

LA NATURE DANS L'ART NOUVEAU

EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES

Dossier réalisé par Nathalie Vergès

Présentation générale

Cette proposition d'exploitation peut s'adapter aussi bien en collège qu'en lycée.

Elle a été expérimentée avec des classes de seconde, dans le cadre de l'enseignement d'exploration Littérature et Société. Elle a été mise en œuvre par deux professeurs, un professeur de lettres, Madame Touillet, enseignante au lycée Marquette de Pont-à-Mousson, et madame Vergès, professeur d'histoire géographie dans ce même établissement.

L'objectif est de mettre les élèves en activité dans plusieurs domaines :

- Etre capable d'effectuer des recherches en groupe de façon autonome.
- Etre capable de lier des œuvres de nature différente.
- Etre capable de saisir les différentes formes de langage.
- Etre capable de présenter une œuvre au sein d'un musée.

Le travail avait thème général, la nature vue par les artistes.

Nous avons fait le choix de circonscrire à l'Ecole de Nancy et à la poésie.

Les élèves ont travaillé en parallèle selon deux axes, le but étant de préparer une visite au musée de l'Ecole de Nancy :

- Travail de recherche sur le musée de l'Ecole de Nancy, un artiste de l'Ecole de Nancy. Etude d'une œuvre. La méthode inductive est privilégiée : A partir de cette étude de cas, ils doivent parvenir à trouver les caractéristiques de l'Art Nouveau. Pour finir, ils doivent mettre leur recherche en perspective, en montrant que cet art est européen.
- Travail de recherche et d'analyse sur un corpus de poésies. Ils doivent en choisir une, l'analyser et justifier leur choix. Cette poésie devra être lue lors de la visite au musée.

Pour guider leur travail, les élèves reçoivent un dossier contenant un questionnaire sur les poésies, un questionnaire autour de l'œuvre à étudier, les visuels de l'œuvre à étudier, les poésies.

Au total, 9 groupes, donc 9 œuvres correspondant à 9 éléments naturels, ont été choisis :

Le nénuphar	La pluie
L'ombelle	Les poissons et coquillages
La nuit	Le magnolia
La rose	Iris, paons, lys.
Le gui	

Questionnaires Art nouveau : Louis Majorelle

Textes
surlignés en
gris communs
à tous les
groupes

Vous devez faire une fiche signalétique en suivant les indications suivantes.
Cette fiche sera utilisée lors de la visite au musée de l'Ecole de Nancy

Groupe A et B

- Faites une recherche sur Louis Majorelle :

D'où est-il originaire ? Quelle est son origine sociale ? A quelle époque a-t-il vécu ?
Quelle est sa formation ?
Quel fut son métier ? Cherchez quelques renseignements sur son entreprise.
Avec quel autre artiste a-t-il collaboré ? Trouvez des exemples de cette collaboration.
Quels styles artistiques a-t-il adopté au cours de sa carrière ?
A quelle association a-t-il participé ? Quel y fut son rôle ?
Quel bâtiment a-t-il fait édifier à Nancy ? Cherchez quelques renseignements sur celui-ci.

- Groupe A

Etude et présentation d'une œuvre de Louis Majorelle : Le mobilier *Nénuphar*.

De quoi se compose cet ensemble ? Quelle est sa date de création ? A quelle occasion est-il présenté ? Quel est son thème ? Dans quels matériaux est-il réalisé ?
Faites une description de l'un des meubles composant cet ensemble.
Expliquez en quoi il s'inspire de la nature (structure et décoration)
En quoi cela peut-il paraître nouveau par rapport aux meubles traditionnels de l'époque ?
Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez

- Groupe B

Etude et présentation d'une œuvre de Louis Majorelle : *La lampe flambeau Magnolia*.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Avec qui Majorelle a-t-il collaboré pour cette œuvre ? Quel est son thème ? Dans quels matériaux est-elle réalisée ?
Faites une description de celle-ci.
Expliquez en quoi elle s'inspire de la nature (structure et décoration)
En quoi cela peut-il paraître nouveau par rapport aux lampes existant à l'époque ?
Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez.

A partir de vos recherches, expliquez quelles sont les grandes caractéristiques de l'Art Nouveau, et en particulier de l'Ecole de Nancy.

Cherchez également où se diffuse l'Art Nouveau.

Afin de préparer la visite au musée de l'Ecole de Nancy, cherchez quelle est l'origine de ce musée (sa fonction d'origine, description rapide, date de création).

Poésies autour des œuvres de Majorelle

- Autour du mobilier Nénuphar
Parabole de Emile Verhaeren, *Les bords de la route*
Promenade sentimentale de Verlaine, *Poèmes saturniens*
Les Nénuphars de Edmond Rostand, *Les Musardines*

- Autour de la lampe Magnolia
Sur l'air d'une fleur de magnolia de Li Qing Zhao
Ode au magnolia de Pablo Neruda

Questionnaire

I. Informations sur les poètes : dates, nationalité, courant littéraire
Quelles sont les grandes caractéristiques de ce courant littéraire ?

II. Les poèmes :

Sont-ils composés de strophes ?

Sont-ils en vers ou en prose ?

Les vers sont-ils réguliers ?

Y-a-t-il des rimes ?

III. Poésie et Nature

Si le poème a un titre, ce titre est-il en rapport avec la nature ?

Relevez dans chaque poème les mots en rapport avec la nature en les classant.

Quelles sont les couleurs dominantes dans chaque poème ?

D'autres sens que la vue sont-ils évoqués ?

La Nature est-elle associée à une autre grande idée (l'amour, la mort...)?

Dans chaque poème relevez une comparaison ou métaphore qui vous plaît et expliquez-la.

IV. Choisissez le poème sur lequel vous travaillerez et dont vous ferez la lecture au musée

Questionnaire Art Nouveau : Victor Prouvé

Vous devez faire une fiche signalétique en suivant les indications suivantes. Cette fiche sera utilisée lors de la visite au musée de l'Ecole de Nancy

- Faites une recherche sur Victor Prouvé:
D'où est-il originaire ? Quelle est son origine sociale ? A quelle époque a-t-il vécu ?
Quelle est sa formation ? Quel fut son (ses) métier(s) ?
Avec quel(s) autre(s) artiste(s) a-t-il collaboré ? Trouvez des exemples de cette collaboration.
A quelle association a-t-il participé ? Quel y fut son rôle ?

- Etude et présentation d'une œuvre de Victor Prouvé :
La Nuit.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Quel est son thème ?
Dans quels matériaux est-elle réalisée ?
Quelle est sa fonction d'origine ? Quelle est sa fonction réelle ?
Faites une description de celle-ci.
Quels symboles sont utilisés ?
Trouvez le lien qui peut exister entre cette œuvre et les recherches scientifiques et médicales en Europe et à Nancy à l'époque (voir Freud et le docteur Bernheim)
Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez.

Poésies autour de l'œuvre de Prouvé

Recueillement de Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*
Nuit de Victor Hugo, *Toute la lyre*
La Nuit de Alfred de Musset, *Poésies posthumes*

Questionnaire

I. Informations sur les poètes : dates, nationalité, courant littéraire

Quelles sont les grandes caractéristiques de ce courant littéraire ?

II. Les poèmes :

Sont-ils composés de strophes ?

Sont-ils en vers ou en prose ?

Les vers sont-ils réguliers ?

Y-a-t-il des rimes ?

III. Poésie et Nature

Si le poème a un titre, ce titre est-il en rapport avec la nature ?

Relevez dans chaque poème les mots en rapport avec la nature en les classant.

Quelles sont les couleurs dominantes dans chaque poème ?

D'autres sens que la vue sont-ils évoqués ?

La Nature est-elle associée à une autre grande idée (l'amour, la mort...) ?

Dans chaque poème relevez une comparaison ou métaphore qui vous plaît et expliquez-la.

IV. Choisissez le poème sur lequel vous travaillerez et dont vous ferez la lecture au musée.

Questionnaire Art Nouveau : Jacques Gruber

Vous devez faire une fiche signalétique en suivant les indications suivantes.

Cette fiche sera utilisée lors de la visite au musée de l'Ecole de Nancy

Groupe A et B

- Faites une recherche sur Jacques Gruber:

D'où est-il originaire ? Quelle est son origine sociale ? A quelle époque a-t-il vécu ?

Quelle est sa formation ? Quel fut son(ses) métier(s) ?

Avec quel(s) autre(s) artiste(s) a-t-il collaboré ? Trouvez des exemples de cette collaboration.

Quelles furent ses réalisations les plus connues ?

A quelle association a-t-il participé ? Quel y fut son rôle ?

- Groupe A

Etude et présentation d'une œuvre de Jacques Gruber : Vitrail de la Salle.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Où se trouvait cette œuvre à l'origine ? Quelles sont ses dimensions ? Quel est son thème ?

Dans quels matériaux est-elle réalisée ? Cherchez quelles nouveautés techniques Gruber a utilisées.

Faites une description de cette œuvre.

De quelle façon est composé le vitrail ? Pourquoi d'après vous ?

Quelle est, d'après les questions précédentes, la fonction de ce vitrail ? (que recherche l'artiste ?)

- Groupe B

Etude et présentation d'une œuvre de Jacques Gruber : La lampe Gui.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Quel est son thème ?

Dans quels matériaux est-elle réalisée ?

Faites une description de cette œuvre.

En quoi cette lampe peut-elle paraître nouvelle par rapport aux lampes existant à l'époque ?

Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez

Poésies autour des œuvres de Gruber

Autour du vitrail *De la Salle*

- Les colombes de Théophile Gauthier, *Poésies*
- Elévation de Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*
- Rêves de Charles Cros, *Le Collier de griffes*
- L'Iris de Robert Desnos, *Chantefleurs*

Autour de la lampe *Gui*

- La Chanson du gui de Gaston Couté
- Le gui de Francis Ponge, *Pièces*
- Crépuscule d'hiver de André Lemoyne

Questionnaire

I. Informations sur les poètes : dates, nationalité, courant littéraire
Quelles sont les grandes caractéristiques de ce courant littéraire ?

II. Les poèmes :

Sont-ils composés de strophes ?

Sont-ils en vers ou en prose ?

Les vers sont-ils réguliers ?

Y-a-t-il des rimes ?

III. Poésie et Nature

Si le poème a un titre, ce titre est-il en rapport avec la nature ?

Relevez dans chaque poème les mots en rapport avec la nature en les classant.

Quelles sont les couleurs dominantes dans chaque poème ?

D'autres sens que la vue sont-ils évoqués ?

La Nature est-elle associée à une autre grande idée (l'amour, la mort...)?

Dans chaque poème relevez une comparaison ou métaphore qui vous plaît et expliquez-la.

IV. Choisissez le poème sur lequel vous travaillerez et dont vous ferez la lecture au musée.

Questionnaire Art Nouveau : Emile Gallé

- Faites une recherche sur Emile Gallé:

D'où est-il originaire ? Quelle est son origine sociale ? A quelle époque a-t-il vécu ? Quelle est sa formation ? Quel fut son(s) métier(s) ? Avec quel(s) autre(s) artiste(s) a-t-il collaboré ? Trouvez des exemples de cette collaboration. Quelles furent ses réalisations les plus connues ? Quels sont les deux combats dans lesquels Gallé s'est engagé ? Quelle doit être la qualité des objets du quotidien d'après Gallé ? Quelle est sa principale source d'inspiration ? Quelle était sa devise ? A quelle(s) association(s) a-t-il participé ? Quel y fut son rôle ?

- Groupe A

Etude et présentation d'une œuvre d'Emile Gallé: La coupe Rose de France.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? A quelle occasion est elle réalisée ? Quel est son thème ?

Dans quel matériau est-elle réalisée ? Faites une description de cette œuvre.

Cherchez quelles techniques Gallé a mis en œuvre dans cette pièce.

Quel est le lien entre le thème de cette œuvre et le message que Gallé cherche à faire passer ?

Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez.

- Groupe B

Etude et présentation d'une œuvre d'Emile Gallé: Le vase Les Fonds de la mer.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Quel est son thème ? Cherchez dans la littérature un exemple de l'intérêt porté à ce thème à l'époque.

Dans quel matériau est-elle réalisée ?

Faites une description de cette œuvre.

Cherchez quelles techniques Gallé a mis en œuvre dans cette pièce.

Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez.

- Groupe C

Etude et présentation d'une œuvre d'Emile Gallé: La lampe Umbelle.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Quel est son thème ?

Dans quels matériaux est-elle réalisée ?

Faites une description de cette œuvre. Expliquez en quoi elle s'inspire de la nature (structure et décoration)

Cherchez quelles techniques Gallé a mis en œuvre dans cette pièce.

En quoi cela peut-il paraître nouveau par rapport aux lampes existant à l'époque ?

Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez.

- Groupe D

Etude et présentation d'une œuvre d'Emile Gallé: Vase La pluie au bassin.

Quelle est la date de création de cette œuvre ? Quel est son thème ?

Dans quel matériau est-elle réalisée ?

Faites une description de cette œuvre.

Cherchez quelles techniques Gallé a mis en œuvre dans cette pièce. Quel est le lien entre les techniques utilisées et ce qui est représenté sur le vase.

Etablissez une correspondance entre cette œuvre et la poésie sur laquelle vous travaillez.

Poésies autour des œuvres de Gallé

Autour de la coupe *Rose de France*

- Les heures de l'après-midi de Emile Verhaeren
- La Rose de l'Infante de Victor Hugo
- Fleurs de Arthur Rimbaud, *Les illuminations*

Autour de la *Lampe Ombelle*

- Elsa de Louis Aragon
- Sonnet en XY de Stéphane Mallarmé
- Pour le moment de Pierre Reverdy
- Intérieur de Renée Vivien
- Voyelles de Arthur Rimbaud

Autour du vase La pluie au bassin

- Chanson d'automne de Théophile Gautier, *Emaux et Camées*
- Hirondelle de Francis Etienne Sicard, *Odalisques*
- Pluie de René-François Sully Prudhomme, *Stances et poèmes*

Autour du vase Les Fonds de la mer

- La Conque de Heredia, *Les Trophées*
- Les coquillages de Verlaine, *Fêtes galantes*
- Le coquillage au fond de la mer, Lamartine, *Méditations poétiques*

Questionnaire

I. Informations sur les poètes : dates, nationalité, courant littéraire

Quelles sont les grandes caractéristiques de ce courant littéraire ?

II. Les poèmes :

Sont-ils composés de strophes ?

Sont-ils en vers ou en prose ?

Les vers sont-ils réguliers ?

Y-a-t-il des rimes ?

III. Poésie et Nature

Si le poème a un titre, ce titre est-il en rapport avec la nature ?

Relevez dans chaque poème les mots en rapport avec la nature en les classant.

Quelles sont les couleurs dominantes dans chaque poème ?

D'autres sens que la vue sont-ils évoqués ?

La Nature est-elle associée à une autre grande idée (l'amour, la mort...) ?

Dans chaque poème relevez une comparaison ou métaphore qui vous plaît et expliquez-la.

IV. Choisissez le poème sur lequel vous travaillerez et dont vous ferez la lecture au musée.