

L'AILLEURS : LES EXOTISMES
OU L'APPRÉHENSION DE L'ART DES AUTRES

GAUGUIN À TAHITI

UNE SÉQUENCE

LA PLACE DE LA SÉQUENCE DANS UNE PROGRESSION

première L | BO n°9, 30/09/2010

THÈME BO

*Les grands centres artistiques
et la circulation des arts*

ENTRÉE

— Formes et idées artistiques
en mouvement : le primitivisme
et la modernité

> **LES GÉNIES SOLITAIRES
ET LA TENTATION DU SUD**
(durée : 12 heures)

LA PLACE DE LA SÉQUENCE DANS UNE PROGRESSION

LES GÉNIES SOLITAIRES ET LA TENTATION DU SUD

3 SÉQUENCES EN CLASSE

- 1. L'atelier d'Arles : Van Gogh en quête de lumière et de couleurs intenses**
- 2. Gauguin à Tahiti : la recherche de l'âge d'or**
- 3. Les Suds de Matisse : réminiscences des séjours marocains**

UNE VISITE AU MUSÉE

(MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG)

LA PLACE DE LA SÉQUENCE DANS UNE PROGRESSION

LES GÉNIES SOLITAIRES ET LA TENTATION DU SUD

3 SÉQUENCES EN CLASSE

1. L'atelier d'Arles : Van Gogh en quête de lumière et de couleurs intenses
- 2. Gauguin à Tahiti : la recherche de l'âge d'or**
3. Les Suds de Matisse : réminiscences des séjours marocains

UNE VISITE AU MUSÉE

(MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG)

2 GRANDS ENJEUX

1. Un enjeu majeur de l'histoire de l'art :
Gauguin, un précurseur...
2. Un enjeu géographique : le mythe
tahitien

LA SÉQUENCE

Gauguin à Tahiti : la recherche de l'âge d'or

PROBLÉMATIQUE

**L'expérience du voyage dans
la biographie de Gauguin**

une séquence en salle multimédia
au CDI, en collaboration avec
la professeur-documentaliste

COMPÉTENCES

- _ recherche documentaire sur BCDI
- _ sélection de sites de référence
- _ notation des références

UNE BIOGRAPHIE : UNE SUITE D'EXILS...

Gauguin : carrière et voyages

Gauguin dans son atelier
1893 ou 1894

1848. Naissance à Paris

1849-1854. Séjour avec sa mère
à Lima (Pérou)

1865-1871. Gauguin navigue
autour du monde

1872. Gauguin trouve un emploi
à la Bourse de Paris auprès
d'un agent de change

*Autoportrait avec le portrait de Bernard
(Les misérables), 1888*

huile sur toile. Amsterdam , Van Gogh Museum,

1873. Il épouse Mette-Sophie Gad, d'origine danoise

1883. Il quitte son emploi et devient peintre à plein temps

1886. Premier séjour en Bretagne à Pont-Aven

1887. Gauguin passe six mois à Panama et en Martinique

1888. Séjour à Pont-Aven puis en Arles avec Van Gogh

Portrait de l'artiste au Christ jaune, entre 1890 et 1891.
huile sur toile. Paris, musée d'Orsay

Portrait de l'artiste au chapeau, 1893.
huile sur toile. Paris, musée d'Orsay

1889. Gauguin visite l'*Exposition universelle* Paris

1890. Nouveau voyage en Bretagne

1891-1893. Premier séjour à Tahiti

1895-1901. Second séjour à Tahiti

1901-1903. Gauguin vit à Atuona (île d'Hiva Oa, Marquises)

1903. Mort de Gauguin à Atuona (Marquises)

LA SÉQUENCE

PROBLÉMATIQUE

L'élaboration du mythe tahitien

une séquence réalisée par le professeur
d'histoire-géographie

COMPÉTENCES

- replacer les œuvres dans les enjeux
historiques et esthétiques
de leur époque

L'IMAGINAIRE GÉOGRAPHIQUE DE GAUGUIN

Les expositions universelles :
la mise en scène de l'autre

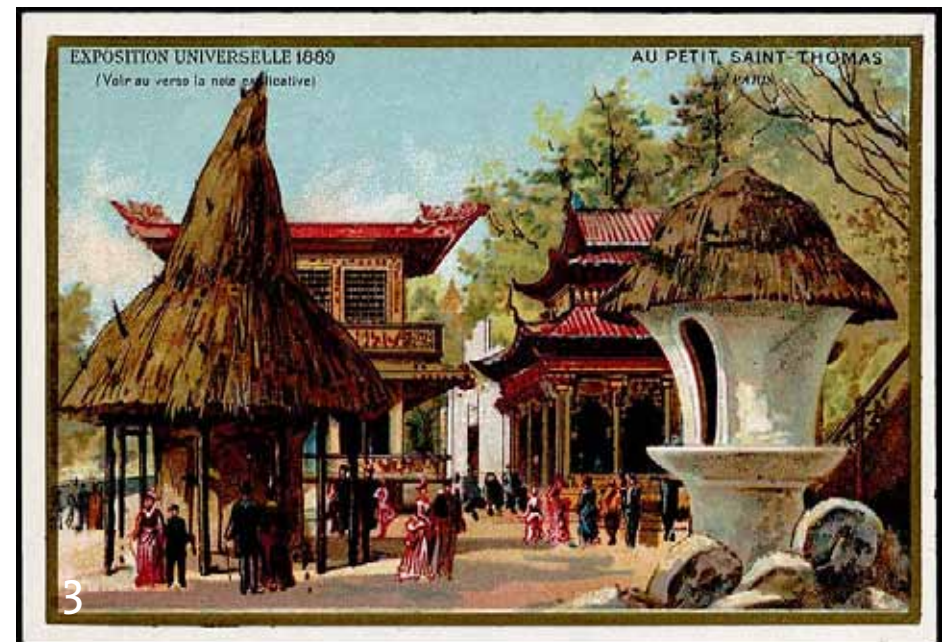
*Vue générale de l'Exposition Universelle de 1889
carte postale colorisée*

1. Carte postale colorisée, *Rue du Caire*, Exposition universelle de 1889

2. Carte réclame, *Esplanade des Invalides, Colonies françaises*
Exposition universelle de 1889.

3. Carte réclame, *Histoire de l'habitation, Colonies françaises*
Exposition universelle de 1889

Paris, musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

La photographie et les musées d'ethnographie

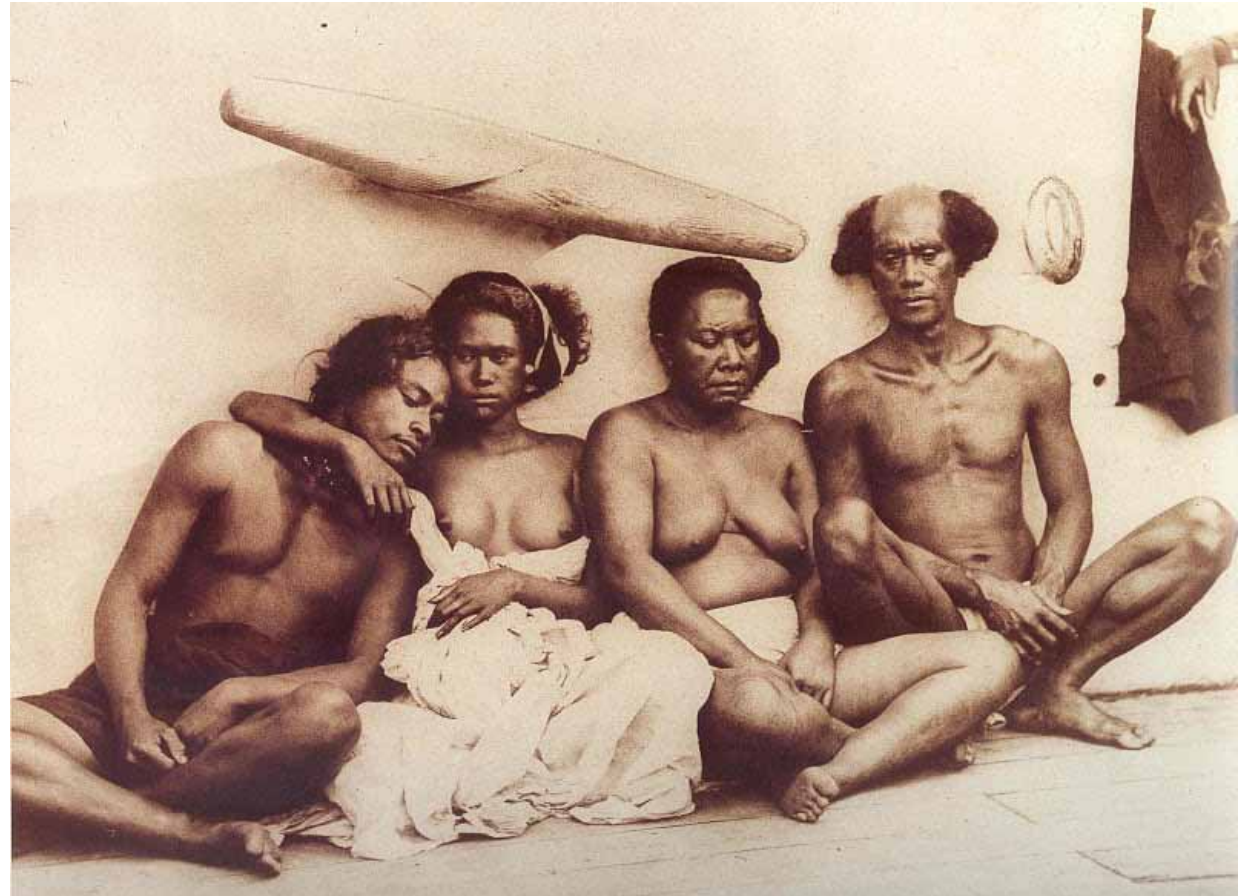

Charles Georges SPITZ

Nus tahitiens, vers 1889

Épreuve sur papier albuminé

BNF, Département des Cartes et Plans, Société de géographie

Paul-Émile MIOT

Le roi Vaitehu des îles Marquises, 1870

Épreuve sur papier albuminé

BNF, Département des Cartes et Plans, Société de géographie

LA SÉQUENCE

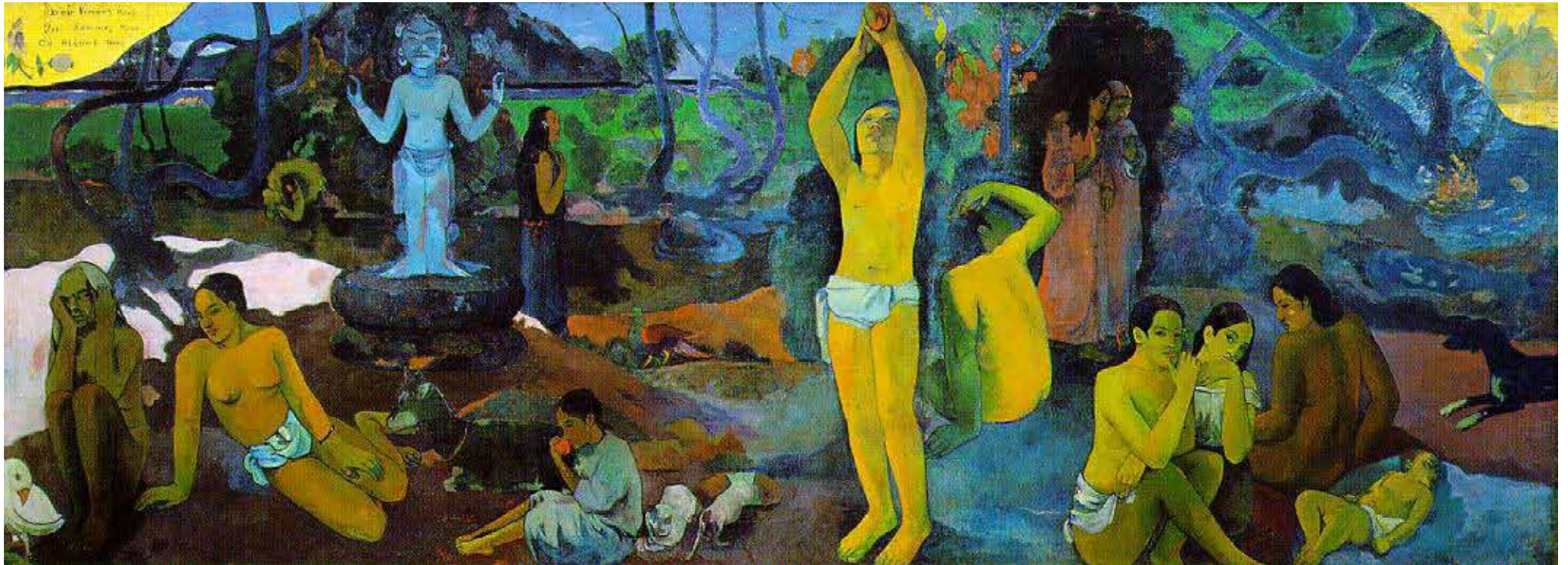
PROBLÉMATIQUE

Comment sauver la trace d'une civilisation qui meurt ?

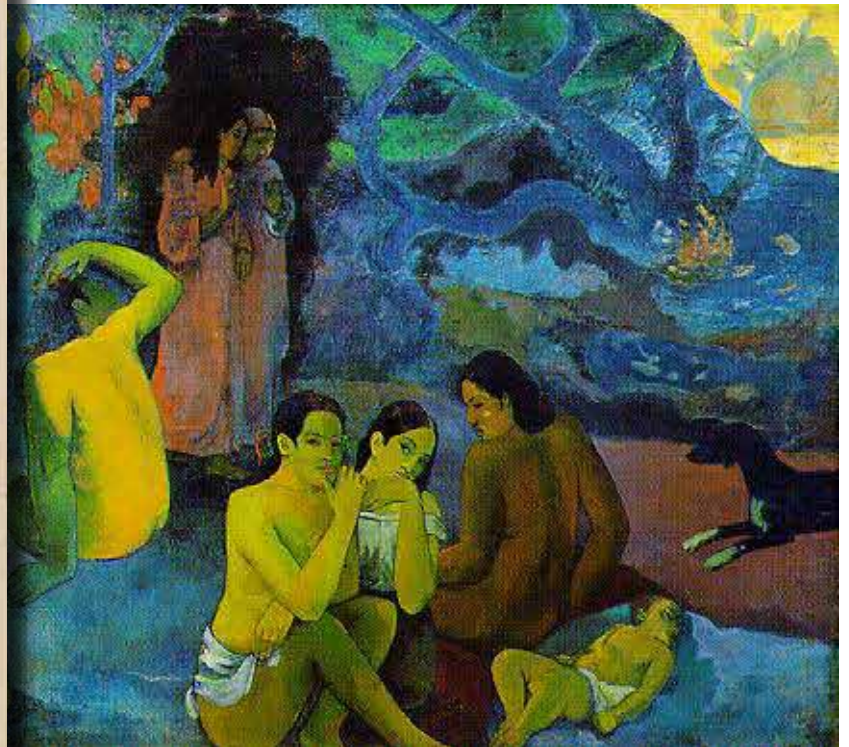
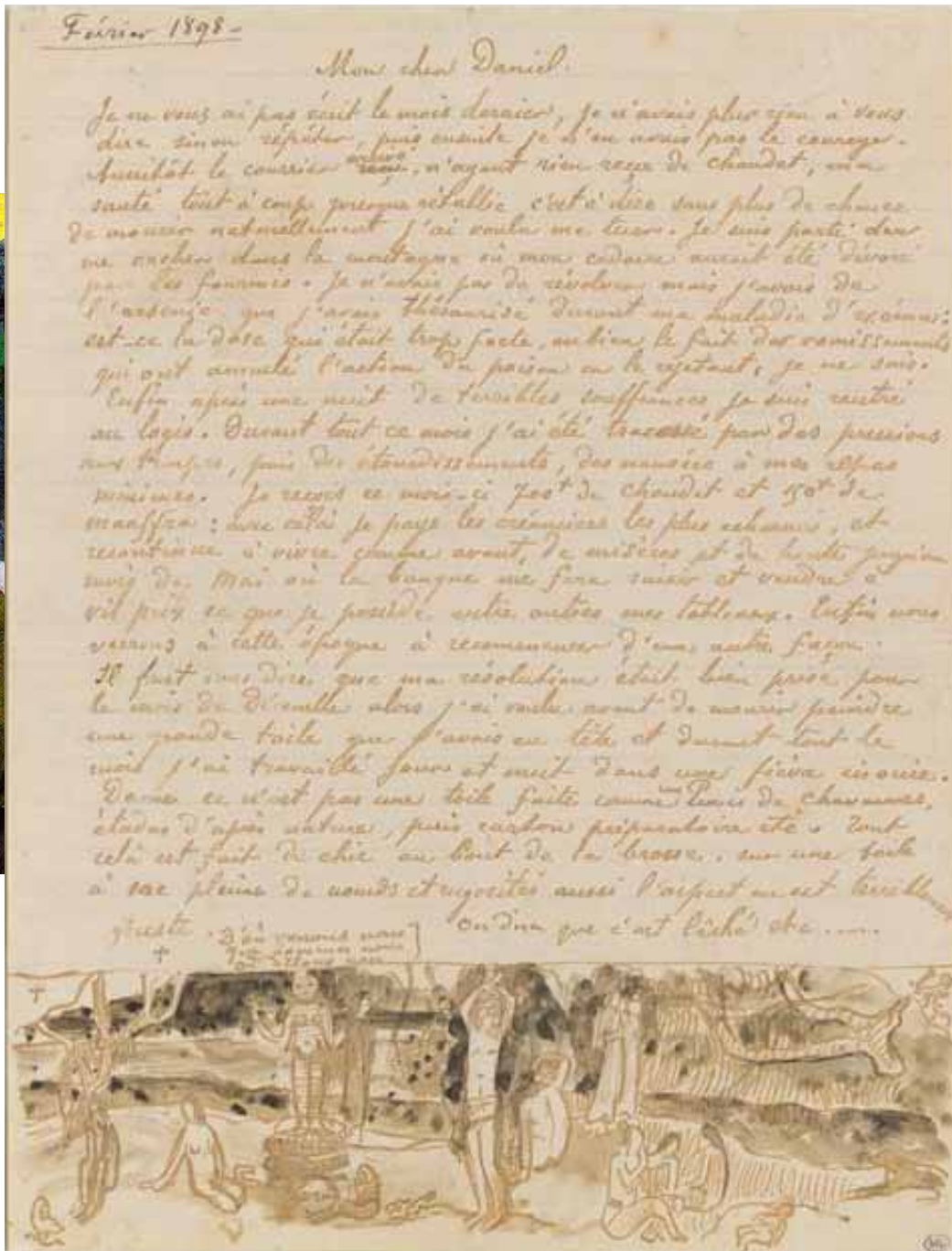
une séquence réalisée par le professeur-coordonnateur de l'option

COMPÉTENCES

- réaliser un croquis en confrontant des documents de nature différente
- replacer une œuvre dans la perspective d'une histoire générale de l'art

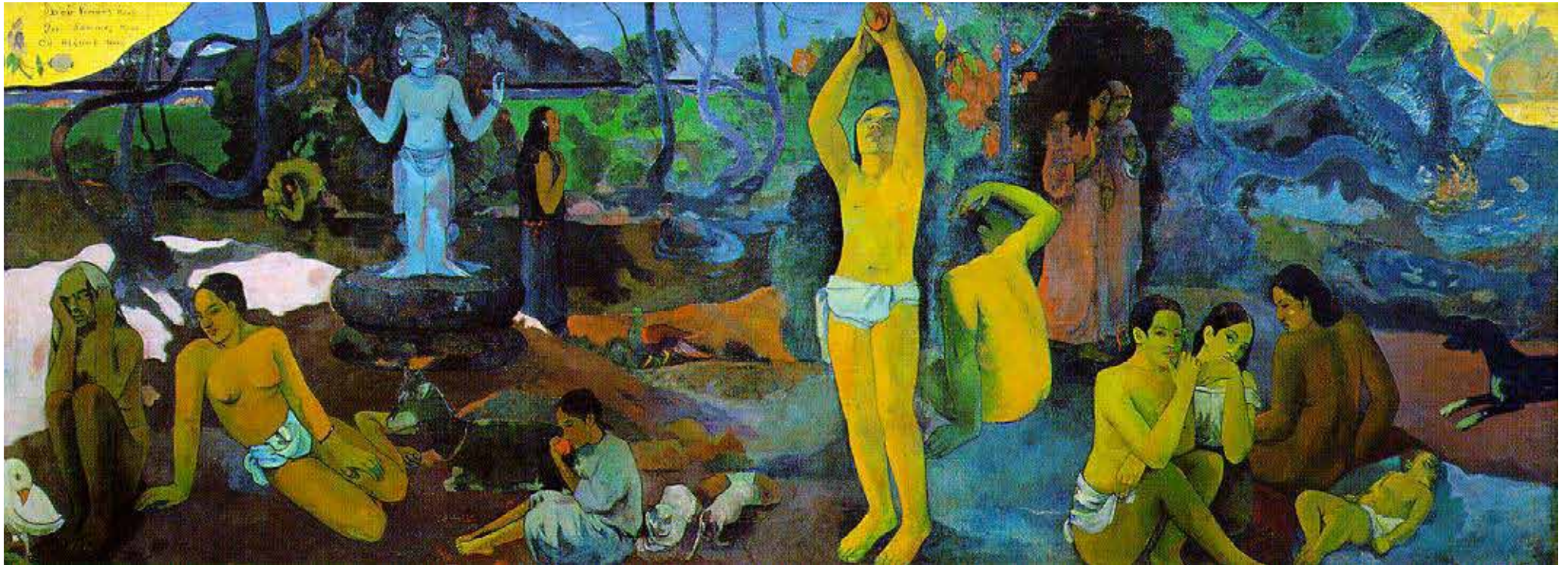

D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, 1897
huile sur toile. Boston, museum of Fine Arts

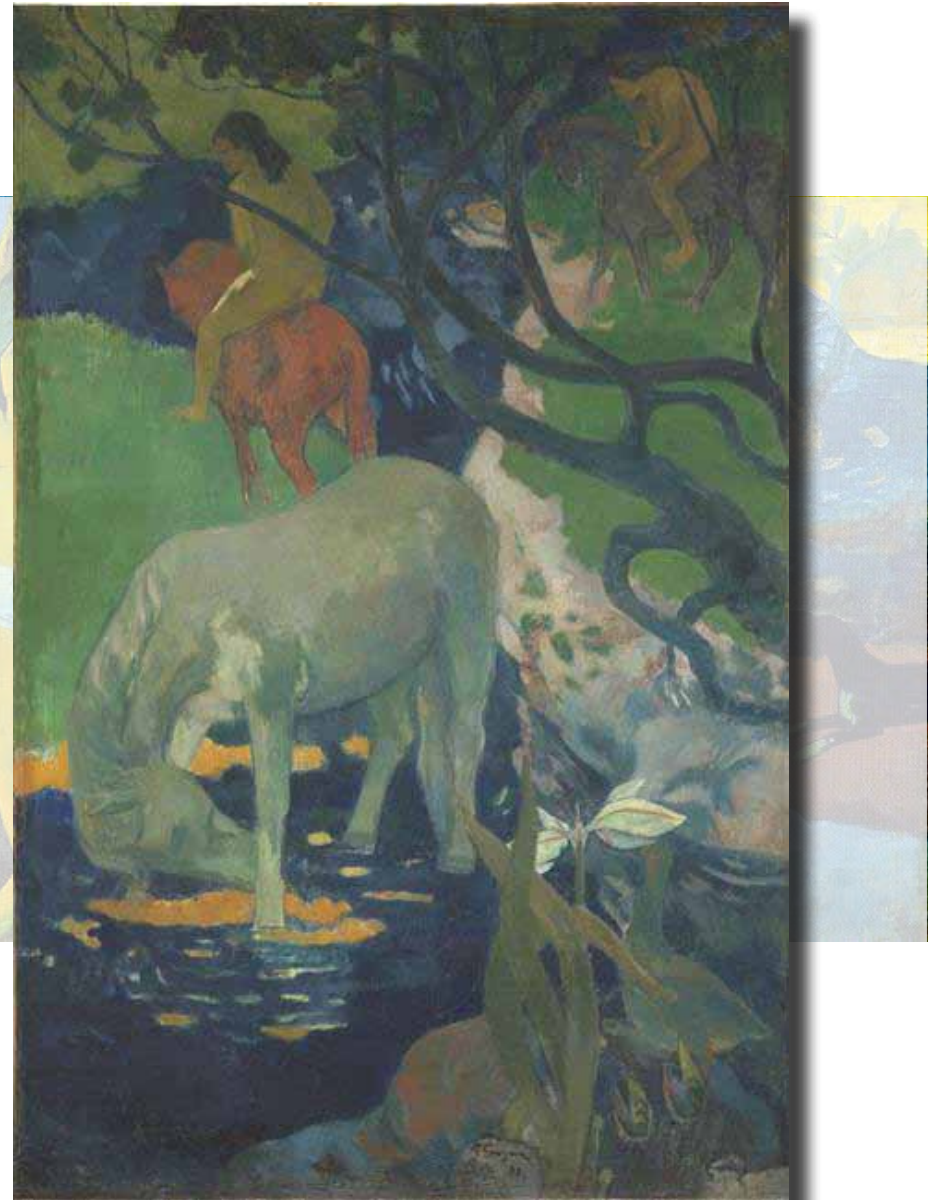
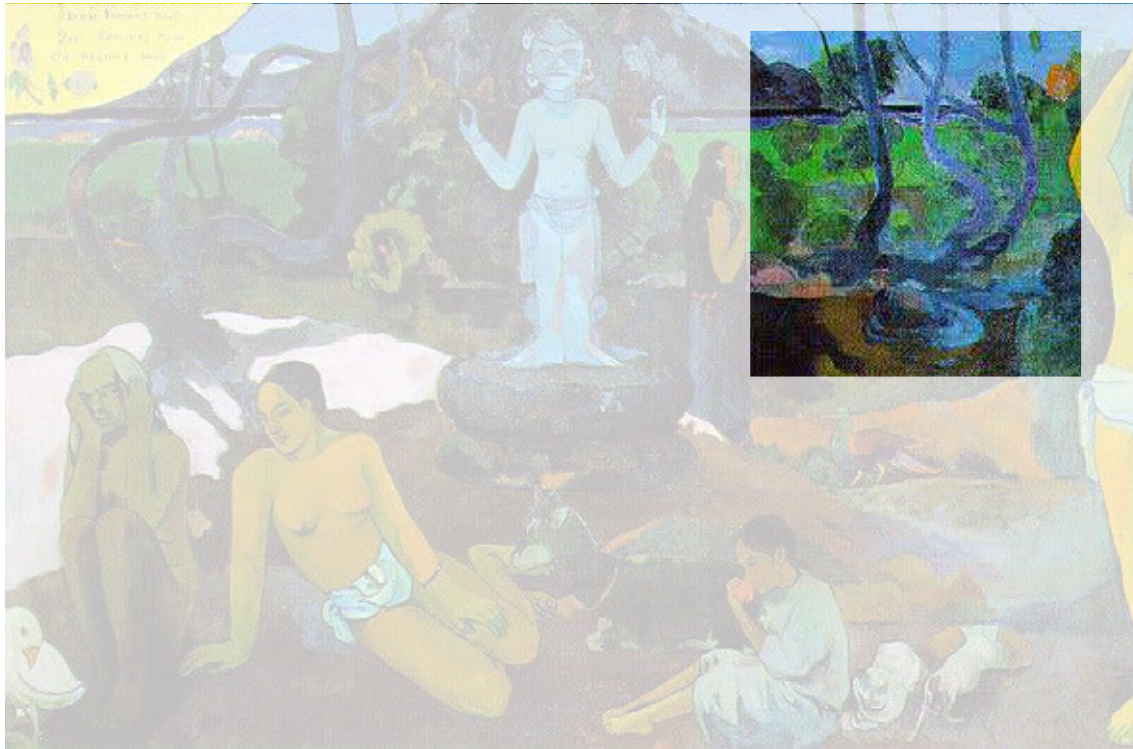

Lettre autographe avec dessin original, à Daniel de Monfreid, Tahiti, février 1898
Paris, musée du Louvre

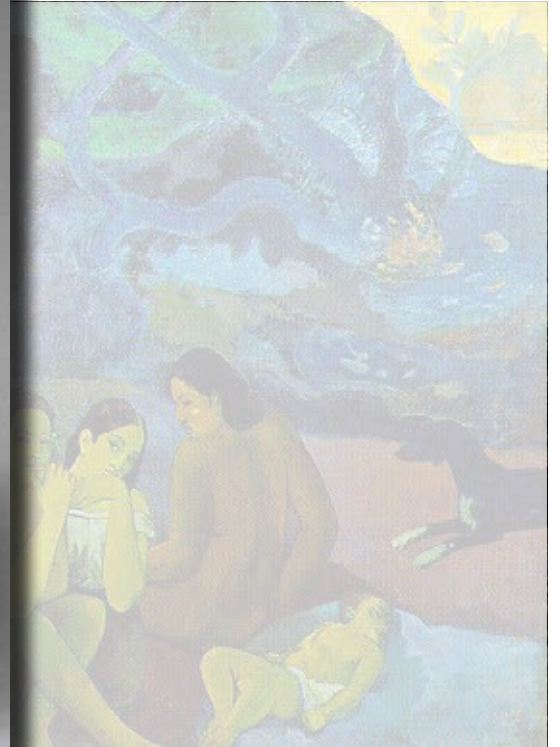
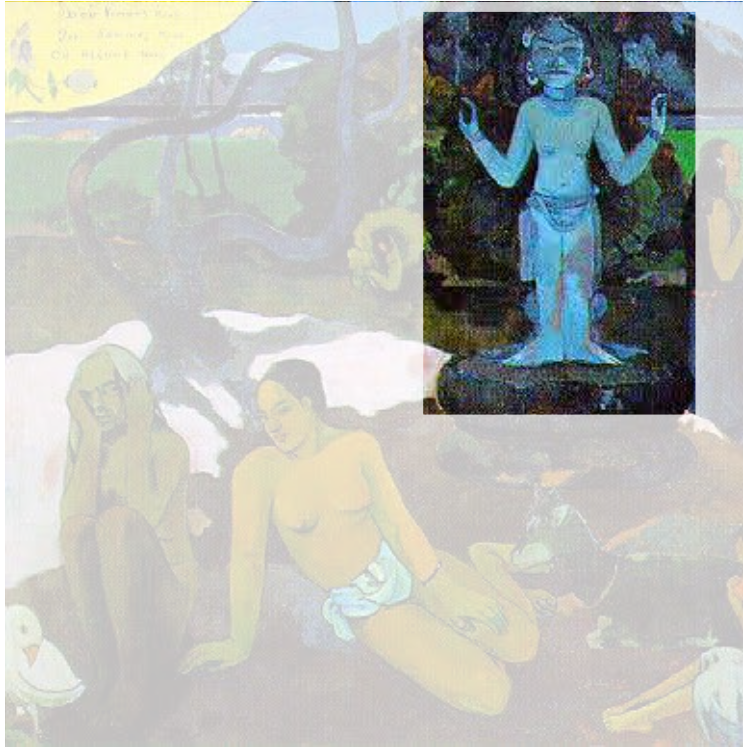
Un testament artistique...

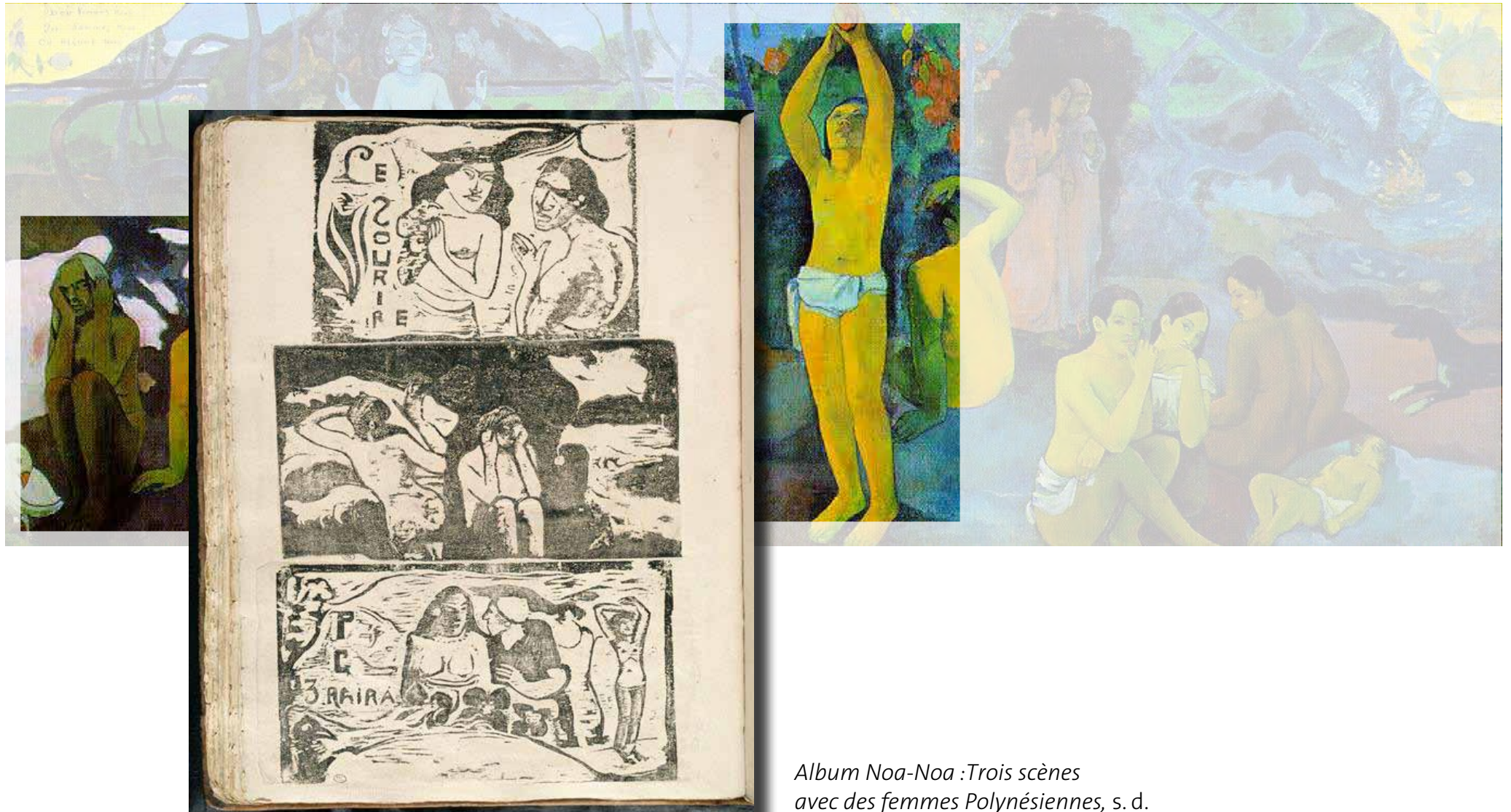
D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, 1897
huile sur toile. Boston, museum of Fine Arts

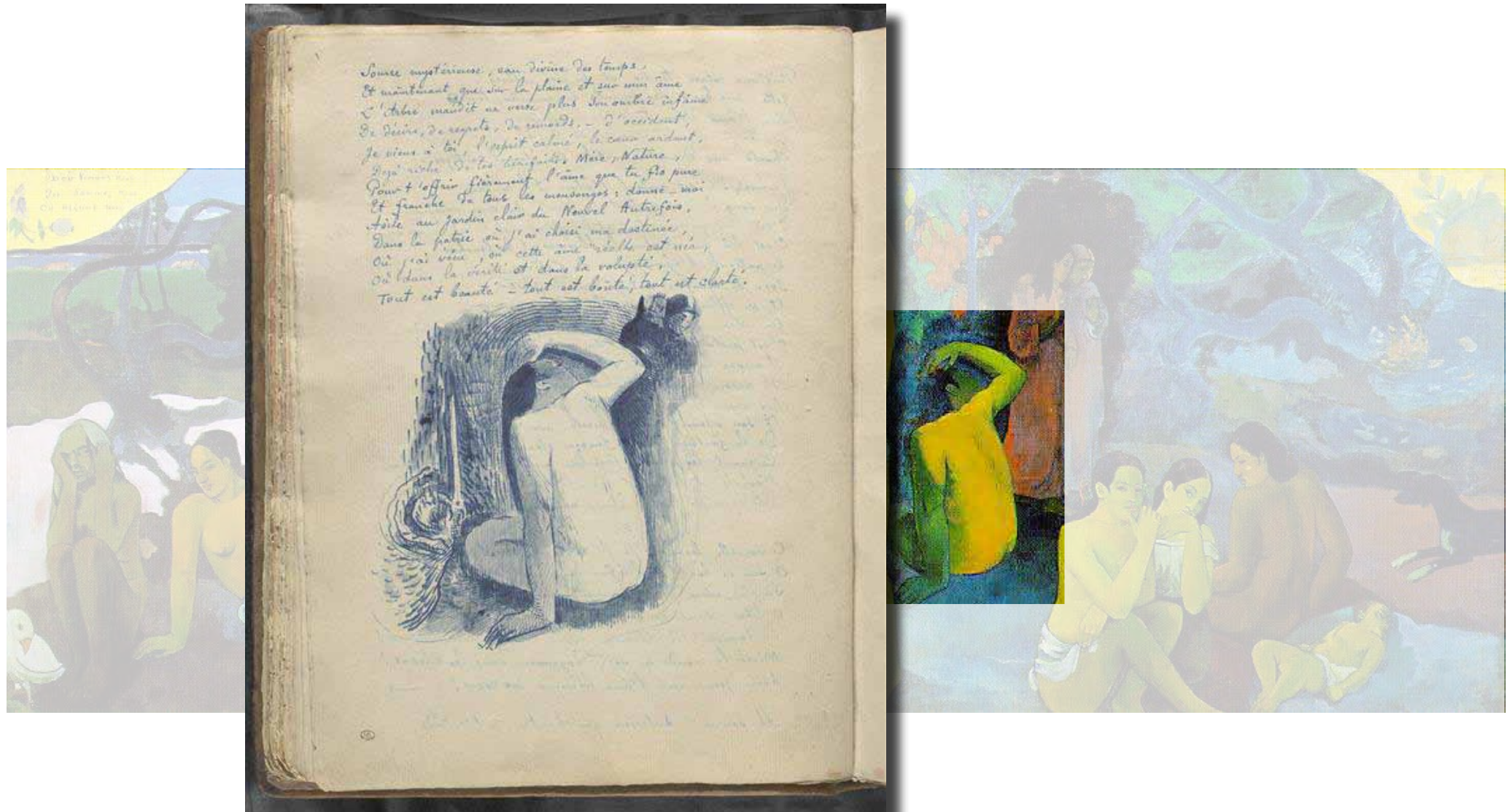
Le Cheval blanc, 1898
huile sur toile. Paris, musée d'Orsay

Sans titre, vers 1893-1895
terre cuite. Paris, musée d'Orsay

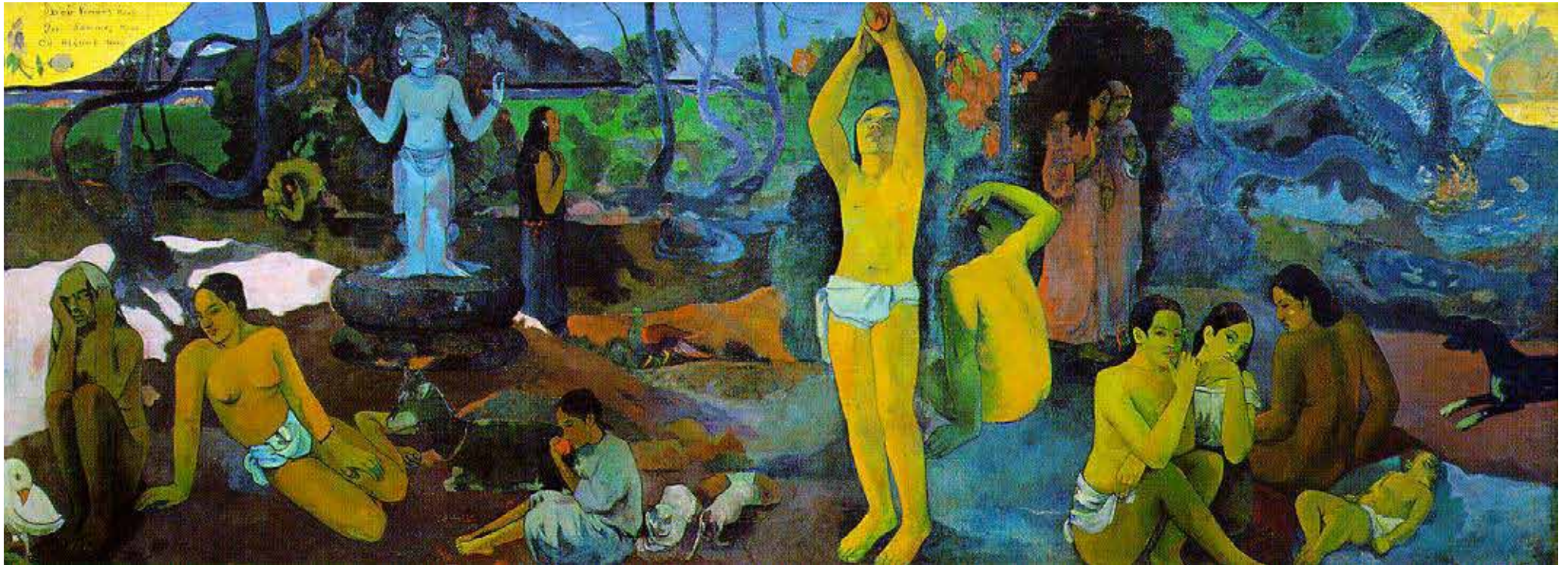

*Album Noa-Noa : Trois scènes
avec des femmes Polynésiennes, s. d.
xylographie. Paris, musée du Louvre*

Album Noa Noa : Notes manuscrites et femmes
 près d'une cascade, s. d.
 encre sur papier. Paris, musée du Louvre

Un « musée imaginaire »

D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, 1897
huile sur toile. Boston, museum of Fine Arts

Emprunts et citations...

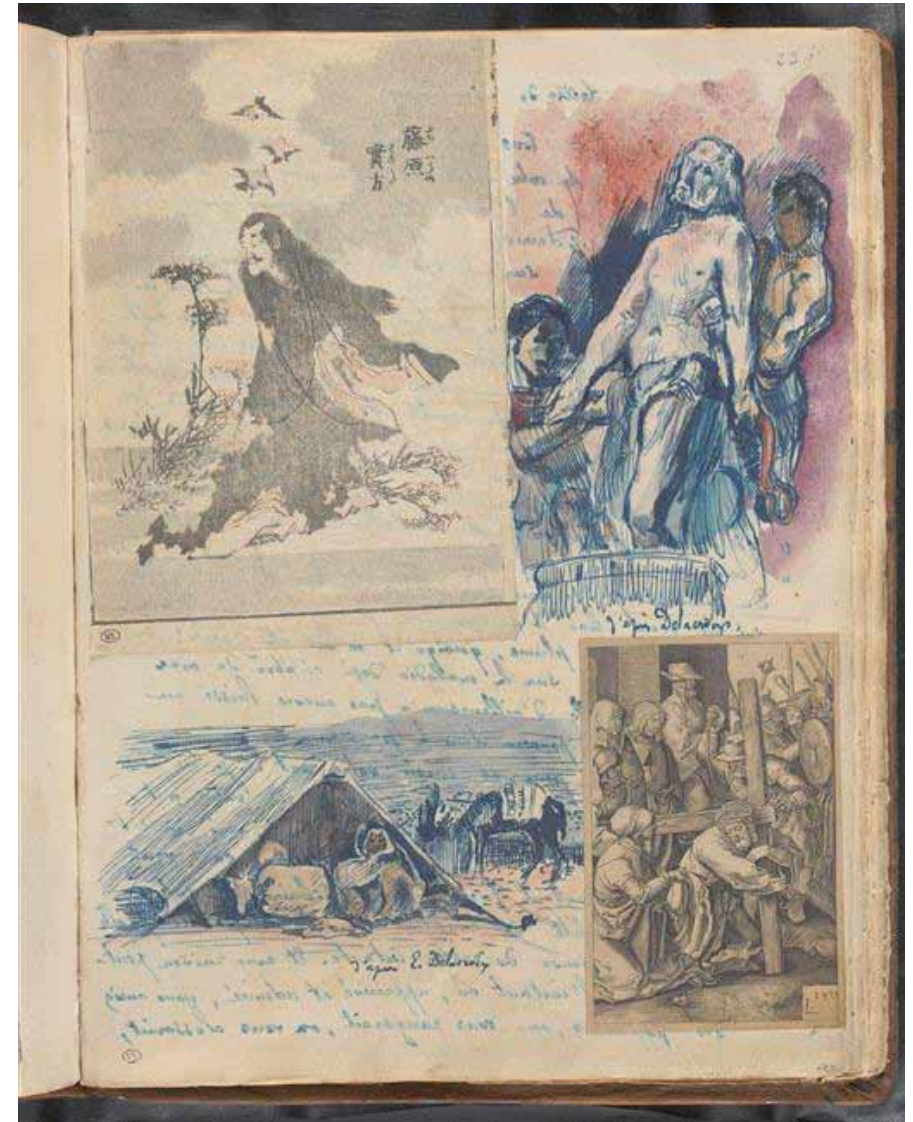
La femme du roi, 1896
Huile sur toile. Moscou, musée Pouchkine

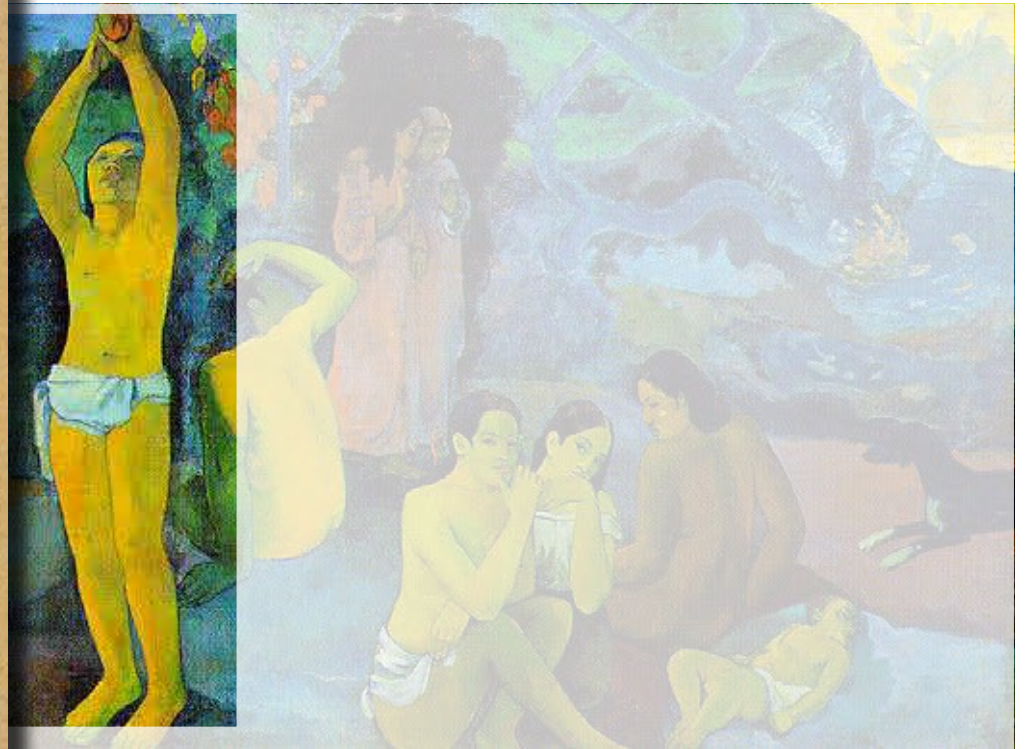
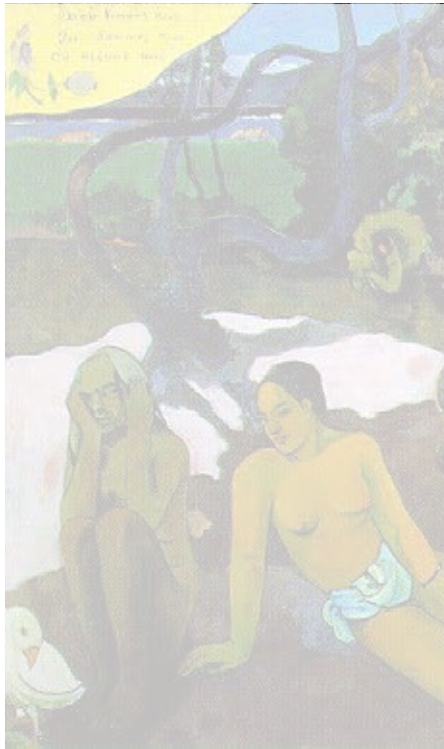
Édouard MANET. *Olympia*, 1863
huile sur toile. Paris, musée d'Orsay

Lucas CRANACH l'ancien. *La nymphe à la source*, deuxième quart du XVIe siècle
huile sur bois. Besançon, musée des Beaux-Arts

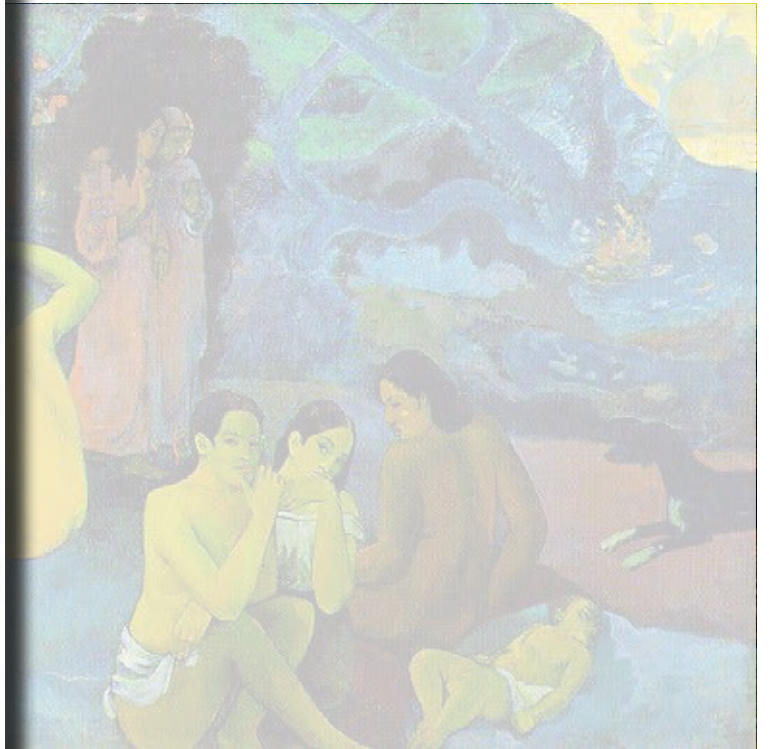
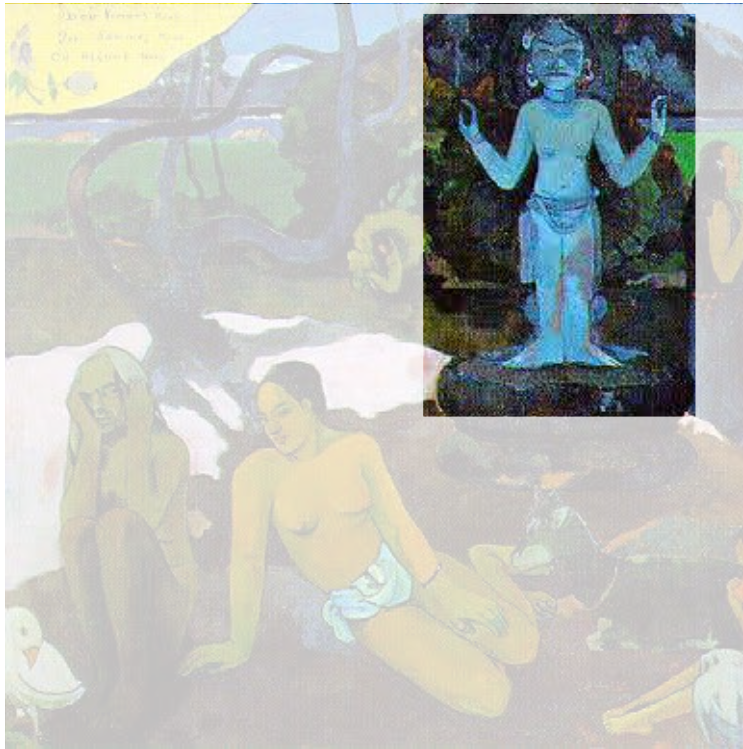
Paul GAUGUIN. *Album Noa Noa : estampes japonaises*, gravure de Lucas de Leyde. s. d.
encre sur papier. Paris, musée du Louvre

Ecole de Rembrandt. *Étude de jeune homme nu*, s. d.
plume et lavis sur papier. Paris, musée du Louvre

Temple de Borobudur, VIIIe-IXe siècle
bas relief

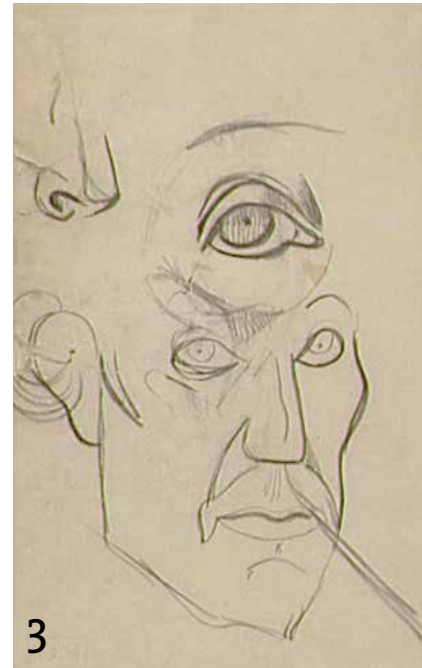

Bouddha, Corée, IXe siècle
bronze doré. Boston, Museum of Fine Arts

Pierre PUVIS DE CHAVANNES. *Inter Artes et Naturam*, 1888-1891
huile sur toile. Rouen, musée des Beaux-Arts

GAUGUIN DANS LES COLLECTIONS DU MAMCS

1. *La Toilette*, 1882
bas-relief sur poirier

2. *Paysage breton*, s.d.
aquarelle sur papier

3. *Autoportrait*, s. d.
fusain

4. *Nature morte à l'esquisse
de Delacroix*, vers 1887
huile sur toile

RÉSONANCES

Michel LARIONOV

Nature morte aux soucis et plante grasse, 1909
huile sur toile. MAMCS

Paul GAUGUIN

Nature morte aux oiseaux, 1902
huile sur toile. Moscou, musée Pouchkine

Natalia GONCHAROVA

Le plantage de pommes de terre, 1908-1909
huile sur toile. MAMCS

Paul GAUGUIN

Les Ramasseuses de varech, 1889
huile sur toile. Essen, Museum Folkwang

Ossip ZADKINE

Tête d'asiatique, 1924-1925
sculpture sur bois. MAMCS

Paul GAUGUIN

Canne, décor peint et doré, vers 1901-1903
bois sculpté. Paris, musée d'Orsay

BIBLIOGRAPHIE

DAGEN Philippe, *Le peintre, le poète, le sauvage. Les voies du primitivisme dans l'art français*, Éditions Champs arts Flammarion, Paris, 2010 (1° éd. : 1998).

Cat. exp. *Gauguin, Tahiti, L'atelier des tropiques*, Paris, Galeries nationales du grand Palais ; Boston, Museum of Fine Arts, 2003-2004.

STASZAK Jean-François, *Géographie de Gauguin*, Éditions Bréal, Paris, 2003

SITOGRAPHIE

*Trésors photographiques de la société
de géographie*

< <http://expositions.bnf.fr/socgeo/index.htm> >

Tahiti, du mythe à la réalité

< <http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/les-outre-mer-francais/sequences-pedagogiques/tahiti-du-mythe-a-la-realite.html> >

Des images pour penser l'autre

< <http://modules.quaibranly.fr/e-malette/>

LA PLACE DANS LES PROGRAMMES AU COLLÈGE

- **HISTOIRE**

Les colonies

(thème 4, classe de 4^e | BO n°6, 28/08/2008)

- **ÉDUCATION CIVIQUE**

Des êtres humains, une seule humanité

(thème 1, classe de 5^e | BO n°6, 28/08/2008)

- **HISTOIRE DES ARTS**

Thématique *Arts, créations, cultures ;*

l'œuvre d'art et la genèse des cultures

(classe de 4^e | BO n°32, 28/08/2008)

- **ARTS PLASTIQUES**

Images, œuvre et réalité

(classe de 4^e | BO n°32, 28/08/2008)

LA PLACE DANS LES PROGRAMMES AU LYCÉE

- **HISTOIRE**
Colonisation et décolonisation
(thème 4, classe de 1ère | BO n°9, 30/09/2010)
- **HISTOIRE DES ARTS**
*Champ anthropologique ;
arts, réalités, imaginaires*
(classe de 1ère | BO n°32, 28/08/2008)
- **ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION
LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ**
Regards sur l'autre et sur l'ailleurs
(classe de seconde | BO n°4, 29/04/2010)

LA PLACE DANS LES PROGRAMMES D'HISTOIRE DES ARTS AU CYCLE TERMINAL

- **ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
HISTOIRE DES ARTS**

*Les grands centres artistiques
et la circulation des arts*

— Formes et idées artistiques en mouvement :
— le primitivisme et la modernité

(première L | BO n°9, 30/09/2010)

*Questions et enjeux esthétiques :
l'ailleurs dans l'art*

(terminale L, Bac. session 2013 | BO n°5, février 2012)