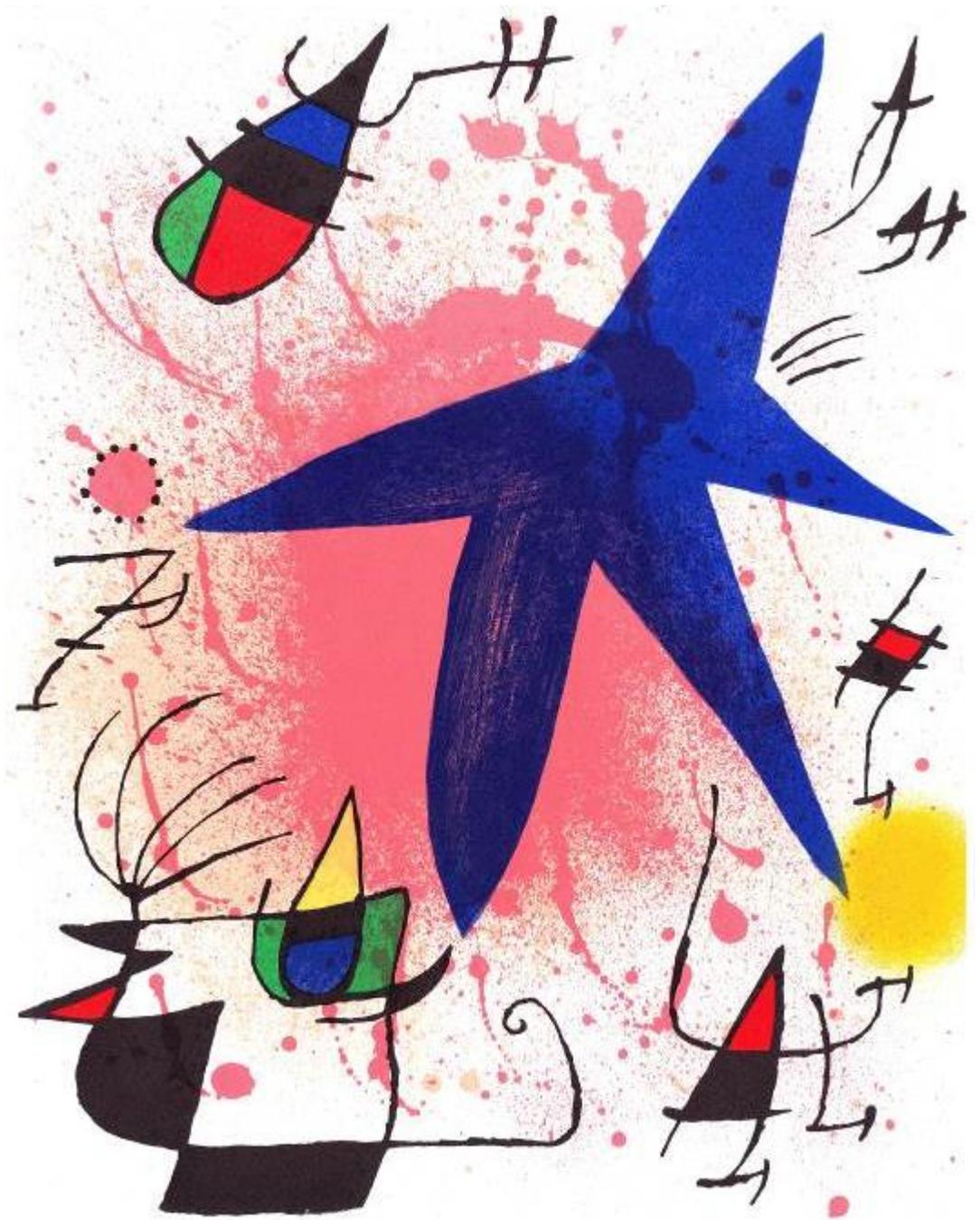

Adrien ROSELAER

Joan Miró

au Pouhon Pierre Le Grand à Spa

Dossier pédagogique
secondaire

Dossier pédagogique

Le présent dossier s'adresse à tous ceux qui veulent approfondir, par le biais d'applications ludiques, leurs connaissances sur Joan Miró et son univers. Il sera notamment utile aux enseignants désireux de tirer profit avec leurs élèves d'une visite de l'exposition, ou de préparer celle-ci en classe. Les exercices proposés peuvent en effet être exploités avant, pendant et après le parcours. Ils sont destinés aux élèves du primaire et du 1er niveau du secondaire.

Ces pistes didactiques trouveront leurs compléments d'informations scientifiques et de supports iconographiques dans le catalogue de l'exposition.

Un artiste de renommée internationale

Joan Miró a créé un monde fantaisiste, où se mêlent peinture et poésie. Ses tableaux pleins de vie, sont peuplés de signes colorés et de formes fantastiques, de créatures étranges et de merveilleux. Avec des taches de couleur, il invente des personnages. Les lunes, les étoiles, les soleils, mais aussi des yeux ou des figures extraordinaires sont comme en apesanteur dans l'espace immense de ses toiles ! Avec toutes sortes de matériaux, Miro a imaginé un univers de lumière et de couleurs, qui laisse une grande part au rêve. Pour André Breton, il est « le plus surréaliste de tous ».

L'exposition

Cette exposition exceptionnelle au Pouhon Pierre Le Grand à Spa présente plus d'une centaine d'œuvres originales de Joan Miró : aquarelles, lithographies, dessins, gravures, collages et céramique du maître espagnol. La grande majorité de ces œuvres sont exposées pour la première fois au public, dans ce magnifique écrin. L'exposition se structure autour de plusieurs thématiques : la guerre d'Espagne, le surréalisme, les couleurs, les mains de l'artiste, les thématiques, la simplicité, le rôle de l'enfance et la liberté. L'exposition aborde aussi un aspect méconnu de ce célèbre artiste : sa volonté d'aller au-delà de la peinture et de conquérir le grand public. En 1938, Miró écrit : « Plus je travaille, plus j'ai envie de travailler. Je voudrais m'essayer à la sculpture, la poterie, l'estampe, avoir une presse. M'essayer aussi à dépasser, dans la mesure du possible, la peinture de chevalet, et me rapprocher, par la peinture, des masses humaines auxquelles je n'ai jamais cessé de songer ». En 1948, Miró est de retour à Paris. C'est le point de départ d'une œuvre graphique considérable, qui ne cesse d'occuper de plus en plus de place dans le travail de l'artiste. Jusqu'en 1982, Miró va exécuter des centaines d'œuvres. L'exposition présente cette immense création tourbillonnaire. Aucun artiste n'a jamais été si libre de faire, si désireux de donner, que Joan Miró.

Exposition... de quoi s'agit-il ?

Ensemble, chercher quelques définitions basées sur des connaissances et des souvenirs personnels, puis consulter le dictionnaire.

Qu'est-ce qu'une exposition ? Un musée ? Est-ce la même chose ?

Donner des exemples d'expositions que l'on connaît (visitées, vues à la TV, dans les journaux...) dans sa ville, son pays ou ailleurs.

Quel était le sujet ? Dans quel cadre et à quelle occasion la visite a-t-elle été effectuée ?

Quelles sont les impressions de chacun lors d'une visite ?

A quoi peut servir une exposition ?

Diviser un panneau en deux colonnes - musée et exposition - et accompagner chaque titre de sa définition. Chaque enfant y inscrit son intervention dans la bonne colonne et y joint un document évoquant sa visite.

Musées et monuments près de chez moi ?

Y a-t-il des musées près de l'école ? de la maison ?

Pour les plus grands, réunir une documentation sur les musées, les monuments de sa ville ou de Liège. Faire une petite présentation (affiche, carnet, élocution, montage diapos, implantation sur un plan) et pourquoi pas une petite visite préparée en classe... Chaque équipe guiderait le reste de la classe (ou une autre classe) dans un musée, auprès d'un monument... Pour mener à bien le projet, il faut se documenter à la bibliothèque, à l'office du tourisme...

Une exposition Joan Miró au Pouhon Pierre Le Grand à Spa

Pourquoi la classe vient-elle à l'exposition ? Qui a décidé d'y venir ?

Où se tient l'exposition ?

Comment s'y rendre ?

Comment organiser cette aventure ?

Raconter comment la classe a mené le projet (réservation, trajets...).

Raconter aussi l'arrivée dans l'exposition : qui a-t-on rencontré (gardiens, visiteurs, journalistes...)?

Énumérer les personnes et décrire leur fonction.

Comment les œuvres sont-elles présentées ?

Comment peut-on les identifier ?

D'où viennent-elles ?

Joan Miró

Joan Miró est né le 20 avril 1893, à Barcelone. Son père est horloger-bijoutier. L'école l'ennuie et il préfère dessiner. A quatorze ans, il prend des cours à l'école des Beaux-Arts de la Llotja de Barcelone, puis travaille pendant deux ans comme employé aux écritures dans une droguerie. Il est tellement malheureux qu'il fait une dépression nerveuse et part se reposer dans la ferme familiale, où il comprend qu'il lui faut peindre à tout prix. Dès 1917, à Barcelone, il rencontre des artistes comme Marie Laurencin, Max Jacob, Francis Picabia.

En 1920, il se rend à Paris et rencontre Picasso, avec qui il reste ami toute sa vie. A partir de 1923, sous l'influence surréaliste, il commence à créer dans ses œuvres ses propres images sorties de son inconscient.

Il métamorphose le réel pour le dériver vers l'imaginaire et explore le monde des signes, sans pour autant abandonner la description réaliste.

En 1929, il épouse Pilar Juncosa, à Palma de Majorque. Sa fille Dolorès naît en 1931. En 1944, il commence à produire des céramiques et ses premières sculptures en bronze et en terre cuite. Il se rend à New York en 1947 et réalise sa première grande peinture murale pour un restaurant de Cincinnati. En 1956, il crée avec l'aide de son ami céramiste Artigas la grande œuvre en céramique qui décore le bâtiment de l'Unesco, à Paris. Il se fait construire un grand atelier à Palma de Majorque, où il peut peindre des toiles monumentales. Les dernières années de sa vie, il mène en parallèle peinture, céramique murale, sculpture, gravure et suit la construction de la Fondation Miró, qui ouvre en 1975 à Barcelone. Miró meurt le 25 décembre 1983 à l'âge de nonante ans. Sa femme s'occupera de la création d'une seconde fondation à Palma de Majorque, à côté des ses ateliers, comme il le souhaitait.

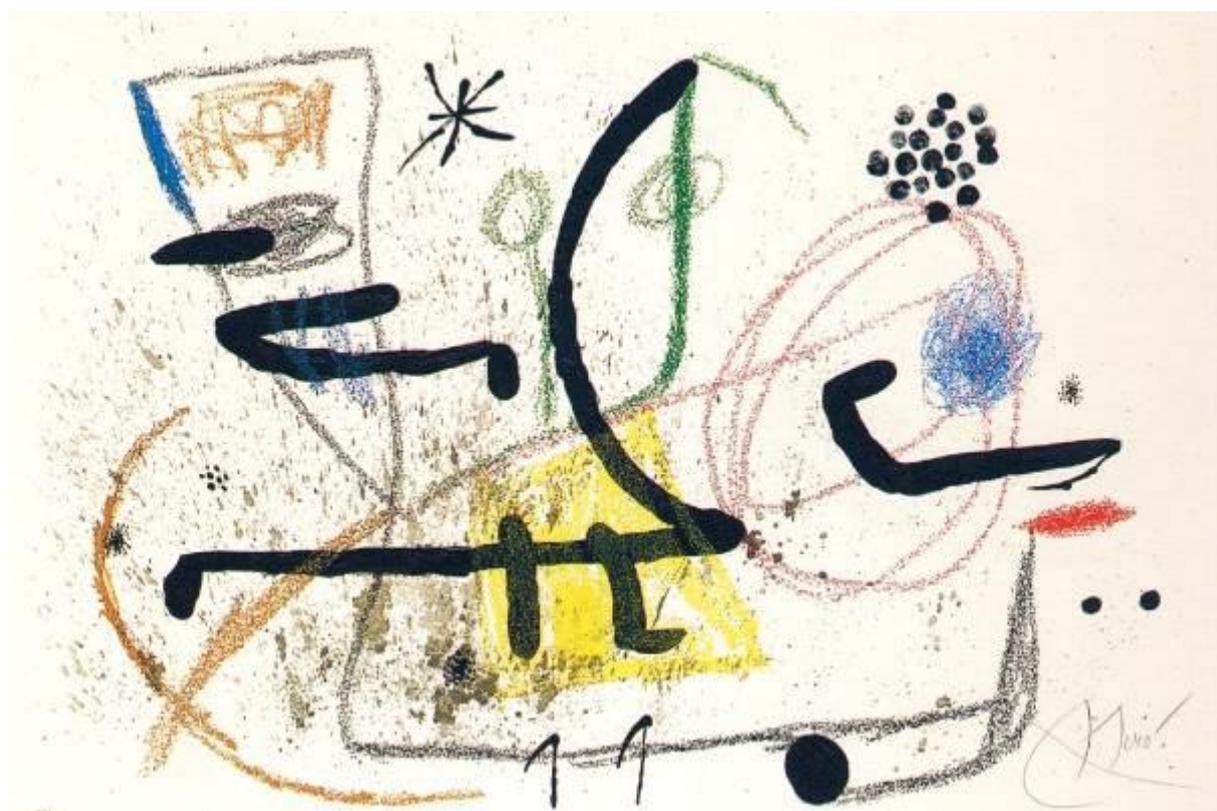

Pour commencer, sois le bienvenu dans l'exposition consacrée à cet artiste hors du commun que fut Joan Miró.

Tout au long du parcours, tu auras l'occasion de découvrir la vie et l'œuvre de l'artiste à la fois de façon chronologique et thématique. Tu seras ainsi guidé à la découverte d'un univers poétique et onirique¹ dans lequel la recherche de la simplicité et de la spontanéité occupe une place prépondérante.

Au fil des étapes de l'exposition tu découvriras les symboles, les couleurs, les thèmes et la façon de travailler de l'artiste espagnol. Autant de clés qui te permettront de décoder et de mieux apprécier le travail artistique de Joan Miró.

Tu es invité à découvrir au gré des toiles à quel point le travail de Miró est un hymne à la liberté. Prisonnier d'aucun courant artistique, il les embrassera tous pour nourrir son art et élaborer son propre langage artistique, sans jamais s'encombrer des règles et des codes que sous-tendent chacun de ces courants qui traversèrent le XXe siècle.

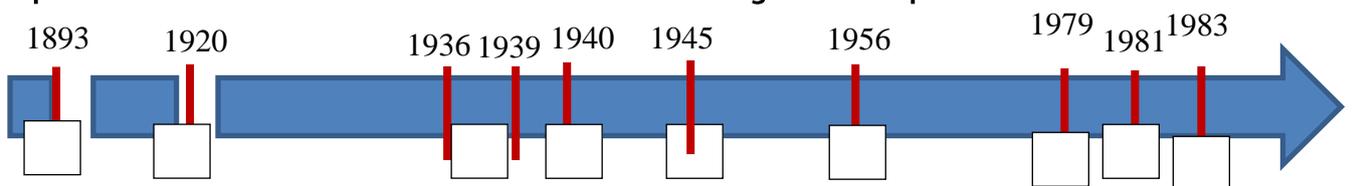
¹ Relatif au rêve.

Espace n°1 : la vie de Joan Miró

Naturellement, ce premier espace est consacré à la présentation de la vie de l'artiste qui partagea son existence entre différents pays et s'exerça à de multiples formes artistiques comme la peinture, la gravure, la lithographie ou encore la sculpture pour ne citer qu'elles.

Sur base de ce qui t'es expliqué dans ce premier espace, replace les différents moments importants de la vie de Miró au bon endroit sur cette ligne du temps :

➤ Indique la lettre correspondant à l'événement de la vie de Miró au bon endroit sur la ligne du temps.

- A – Miró inaugure des sculptures monumentales à Barcelone, Houston, Majorque et Chicago.
- B – Les forces commencent à manquer à l'artiste qui est alors âgé de 86 ans.
- C – Premier voyage de Miró à Paris et rencontre avec Picasso.
- D – Fin de la Seconde Guerre mondiale.
- E – Naissance à Barcelone de Joan Miró.
- F – Il commence à travailler dans la majestueuse construction de José Luis Sert.
- G – Décès de Joan Miró à Palma de Majorque.
- H – Miró s'installe à Palma de Majorque.
- I – Guerre civile d'Espagne

➤ Quels sont les deux tragiques événements qui vont perturber le travail de Joan Miró dans la première moitié du XXe siècle ?

.....
.....

➤ Colorie la durée de ces deux événements sur la ligne du temps.

Espace n°2 : la guerre d'Espagne

La guerre d'Espagne est sans aucun doute un événement majeur du XXe siècle au regard de ses conséquences et des événements qu'elle préfigura. Ce conflit oppose le gouvernement républicain espagnol de Front populaire à une insurrection militaire et nationaliste dirigée par le général Franco, entre 1936 et 1939.

La guerre d'Espagne fut un double « banc d'essai ». Pour **Hitler** d'abord qui en profita pour tester de nouvelles unités et armements. Pour **Staline** ensuite pour qui se fut une expérience politique et policière avortée, qui préfigura le destin des « démocraties populaires ».

En t'aidant du titre du tableau présenté dans cet espace, quel est l'objectif de Miró lorsqu'il réalise cette œuvre ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

➤ En plus du texte, de quoi se sert l'artiste pour évoquer clairement l'Espagne dans ce tableau ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

➤ En te basant sur ce que tu peux lire sur le panneau présenté dans cet espace, relie les villes par lesquelles est passé Joan Miró lorsqu'il fuit la France avec sa famille.

Espace n°3 : Dessiner comme un enfant

L'aspiration de Miró à la liberté se retrouve parfaitement dans son attachement au dessin d'enfant. En effet, quoi de plus libre de tous présupposés, règles et formatage qu'un enfant? Cette conviction de l'artiste espagnol explique en bonne partie sa manière de peindre et sa recherche constante de simplicité et de pureté.

➤ Avec quel autre artiste espagnol mondialement connu, Miró partage-t-il ce goût du dessin d'enfant ?

.....

Joan Miró reconnaît un certain nombre de qualités aux enfants qui ont tendances à disparaître à l'âge adulte. Cite trois de ces qualités :

- 1) Ils sont plus.....
- 2) Ils sont plus.....
- 3) Ils sont moins.....

Espace n°4 : L'art graphique

Dans cet espace tu peux découvrir la difficulté que représente la réalisation d'une œuvre lithographique. La lithographie est une technique qui sera largement utilisée par Joan Miró, comme tu pourras le constater dans cette exposition, et il est donc intéressant de comprendre comment ces œuvres ont été réalisées.

➤ Après avoir pris connaissance de l'explication du panneau intitulé «Le travail graphique à partir de 1948», observe bien le tableau situé à gauche de ce panneau.

D'après toi, combien de plaques de zinc ont été nécessaires pour réaliser ce tableau? Entoure la bonne réponse.

- 3
- 4
- 5
- 8

Toujours dans ce tableau, ainsi que dans celui situé juste à sa gauche, combien de personnages comptes-tu dans chaque tableau?

Tableau de droite (A) :

Tableau de gauche (B) :

Espace n°5 : Le surréalisme

Joan Miró peut certainement être considéré comme un représentant du courant surréaliste. Ce mouvement qu'est le surréalisme atteint son apogée durant l'entre-deux guerres sous l'impulsion de celui qui sera surnommé « le pape du surréalisme » : André Breton.

Lorsque ce-dernier s'évertuera à théoriser ce qu'est le surréalisme il le définira comme « *un automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale [...]* ».

➤ Sur base de cette définition et de ce que tu as pu voir de l'œuvre de Miró jusqu'ici, en quoi son œuvre est-elle un bon exemple du surréalisme en peinture ?

.....
.....
.....
.....
.....

Comment qualifierais-tu les relations de Miró avec André Breton ? Et pourquoi étaient-elles ainsi ?

.....
.....
.....

A	G	K	L	M	A	S	S	O	N	B
Z	P	E	R	T	Y	U	B	I	O	P
A	H	O	T	T	E	R	R	E	I	R
Z	Y	O	L	A	V	I	E	A	L	G
S	B	U	E	L	P	N	T	O	M	V
D	V	H	B	M	I	R	O	T	E	X
F	C	B	C	A	C	N	N	E	S	E
O	S	E	V	C	A	M	A	R	C	A
C	O	S	J	A	B	M	O	I	N	U
U	A	A	B	L	I	C	V	E	R	I
I	E	E	L	U	A	R	D	V	O	E

➤ Dans cette grille de mots-mêlés, retrouve le nom des six artistes liés au mouvement surréaliste et dont il est question dans cet espace de l'exposition.

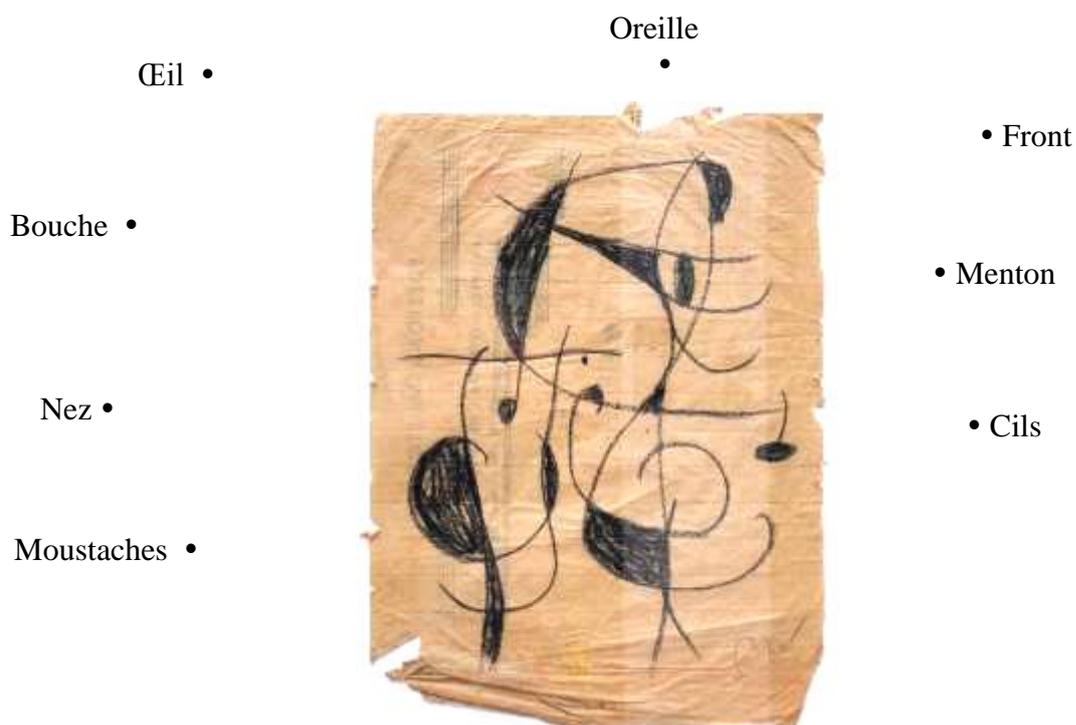
Espace n°6 : Le rôle du travail graphique

Comme tu as pu t'en rendre compte dans la partie de l'exposition que tu as déjà explorée, Joan Miró n'est pas un simple peintre mais bien artiste complet qui s'est exercé à toutes sortes de techniques artistiques différentes. C'est à cette multiplicité des techniques que s'intéresse cet espace, en évoquant notamment quelques-unes des nombreuses collaborations que Miró a eut avec des artisans.

➤ Relie le nom du bon artisan avec la technique artistique qui lui correspond.

Célestin	•	•	Lithographie
Dutrou	•	•	Tapiserie
Royo	•	•	Gravure
Lemoigne	•	•	

➤ Sur cette œuvre intitulée « Personnage aux moustaches », repère les différentes parties du visage et relie-les au bon endroit du portrait lorsque cela est possible.

En y regardant de plus près, es-tu capable de reconnaître sur quel type de support l'artiste a réalisé ce dessin ?

.....

Espace n°8 : David Fernandez Miró

Cet espace te propose de découvrir le témoignage de David Fernandez Miró.

➤ Lis bien le panneau qui le concerne et observe le film. Ensuite, réponds aux questions sous forme de phrases en étant le plus précis possible.

- Qui est David Fernandez Miró ?

.....

- Pourquoi ce personnage est-il particulièrement bien placé pour nous parler de Joan Miró ?

.....

- Miró a-t-il toujours été reconnu et aisé financièrement ?

.....

- Si tu écoutes ce que Miró dit de son travail, tu découvriras qu'il révèle ce qui fait de lui un artiste surréaliste, ce qui le guide dans son travail. Entoure la bonne réponse :

- Le rêve
- L'instinct
- La réflexion
- La copie d'autres artistes

- Toujours dans le film, à quel moment Miró dit-il qu'il choisit le titre d'une œuvre ? Entoure la bonne réponse :

- Avant de commencer
- Au début de son œuvre
- A la fin de son œuvre
- Après avoir fait appel à un ami

En continuant ta route vers l'espace suivant, tu rencontres sur ta gauche un tableau pour lequel il est intéressant d'observer le support sur lequel il a été réalisé.

➤ Plus avant dans l'exposition nous avons vu que Miró se servait de toute sorte de supports, au hasard de ses découvertes et de son inspiration. Quel est le support sur lequel il a réalisé cette œuvre ?

.....
.....

Espace n°9 : Les symboles de Miró

Si tu fais partie des plus observateurs de nos visiteurs, tu te seras peut-être aperçu que certains symboles reviennent dans la plupart des tableaux de Joan Miró.

En effet, l'artiste espagnol a constitué un véritable langage graphique qui lui est propre : étoile, oiseau, femme, soleil, échelle sont certainement les symboles qu'on retrouve le plus fréquemment dans les œuvres de cet artiste, ils constituent les pièces indispensables au langage artistique de Miró.

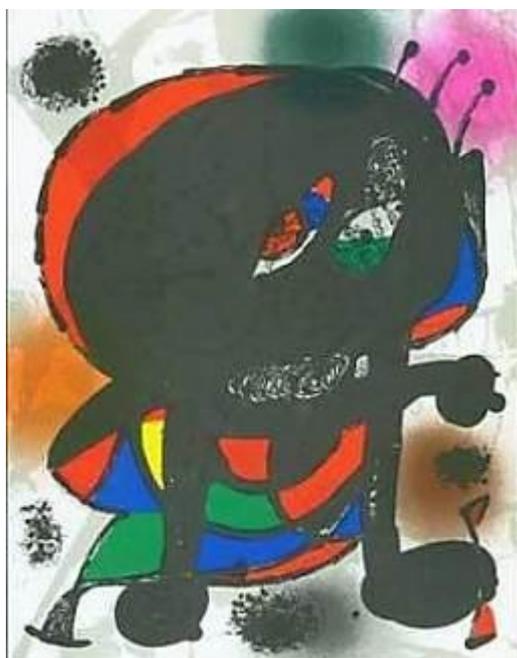
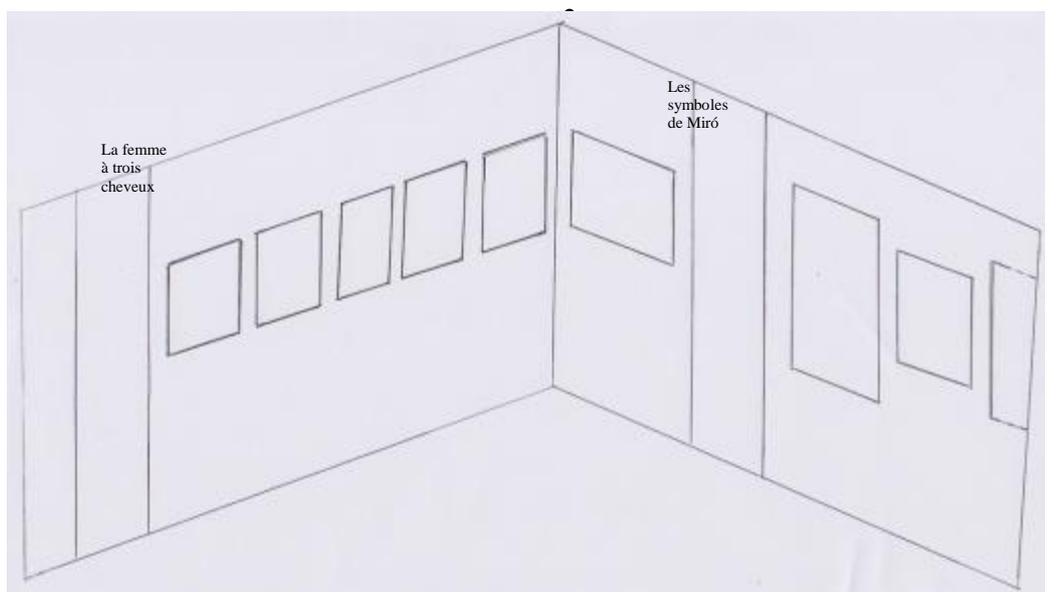
➤ Relie les différents « symboles de Miró » aux tableaux de cet espace dans lesquels tu les repères.

étoile

soleil

échelle

Sur le mur opposé au texte intitulé « La femme à trois cheveux », tu découvres une œuvre datée de 1977 intitulée « Personnages ».

Si tu te souviens de ce qu'est une lithographie, combien de plaques de zinc ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre ?

Espace n°10 : Les couleurs primaires

En plus d'un langage graphique basé sur des symboles qui reviennent constamment dans ses œuvres, Joan Miró fait également appel à une gamme de couleurs qui reviennent dans pratiquement chacun de ses tableaux.

➤ Es-tu capable d'identifier ces cinq couleurs caractéristiques de l'œuvre du peintre ?

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

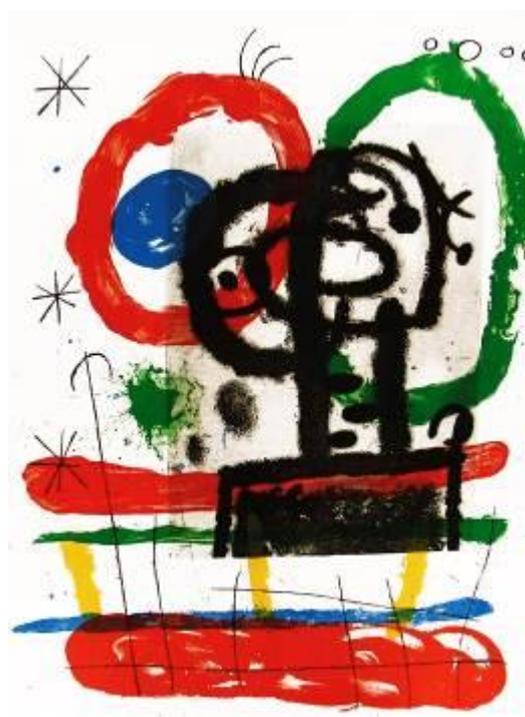
Comment appelle-t-on ces couleurs ?

.....

Sur quel objet typique de l'île sur laquelle Miró s'installe en 1940 et où il décède, se retrouve lesdites couleurs ?

Comment Miró réalise-t-il les couleurs de fonds de ses toiles ?

.....

Espace n°11 : Simplicité et liberté

Tu pénètres maintenant dans le dernier espace de cette exposition consacrée à l'artiste hors du commun que fut Joan Miró.

En entrant dans cet espace, tu découvres sur ta droite un panneau consacré à la recherche permanente de la simplicité dans l'œuvre de Miró. Il est tout naturel que cette thématique déjà abordée à l'entrée de l'exposition se retrouve à nouveau mise en avant à la fin du parcours, tant cette quête de la simplicité fut importante pour l'artiste. Dans cette recherche de simplicité, quel mouvement va particulièrement l'intéresser dans les années 1960 ?

Que reproche-t-il à l'art européen de cette époque ?

.....

En observant les cinq tableaux choisis pour illustrer cette évolution vers la simplicité, quelle différence majeure notes-tu par rapport à la majorité des œuvres que tu avais observé jusqu'à présent ?

.....
.....
.....
.....
.....

➤ Malgré la disparition de certains éléments au profit de la simplification de ses œuvres, on retrouve toujours les symboles caractéristiques du langage artistique de Miró lesquels de ces symboles repères-tu dans ces cinq œuvres ?

Souligne la/les bonne(s) réponse(s) et entoure le nombre de tableaux dans le(s)quel(s) chaque symbole apparaît.

Soleil	1 – 2 – 3 – 4 – 5
Etoile	1 – 2 – 3 – 4 – 5
Bonhomme	1 – 2 – 3 – 4 – 5
Musique	1 – 2 – 3 – 4 – 5

En prenant connaissance du texte intitulé « La liberté », résume avec tes mots en quoi l'œuvre de Miró est une apologie à la liberté ?

.....
.....

La série de quatre tableaux présentés à gauche du texte sur la liberté, représente parfaitement le travail de Miró durant les années 1960 qui est caractérisé par une spontanéité extrême s'exprimant en de grands aplats de couleurs sur lesquels se détachent de larges traits noirs et au niveau des thématiques les esquisses font toujours appel aux « symboles de Miró » : le ciel, la femme, etc.

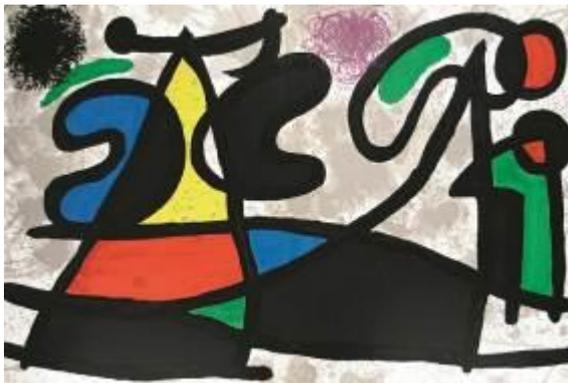
Enfin, la dernière paroi est consacrée aux années 1970 et à la fin de vie de Joan Miró.
Te souviens-tu en quelle années décède l'artiste ?

1973

1983

1993

Dans les deux dernières œuvres présentées :

Repère les éléments qui te permettent d'identifier le cavalier :

.....
.....
.....

Combien de personnages repères-tu ?

.....

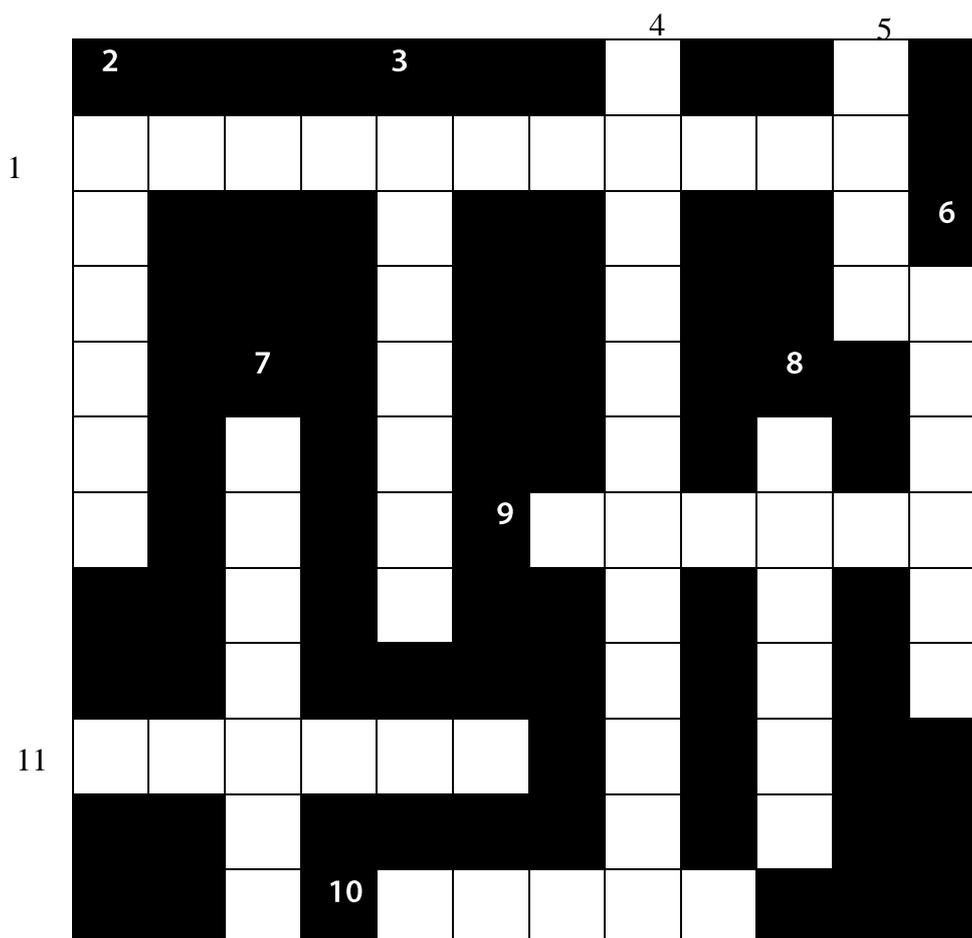
Dans ces œuvres illustrant la fin de vie de Miró, quelle couleur prend le dessus ? Qu'est-ce que cela évoque pour toi ?

.....
.....
.....
.....

Fin de ta visite...

Pour terminer ce parcours qui t'aura conduit à la découverte d'un des artistes majeurs du XXe siècle, voici un petit mots-croisés qui te permettra de tester tes connaissances sur Joan Miró au terme de la visite.

Toute l'équipe du Pouhon Pierre-le-Grand te remercie de te visite en espérant que tu as passé un moment agréable et enrichissant au cœur de cette exposition !

- 1- Courant artistique qui connaîtra son apogée durant l'entre-deux guerres et auquel participera Joan Miró.
- 2- L'un des symboles récurrent dans le langage artistique de Miró.
- 3- Pays d'origine de Joan Miró.
- 4- Technique artistique largement exploitée par Joan Miró et nécessitant l'utilisation de plusieurs plaques de zinc.
- 5- Il s'agit d'une des couleurs primaires revenant sans cesse dans l'œuvre de Miró.
- 6- Général espagnol à l'origine de la Guerre d'Espagne.
- 7- Artiste espagnol contemporain de Miró et mondialement connu, qui partageait l'aspiration de Miró à s'approcher de l'art enfantin.
- 8- Symbole céleste qui revient souvent dans les œuvres de Miró.

9- Personnage considéré comme le pape du surréalisme.

10- Qualité que Miró reconnaît aux enfants. Ils sont ...

11-Volatile.

