)

Après guerre

Vous trouverez les tableaux suivants sur le site du Musée d'Art Moderne de New York
Tapez « Moma.org »
Cliquez sur « Explore » puis sur « The Collection »
Cliquez sur « Painting and Sculpture »
Dans "Advanced Search" tapez le nom du peintre

- Fernand Léger, *Big Julie* (1945)
- Andy Warhol, *Gold Marilyn Monroe* (1962)
- Andy Warhol, *Lila Curtain Star (Lila Hornick)* 1968
- Francis Bacon, *Three Studies of the portrait of Henrietta* (1963)

Vous trouverez les tableaux de **Hopper** sur le site "cineclubdecaen.com", cliquez sur "Sommaire peinture", dans "Rechercher domaine peinture" tapez "Hopper"

- *Hotel Room* (1931)
- *Automat* (1927)
- *Compartment C, Voiture 193* (1938)
- *A woman in the sun* (1961)
- *Bureau à New-York* (1962)

Comment étudier le tableau et comment le présenter?

Vous devrez répondre à différentes questions et rédigé une synthèse pour présenter le tableau choisi :

- Quel est le support ? (Le tableau est-il de grande taille, si oui le préciser)
- Quel est le sujet ? Pourquoi ?
- Quelles sont les couleurs dominantes ? Pourquoi ?
- D'où vient la lumière ? Qu'est-ce qui est mis en valeur par la lumière ?
- Où se situe le sujet ? Pourquoi ?
- Quels sont les caractéristiques physiques mises en valeur ? Comment le sont-elles ? Pourquoi ?
- Quelle impression laisse ce portrait au spectateur ?

Réalisation de l'exposé

Sur le panneau et dans l'exposé, vous présenterez :

- un texte rédigé présentant le peintre et le courant auquel le tableau appartient. Utilisez des mots précis et simples. Ne faites pas de « copier-coller » pour la biographie ! Centrez vos informations sur l'époque du tableau. Si le tableau que vous avez choisi est en lien avec un autre : présentez le second tableau pour mettre les deux en parallèle.

Vous veillerez à rédiger une introduction et une conclusion, et à organiser votre texte selon un plan visible,

- au moins deux illustrations, titrées, datées et légendées,
- un texte littéraire (à choisir parmi les extraits proposés) que vous présenterez (auteur, œuvre, date, thème) et mettez en rapport avec votre exposé (quel point de votre exposé ce texte illustre-t-il ?),
- une bibliographie détaillée.

Un dossier comportant le texte rédigé et tapé, les illustrations et la bibliographie sera à rendre impérativement le 12 octobre.

2. Paul Cézanne (1839-1906) :

La Femme à la cafetière, vers 1895

- localisation : niveau supérieur, salle **36**
- le contexte : ce tableau, non daté comme la majorité des oeuvres de Cézanne, a vraisemblablement été peint vers 1895. Il y a alors près de vingt ans que l'artiste s'est éloigné du mouvement impressionniste. Ses sujets de prédilection sont les paysages, les natures mortes et les portraits.
- le sujet : il s'agit du portrait d'une femme non identifiée, sans doute une des employées de la maison familiale du Jas de Bouffan, près d'Aix-en-Provence. Cézanne éprouve des difficultés à travailler avec des modèles professionnels et représente le plus souvent des membres de son entourage : sa femme, son fils, ses voisins, ses amis, et, à maintes reprises, pratique l'autoportrait. Il n'a pas le souci de rendre la psychologie de ses personnages, exclut même la plupart du temps toute individualisation. Il est peut-être excessif de dire qu'il traite ses portraits à la manière des natures mortes, bien qu'on lui attribue ces propos à l'encontre d'un modèle manifestant de l'impatience à l'occasion d'une longue séance de pose : "Est-ce que ça bouge, une pomme ?"
- observer : Cézanne abolit la perspective traditionnelle, la position de la table, basculée vers l'avant, est en contradiction avec la frontalité du personnage. Les lignes verticales du pli central de la robe renvoient à celles qui partagent la cuillère en deux lobes, l'horizontale de la ceinture à celle qui traverse la cafetière. Cette rigueur géométrique est contredite par le réseau linéaire irrégulier des panneaux de l'armoire de cuisine derrière la femme et par le papier peint fleuri. *La Femme à la cafetière* est sans doute l'une des oeuvres qui illustre le mieux la volonté de Cézanne de "traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône".

6. Paul Signac (1863-1935) : *Femmes au puits*, 1893

- localisation : niveau supérieur, salle **46**
- le contexte : après la mort de Seurat, survenue en 1891, Signac poursuit à la fois son oeuvre de peintre et de théoricien du groupe néoimpressionniste.

En 1892, il décide de fuir Paris pour Saint-Tropez où il passera environ six mois par an jusqu'en 1913.

- le sujet : après avoir réalisé, durant l'été 1892, plusieurs petits formats consacrés au port de Saint-Tropez, Signac entreprend l'année suivante une grande composition, qui deviendra en 1894 *Le Temps d'Harmonie*, allégorie de la société idéale et illustration du bonheur de vivre. Dans l'une des premières esquisses pour ce tableau, figurent deux femmes occupées à tirer l'eau d'un puits. Signac décide d'isoler ces deux personnages et de leur consacrer une toile. Tous les éléments du paysage dans laquelle il situe la scène existent bien à Saint-Tropez : la colline surmontée de la Citadelle, la mer et la jetée du port, les collines des Maures et les contreforts de l'Estérel, mais le peintre les synthétise à son gré, créant un nouveau paysage sur sa toile après plusieurs dessins et études préparatoires. Le tableau est exposé au Salon des Indépendants de 1893, sous le titre de *Jeunes Provençales au puits (décoration pour un panneau dans la pénombre)*. Le sous-titre choisi par Signac confirme le point de vue du critique Félix Fénéon qui a vu poindre dans l'oeuvre du peintre "un art à grand développement décoratif, qui sacrifie l'anecdote à l'arabesque, la nomenclature à la synthèse".

- observer : il est possible de voir dans cette composition un hommage à *Cirque* de Seurat. Il existe en effet des similitudes entre l'organisation de l'espace pictural (par exemple l'oblique sinueuse de la colline rappelle la diagonale formée par le cheval et son écuyère, la ligne que suit le chemin évoque celle qui correspond au fouet...). Les deux tableaux sont réalisés à partir des couleurs primaires (bleu, jaune, rouge), mais Signac y ajoute les complémentaires (orange, vert, violet), et il cherche à donner, grâce à l'usage de tonalités stridentes, voire acides, l'impression que c'est la peinture elle-même qui génère la lumière.

