

The background is a reproduction of Claude Monet's painting 'Un bras de la Seine près de Vétheuil, 1878'. The painting depicts a river scene with dense foliage and a bridge in the distance. Overlaid on the left side of the image is a large, semi-transparent diamond-shaped pattern in shades of green and brown.

Les chefs d'œuvre du musée
Claude Monet (1840-1926)

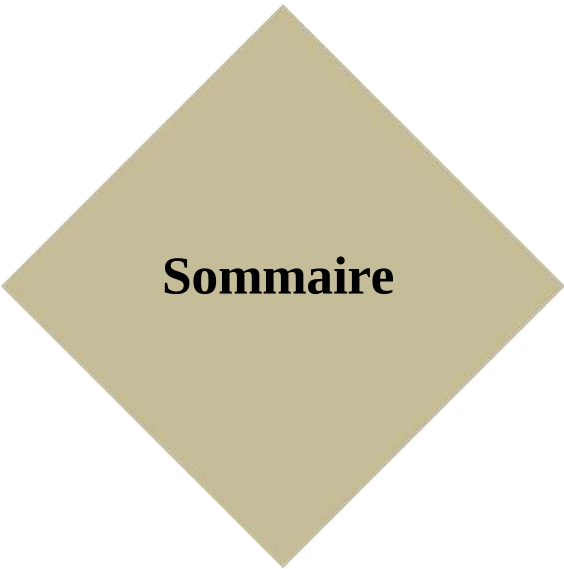
Un bras de la Seine près de Vétheuil, 1878

Tours, musée des Beaux-Arts

Deuxième étage, salle 210

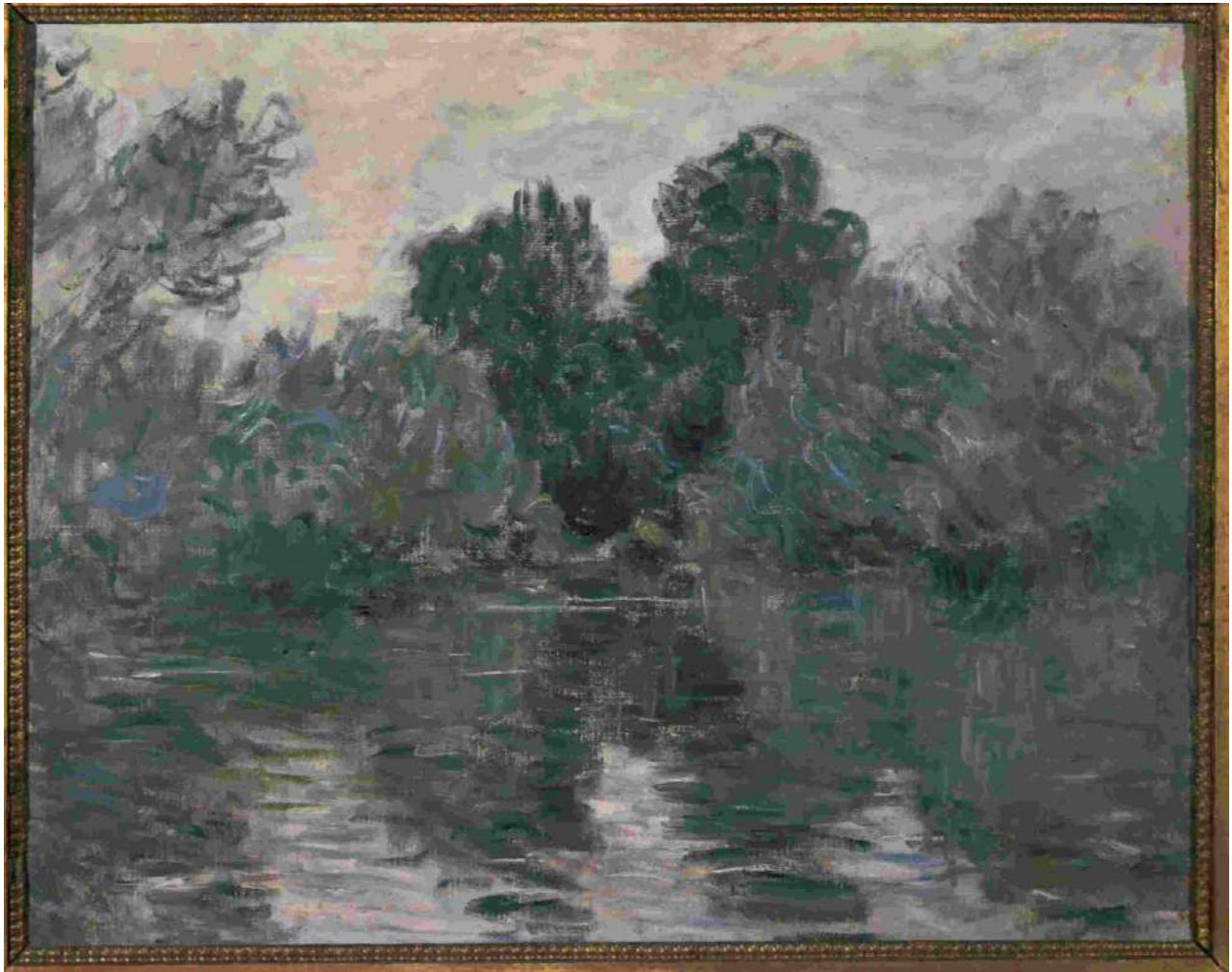
SERVICE
M U S É E
• D E S •
B E A U X
- A R T S
T O U R S

éducatif

Sommaire

Reproduction des œuvres	Pages 3
Consignes pour votre visite	Page 4
Partie 1 : Pour préparer votre visite, les ressources pédagogiques	Pages 5-6
1.1 Biographie	Page 5
1.2 Approche picturale et contextualisation historique et artistique	Pages 5-6
Partie 2 : Pistes de travail pour votre visite au musée	Pages 6-7
2.1 Conseils pratiques	Page 6
2.2 Lecture d'une œuvre	Pages 6-7
Bibliographie - Sitographie	Page 8

Claude Monet,
Un bras de la Seine près de Vétheuil, 1878
Tours, musée des Beaux-Arts

Consignes pour votre visite

A transmettre de façon obligatoire à vos élèves et étudiants

- **Ne pas toucher les œuvres.**
 - **Ne pas s'appuyer sur les murs.**
 - **Parler à voix basse lors de la circulation dans le musée.**
 - **Faire asseoir les élèves devant les œuvres en veillant aux reflets qui peuvent nuire à l'étude de celles-ci.**
 - **Utiliser uniquement des crayons de papier pour l'éventuelle prise de note.**
- **De la discipline de tous dépend la tranquillité des autres visiteurs et la conservation d'œuvres qui ont traversé les siècles.**
- **Bonne visite à toutes et à tous**

Partie 1 : Pour préparer votre visite, les ressources pédagogiques

1.1 Biographie

Claude Monet naît à Paris en 1840. Alors qu'il est âgé de cinq ans, son père s'installe au Havre. Emmerveillé par la nature verdoyante, la mer, la luminosité changeante liée au climat océanique, Claude s'initie au dessin et à la caricature et restera très attaché à la Normandie. Il est initié à la peinture par Eugène Boudin (1824-1898), dont l'œuvre révèle l'affection particulière que ce peintre éprouve pour les terres et les ciels changeants du pays de Caux.

Vers 1858, il s'installe à Paris, rencontre Pissaro et fréquente pendant cinq ans l'atelier de Gleyre, où il échange avec Bazille, Sisley ou Renoir. Son apprentissage est couronné de succès, il fait son entrée au Salon en 1865 avec des paysages normands. C'est le moment où l'œuvre de Monet amorce un premier tournant en accordant la même importance aux paysages et aux figures (*Le Déjeuner sur l'herbe*, *Femmes au jardin*). Son arrivée à Argenteuil, en 1871, marque le début d'une ère de recherches consacrée à la traduction des variations de la lumière sur les paysages en fonction des aléas météorologiques et des moments de la journée. Ainsi, de façon empirique, il jette les bases de l'impressionnisme. Son établissement définitif à Giverny en 1883 marque le développement de la logique sérielle de son œuvre : *Les Meules*, *La Cathédrale de Rouen* et bien sûr comme un long chapelet qu'il égrènera jusqu'à ses derniers jours, les vues de son jardin et de son bassin couvert de nymphéas. Le 8 décembre 1926, son ami Georges Clémenceau qui le décrivait comme le peintre de la lumière et des subtiles nuances de couleur aurait, dit-on, remplacé le drap funéraire noir qui recouvrait le cercueil de Monet par un tissu fleuri en s'écriant : « Pas de noir pour Monet ! ».

1.2 Approche picturale et contextualisation historique et artistique

Cette œuvre appartient à une période de transition de la vie et de la carrière de Monet. En 1878, l'artiste se fixe à Vétheuil où la Seine décrit une large boucle parsemée d'îles boisées. Monet s'y installe au calme ou se déplace dans un bateau-atelier pour saisir toutes les nuances de lumière et de couleur de cet « endroit ravissant », selon ses propres termes. Cette période est marquée par des soucis financiers et la disparition prématurée de sa femme. Sa peinture, empreinte de tristesse, développe une gamme cendrée inhabituelle dominée par des tons gris et verts. La série des *Bras de Seine* compte quatre tableaux. Peut-être la toile présente à Tours est-elle le fruit du travail entrepris le 23 septembre 1878, journée pluvieuse dont le souvenir nous est parvenu par une lettre d'Ernest Hoschédé : « *Je plains fort Monet parti après déjeuner pour travailler dans les îles car il pleut à verse en ce moment* ».

Pour Monet, peintre « sur le motif », le sujet peint n'est qu'un support, un moyen d'enregistrer les variations de la lumière qui régissent la perception des couleurs naturelles. Monet, comme ses contemporains (Pissaro, Signac...) mais aussi quelques précurseurs comme Delacroix, est influencé par les théories que Michel Eugène Chevreul développa dans son ouvrage, *De la loi des contrastes simultanés*, publié en 1839.

Chevreul y reprend notamment une théorie que Goethe échafauda à partir de l'observation des tapisseries des Gobelins. Le poète et esthète allemand établit une théorie selon laquelle « *la couleur est un phénomène relatif* », considérant qu'elle revêt un aspect psychologique au-delà de la dimension physique. La perception optique est relative car elle dépend de son contexte ambiant. Ainsi la vision du noir influe sur la vision du rouge. Le rouge va s'intensifier et non se noircir. Chevreul établira une théorie qu'il nomme loi des contrastes simultanés. Les couleurs complémentaires (s'opposant dans le cercle chromatique) une fois juxtaposées dans un ensemble, permettent d'intensifier les couleurs et les contrastes et notamment de faire « *vibrer la lumière* ».

Le tableau doit être observé de plusieurs façons.

- De près, on peut voir la superposition, l'entrelacement d'une multitude de petites touches vives. On peut observer également les traces des poils des pinceaux et brosses qui strient la touche. Aucune forme distincte n'émerge véritablement.
- En s'éloignant, les contrastes créent d'autres couleurs. Les arbres se détachent du ciel, de la surface de l'eau

Partie 2 : Pistes de travail pour votre visite au musée

2.1 Conseils pratiques

Une tradition bien ancrée consiste à fournir aux élèves un questionnaire à remplir au fur et à mesure de la visite. Tout en vous laissant pleine liberté pédagogique, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce support. **Il est effectivement dommage que les élèves passent plus de temps le nez sur leur feuille (ou sur celle de leur voisin !) qu'à observer l'œuvre en elle-même.** Vous devez être le médiateur prioritaire entre l'œuvre et vos élèves. Faites asseoir vos élèves face à l'œuvre.

La durée d'attention des élèves est fort variable mais nous vous conseillons de ne pas excéder 1H30 de visite. Compter une bonne vingtaine de minutes pour l'analyse détaillée d'une œuvre.

2.2 Lecture d'une œuvre

La méthodologie de lecture de l'œuvre est commune à tous les niveaux. Cependant, on est en droit d'attendre des élèves de cycle 4, de ceux du lycée et à fortiori du supérieur, qu'ils connaissent les grandes phases de lecture d'une œuvre artistique.

La démarche détaillée d'analyse que nous vous proposons doit être menée de façon stricte sur la première œuvre que vous observez. Elle doit permettre d'intégrer une trame de lecture reproductible sur les œuvres suivantes mais aussi de comprendre des codes récurrents (positionnement, grandeur des personnages...)

➤ Phase 1 : Observation silencieuse de l'œuvre

Laissez du temps pour observer l'œuvre en donnant des consignes aux plus jeunes : lieu où se déroule l'action, couleurs dominantes du tableau...

➤ Phase 2 : Questionner les élèves de façon méthodique

Pour chacune des réponses apportées, exigez que l'élève formule une phrase et justifie sa réponse par la description d'éléments du tableau. Reprendre systématiquement la réponse en précisant le vocabulaire.

Questions	Réponses attendues
Le lieu	
Où se passe la scène ?	A la campagne car je vois des arbres, il n'y a pas de maison, de route. Nous sommes au bord d'un cours d'eau.
Décrire le ciel. Place dans le tableau et aspect Voit-on le soleil ou des nuages ?	Il occupe le tiers supérieur, une place mineure sur la toile. Le ciel est clair, lumineux à gauche même si je ne vois pas directement le soleil ou un ciel limpide. Il est ennuagé à droite mais je ne vois pas de nuages clairement formés. C'est l'aspect plus sombre qui me laisse à penser qu'il y a des nuages.
Je m'approche du tableau	
Vois-tu des arbres, de l'eau, un ciel ?	Non.
Que vois-tu ?	Une succession de petites touches de couleurs qui s'entremêlent.
Je m'éloigne du tableau : les arbres	
Quels éléments distingues-tu sur le tableau ?	Des arbres.
De quelle façon les a-t-il peints ?	Il utilise des touches arrondies pour représenter les feuillages.
De quelles couleurs sont-ils ?	Vert foncé, vert clair, bleu (!), gris (!)
Vois-tu des troncs et des feuilles ?	Non.
Je m'éloigne du tableau : l'eau	
Quel autre élément distingues-tu ?	De l'eau, une rivière.
Vois-tu les rivages de cette rivière ?	Non, ils n'apparaissent pas clairement car la frondaison des arbres cache le sol et se reflète dans l'eau.
De quelle façon a-t-il peint la Seine ?	Il utilise des touches horizontales plus rectilignes que celles précédemment étudiées.
Quel sentiment t'inspire ce tableau ?	
La tristesse et tous les synonymes...	
Conclusion	
Claude Monet est un peintre impressionniste qui au-delà du sujet peint, s'intéresse essentiellement aux variations de la lumière liées aux aléas météorologiques et aux moments de la journée. Ce tableau appartient à une série*de plusieurs toiles consacrées à Vétheuil, petite commune sise sur les bords de Seine. L'artiste reprendra cette démarche sérielle en multipliant les approches de la cathédrale de Rouen et bien sûr de son jardin de Giverny. Même si l'œuvre reste figurative (dans le sens où nous reconnaissons des arbres, une rivière...), son traitement tend à une forme d'abstraction. La cécité qui touchera l'artiste à la fin de sa vie accentuera cette tendance comme le prouve l'étude des Nymphéas visibles à l'Orangerie et au musée Marmottan**.	

*https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9theuil#/media/File:Claude_Monet_V%C3%A9theuil_sur_Seine_1880.jpg

*http://www.mumalehavre.fr/sites/default/files/styles/600x450/public/thumbnails/image/bdm_monet_vetheuil.jpg?itok=8AEO03o1

* https://www.1000museums.com/art_works/claude-monet-the-thaw-on-the-seine-near-vetheuil

** https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nymph%C3%A9as

** http://www.marmottan.fr/fr/Claude_Monet-musee-2517

Bibliographie-Sitographie

MOREAU Véronique, *Peintures du XIXe siècle, catalogue raisonné*, musée des Beaux-Arts de Tours, château d'Azay-le-Ferron, Imprimerie nationale, Paris, 1999

<https://optiquedansleneoimpressionnisme.wordpress.com/2013/02/17/linfluence-des-lois-la-couleur-de-chevreul-sur-les-peintres/>

