

1. À égalité : la couleur et la forme selon Sonia Delaunay 155
2. À égalité : la sculpture selon Niki de Saint-Phalle 159

À égalité : la couleur et la forme selon Sonia Delaunay

► Démarche

Les périodes peuvent se dérouler ainsi :

- Une période : approche de l'œuvre de Sonia Delaunay.
- 2 à 4 périodes : esquisse et réalisation d'une peinture

L'enseignant-e présente la biographie et l'œuvre de Sonia Delaunay.

La classe observe et décrit un tableau en mettant en évidence les contrastes de couleurs (chaud - froid, clair - foncé, les complémentaires), ainsi que les contrastes de formes (grand - petit, agencement des formes les unes par rapport aux autres), etc.

Les élèves font un projet de composition au crayon.

Le projet est ensuite réalisé avec le matériel suivant : crayons de couleur, feuilles A4, papier - peinture 50/70, gouache, pinceaux, palettes, gobelets, chiffons.

Les tableaux sont finalement exposés et le travail est discuté en commun.

Une auto-évaluation est faite en tenant compte des éléments suivants :

- exécution et maîtrise de la technique
- respect des consignes
- rapport couleurs-formes
- originalité.

On peut prolonger ou varier ce travail de plusieurs manières possibles :

- transposition sur un tissu de coton ou de soie
- travailler plutôt avec des collages
- introduire un élément photographique ou des structures
- travailler en noir-blanc
- décorer un T-shirt ou un jeans.

► Buts de l'activité

- Expérimenter l'interaction entre forme et couleur
- Explorer les possibilités techniques de la gouache
- Découvrir des œuvres de Sonia Delaunay
- Étudier des éléments biographiques de l'artiste

► Tâches des élèves

- Décrire un tableau
- Faire un projet en format A4 aux crayons de couleurs, en limitant le nombre de couleurs (2), mais en travaillant sur les mélanges
- Réaliser une composition colorée à l'aide de formes géométriques simples : cercles, segments de cercles, triangles, carrés
- Transposer le projet au crayon en peinture et format 50/70

Compléments d'information

BARTOLENA Simona (2003) : *Femmes artistes. De la Renaissance au XXIe siècle*, Paris, Éditions Gallimard.

Collectif (1991) : *Sonia Delaunay, Mode et tissus imprimés 1920-1930*, Paris, Éditions Jacques Damase.

► Conclusion

Au cours de l'histoire de l'humanité, les femmes ont souvent eu de la difficulté à vivre leur passion et faire la preuve de leur talent, que ce soit en politique, dans les sciences ou dans les arts. Cela a été le cas de la musicienne Fanny Mendelssohn, privée de carrière musicale par sa famille, ou de la mathématicienne Mileva Maric Einstein, dont la contribution à l'œuvre de son conjoint aurait été occultée. Dans le monde des beaux-arts, la situation était également peu favorable aux femmes. Jusqu'au XIXe siècle, elles étaient interdites d'accès aux écoles et aux salons. Elles n'avaient pas le droit de peindre de nus et étaient confinées aux portraits, aux compositions florales et aux scènes domestiques. Malgré les difficultés, certaines ont réussi à développer leur art et parfois sont même passées à la postérité. On peut citer parmi celles-ci : Angelika Kauffmann, Lavinia Fontana, Elisabeth Vigée-Lebrun, Mary Cassatt, Camille Claudel ou Berthe Morisot.

Les femmes ont participé à tous les grands mouvements esthétiques, depuis le Moyen Âge jusqu'à l'impressionnisme et aux avant-gardes du XXe siècle. Elles se sont manifestées par une ardeur au travail et une inventivité aussi impressionnantes que celles des hommes. Les différentes histoires de l'art officielles ont encore trop tendance à oublier ou sous-évaluer les œuvres de ces femmes, privant ainsi les générations futures de figures féminines d'identification.

Notons encore qu'aujourd'hui, les femmes ont une bonne place dans le monde de l'esthétique et qu'elles montrent une fantaisie et une créativité débordantes (Pipilotti Rist, Sylvie Fleury, etc.).

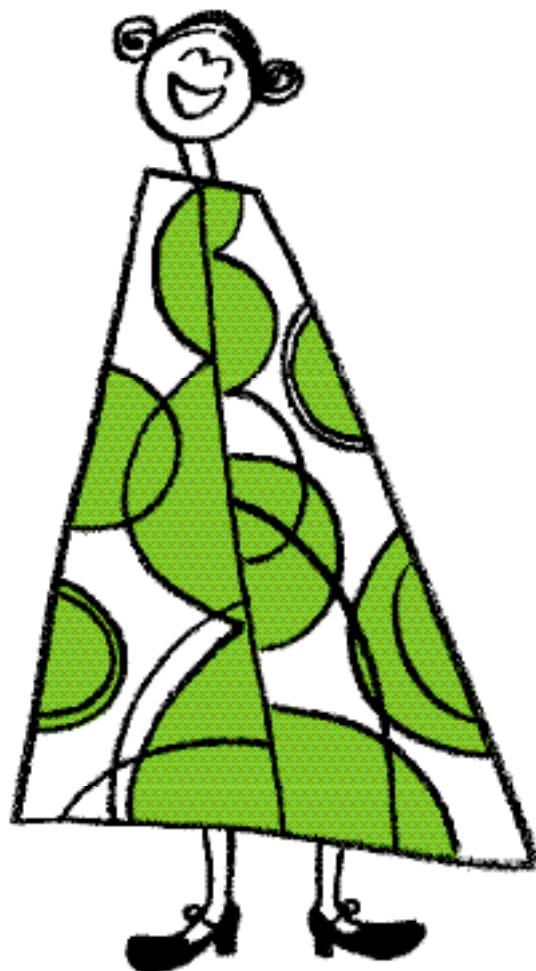
À égalité: la couleur et la forme selon Sonia Delaunay

Née en Ukraine, à Odessa en 1885, Sonia Delaunay est élevée par son oncle maternel, avocat à Saint-Petersbourg. Elle s'intéresse à l'ethnologie, aux mathématiques, à la peinture. Elle passe ses vacances en Finlande, en Suisse, en Allemagne. Entre 1903 et 1905, elle obtient l'autorisation d'aller étudier le dessin à l'atelier Schmidt-Reutter de Karlsruhe. Elle y découvre la peinture expressionniste allemande. Elle se rend ensuite à Paris où elle s'installe définitivement.

L'artiste y fréquente l'atelier de la Palette où elle rencontre Ozenfant, Segonzac, Boussingault et s'initie à la gravure. Mais le grand choc vient de Van Gogh et de Gauguin. Elle est éblouie par les toiles fauves exposées chez le collectionneur et marchand Wilhelm Uhde, qu'elle épouse par passion picturale en 1908. Un an plus tard, elle rencontre Robert Delaunay, divorce pour se remarier avec lui en 1910. En sa compagnie, Sonia commence une vie consacrée à la peinture. Un fils Charles naît en 1911. Une solide amitié s'établit également avec Blaise Cendrars en 1913 et Apollinaire. À la déclaration de la guerre, Robert étant réformé, tous deux s'en vont en Espagne en 1914, puis s'installent au Portugal en 1915-1916.

De par la Révolution russe, Sonia est privée de revenus. Elle rentre avec son mari à Madrid où, soutenue par Diaghilev et ses relations, elle se lance dans la décoration et la mode, exécutant la décoration intérieure du Petit Casino et les costumes pour la première revue. Elle transpose sa conception de la peinture à d'autres matériaux : tissus, robes, décor. Ses motifs géométriques sont toujours aussi actuels.

Les Delaunay rentrent à Paris en 1921 et se lient avec les Surréalistes : Soupault, Tzara et Breton. Sonia remporte en 1936 le premier prix d'affiche lumineuse au concours organisé par la Compagnie parisienne de distribution d'électricité. Elle obtient la médaille d'or pour ses peintures murales exécutées pour l'Exposition de 1937. Le 25 octobre 1941, Robert meurt et Sonia va vivre à Grasse chez les Arp et les Magnelli jusqu'en 1944.

À égalité : la couleur et la forme selon Sonia Delaunay

Elle délaisse alors peu à peu les arts décoratifs en faveur de la peinture, activité qu'elle exercera jusqu'à sa mort en 1979.

Les noms de Sonia et Robert Delaunay sont indissociables ; cependant, ils ont su garder une indépendance d'esprit et une personnalité propre. Ils ont cherché à exprimer le rythme de la société moderne.

Sonia Delaunay, c'est avant tout la création de milliers de maquettes de tissus colorés de tapis, de modèles de robes, créés par les moyens les plus simples, quelques formes géométriques, des tons forts dans une gamme chantante de couleurs, faisant de cette artiste une des plus prodigieuses créatrices du XXe siècle.

Elle fut également une des premières artistes à dessiner des costumes pour le cinéma.

À égalité : la sculpture selon Niki de Saint-Phalle

► Démarche

Les périodes peuvent se dérouler selon l'horaire suivant :

- présentation de l'artiste : 1 période
- réalisation de la sculpture en 3D : 4 périodes
- décoration de la sculpture : 2 à 3 périodes.

L'enseignant-e présente la biographie et l'œuvre de Niki de Saint-Phalle.

Une discussion est engagée autour de quelques œuvres choisies par l'enseignant-e.

La classe fait une esquisse d'un personnage inspiré de l'œuvre : ce travail peut être collectif ou individuel.

1. Réaliser une structure en treillis.
2. La recouvrir de bandes plâtrées. Il est possible de peindre directement sur les bandes plâtrées.
Si on veut obtenir un travail plus détaillé et plus abouti, recouvrir de pâte de bois, sécher, poncer.
3. Mettre une couche de fond : blanc ou couleur claire.
4. Décorer. Il est possible d'ajouter des éléments : morceaux de miroirs, mosaïques, coquillages, etc.
5. Utiliser de la peinture acrylique.
6. Passer une couche de protection (Isoplex par exemple).

► Conclusion

Les arts paraissent être un univers exclusivement masculin : les grandes créatrices semblent être des exceptions notables. C'est le discours officiel de la plupart des histoires de l'art.

Pourtant, dès l'Antiquité, des artistes femmes se sont illustrées. « De fait, à toute époque, des femmes furent célèbres en tant que créatrices et purent vivre de leur art. Leur gloire ne résista pas à l'usure du

► Buts de l'activités

- Parler de l'œuvre d'une artiste
- Créer un personnage en 3 dimensions
- Décorer un objet en 3D
- Expérimenter diverses techniques telles que treillis, bandes plâtrées, pâte de bois, peinture acrylique

► Tâches des élèves

- Réaliser une structure en treillis
- Recouvrir la structure de bandes plâtrées
- Faire les détails avec du papier mâché ou de la pâte de bois
- Poncer
- Peindre la sculpture avec de la peinture acrylique
- Ajouter des éléments décoratifs en s'inspirant des sculptures de Niki de Saint-Phalle

Compléments d'information

Le chapitre « Arts plastiques » aux pp. 69-76 du livre de MOREAU Thérèse (1994) : *Pour une éducation épiciène*, Lausanne, Éditions Réalités sociales, offre une liste de noms d'artistes célèbres ainsi qu'une généreuse bibliographie qui leur est consacrée.

temps car la renommée des femmes s'estompe plus facilement que celle des hommes dans notre société, puisqu'elle dépend du statut social et des conditions matérielles réelles de toutes les femmes. Le statut des femmes artistes varie avec le pays et la période historique. » (MOREAU Thérèse (1994) : *Pour une éducation épiciène*, chapitre « Arts plastiques », pp. 69-76, Lausanne, Éditions Réalités sociales). Même si les femmes ont été chassées des différentes Académies ou cantonnées dans des arts considérés comme mineurs, elles ont toujours su se distinguer.

Il est important de visibiliser ces femmes et de rétablir une histoire de l'art qui contient ces noms pour offrir des modèles d'identification positifs aux filles et aux garçons. Il est important pour les deux sexes de savoir que des femmes se sont illustrées dans tous les domaines. Cela permet, entre autre, de lutter contre le masculinisme de certains, contre le mépris dans lequel d'autres tiennent les femmes.

Quelques éléments biographiques sur Niki de Saint-Phalle.

Artiste pop française, fameuse pour ses *nanas*, femmes rondes et colorées faites en grillage, papier mâché et polyester.

Née à Neuilly-sur-Seine, France, le 29 octobre 1930, son vrai nom est Marie-Agnès Fal de Saint-Phalle.

Après un parcours scolaire chaotique, elle reçoit le diplôme de l'école *Old field Maryland*.

Après avoir été mannequin pour *Vogue*, *Life* et *Elle*, elle débarque en 1948 à Cambridge où elle commence à peindre.

En 1952, elle arrive à Paris où elle prend des cours de théâtre. Elle visite de nombreux musées et voyage en France, en Espagne et en Italie.

En 1956, c'est la première exposition de Niki de Saint-Phalle en Suisse.

En 1965, l'artiste commence ses premières nanas. Certaines pèsent plusieurs tonnes et mesurent plus de trois mètres de haut. Elle expose à Montréal. Elle monte également des expositions avec Jean Tinguely.

Dès 1971, elle tombe malade à cause de la fumée toxique qui se dégage du polyester qu'elle utilise pour ses sculptures.

En 1974, elle reçoit un terrain en Toscane où elle construira son jardin du Tarot. Sa première sculpture s'appelle « la papesse ».

Elle a réalisé avec Jean Tinguely la fontaine de la place Igor Stravinsky, à côté du centre Georges Pompidou à Paris.

Elle crée également un parfum dont les bénéfices serviront à la construction du Jardin du Tarot.

La grande artiste meurt en 2002, en Californie.

Elle a écrit son autobiographie ; un film sur sa vie et son œuvre a été réalisé en 1994.

Elle a eu deux enfants, Laura et Philippe, et a été l'épouse de l'artiste suisse Jean Tinguely.

Un ange géant de Niki de Saint-Phalle est suspendu dans le hall de la gare de Zurich.