

Bienvenue à
La Maison des Arts
Livret jeu pour les enfants

Catherine VIOLLET

Exposition du
21 novembre 2004 au 9 janvier 2005

Aujourd'hui grâce à ton livret jeu, tu vas pouvoir découvrir
l'univers de

CATHERINE VIOLLET

C'est elle que tu vois ici, déclinée en
plusieurs petits portraits.

Catherine VIOLLET est née en 1953 à Chambéry (dans la Savoie, près des montagnes). Elle a 51 ans, un peu plus ou presque l'âge de tes parents. Elle vit et travaille à Malakoff depuis le début des années 1980. C'est à cette époque qu'elle est devenue célèbre en faisant partie d'un groupe d'artistes appartenant au mouvement de la « Figuration Libre ». Elle est peintre mais utilise toujours le dessin dans ses œuvres.

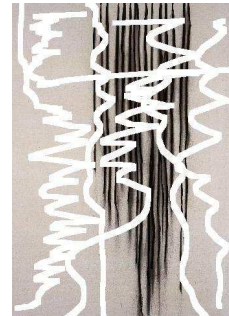
Rez-de-Chaussée

Commençons par le début.

Si on cherchait ensemble un grand tableau, qui se trouve en face de l'escalier. Il porte le même nom que l'exposition.

Pour t'aider, cherche le nom de l'exposition et regarde les cartels pour retrouver le tableau.

Si tu ne trouves toujours pas, regarde l'image, mais je l'ai un peu effacée.

Avant de regarder le tableau, sais-tu ce que veut dire SUSPENS, essaye de trouver des synonymes (des mots qui ont à peu près le même sens).

**Maintenant regarde bien le tableau, il est placé au centre.
Combien de couleurs vois-tu et quelles sont-elles ?**

Réponse : Gris et Noir

**A ton avis le gris est la couleur.....
Entoure ta réponse.**

du dessin

du cadre

du fond

Réponse : du fond

A-t-il été peint par Catherine ?

OUI

NON

**Comment peux-tu le savoir ?
Entoure ta réponse, ou mieux encore, note la.**

tu as fait tomber le tableau pour regarder derrière.....

tu as touché au tableau.....

tu as pris un cutter pour le découper.....

**J'espère que tu n'as pas fait tout cela, alors note donc la
bonne réponse**

Le gris est la couleur de la toile. Si tu regardes sur le côté du tableau tu verras qu'il n'y a pas de différence entre le côté du tableau et l'avant. D'habitude, la toile est toute blanche puis l'artiste la recouvre de peinture.

N'y a t-il pas autour de toi un tableau dont le fond est peint ?
Pour t'aider regarde sur le côté des tableaux, seulement avec les yeux.

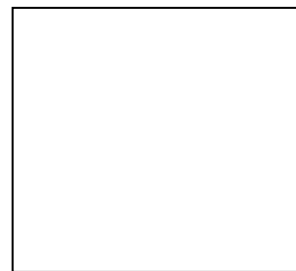
**Tu l'a trouvé..... Mais oui tu sais où il est...
NON..... Cherche mieux...
Voilà c'est celui-là
Alors de quelle couleur est recouvert le fond ?**

bleu cyan	gris	vert	rouge magenta
Turquoise	orange	jaune	vert fluo

Réponse : **NON**

Comment appelle-t-on une œuvre peinte avec une seule et même couleur ?

Tu peux essayer de t'entraîner à en réaliser un, dans le carré ci-dessous. Mais n'oublie pas de répondre à la question.

Une œuvre peinte avec une même couleur est un **monochrome**. On peut donc dire que c'est un fond monochrome.

Depuis tout à l'heure on parle de la couleur du fond, qui se trouve directement sur la toile. Mais quelle autre couleur voit-on ?

On en a déjà parlé au début de ton livret-jeu. Si tu ne t'en souviens pas tu peux revenir au début.

Mais oui c'est le _ _ I _.

Que fait Catherine avec cette couleur.

des légumes

des dessins

des écritures

A ton avis quelle peut être cette matière qui donne cette couleur ?

des feutres

du fusain

de la peinture

de l'encre

du marqueur

Réponse :

**Le fusain, mais quel drôle de mot ! A quoi cela ressemble ?
Comment est-ce fabriqué ? Comment l'utilise-t-on ?**

-

-

C'est une sorte de crayon fait avec du bois brûlé devenu du charbon (il est donc toujours noir). Le fusain est fragile et friable (cela veut dire qu'il se casse facilement en très petits morceaux). Traditionnellement il est utilisé pour le **dessin** car il permet de faire un croquis rapidement. Quand on l'applique sur une surface, comme la toile, il peut se transformer en poudre.

Que se passe-t-il quand on souffle sur une poudre ? (Pense à la farine).

Réponse : la poudre s'épand et disparaît.

Si tu veux demande à la personne de l'accueil de te prêter un fusain et essaye de dessiner ou d'écrire, tu verras cette poudre qui se forme.

**Si c'est une poudre, il doit être bien difficile à utiliser.
Comment peut-il tenir sur la toile ?**

avec du chewing-gum

avec de la colle

avec un fixateur

Pour que le fusain puisse bien tenir à la toile on applique un produit qui l'aide à rester en place. On parle de le **fixer**. Il faut aussi savoir que plus la surface est rugueuse, mieux le fusain peut s'accrocher.

Tu as déjà pu remarquer que la toile utilisée par Catherine n'est pas une toile ordinaire. En quoi est-elle différente ?

Bien sûr elle est grise mais elle est aussi plus rugueuse qu'une toile ordinaire. C'est pour mieux fixer le fusain. En fait, elle est spécialement conçue pour Catherine car elle utilise beaucoup le fusain.

Si tu veux, demande à la personne de l'accueil de te montrer un morceau de toile de Catherine.

Maintenant retourne-toi et regarde les petits dessins à côté de la porte.

Retrouve l'œuvre qui ressemble le plus au 4ème dessin en partant de la porte.

Indice : Elle se trouve au rez-de-chaussée, pas très loin de toi, et elle n'a pas de titre.

Quelles impressions donnent les traits de fusain ?
Entoure ce qui te semble correspondre.

pesanteur

peur

chaleur

relief

ombres

légèreté

froidueur

épaisseur

Dans ce tableau, on dirait qu'ils sont épais, en relief, et qu'ils pèsent. Le trait est ombré, c'est ce qui donne ces impressions.

Je me suis caché, essaye de me retrouver. Je suis un tableau où tu peux voir un dessin au fusain qui apparaît sur un fond jaune.

Tu m'as trouvé ? Je suis derrière l'escalier à droite.

Est-ce que toute la surface du fond est peinte, comme pour le tableau au fond monochrome vert ?

Oui

Non

A quoi paraît servir cette partie non peinte ?

-

On peut voir que Catherine a peint un rectangle jaune tout en laissant une partie de la toile visible. Cette partie grise semble servir de cadre à l'intérieur même du tableau.

Que représente le dessin au fusain ?

Un arbre

un corps de femme

un paysage

une maison

un animal

Réponse : *corps de femme*

Mais penche la tête pour le regarder dans l'autre sens.

Ne vois-tu pas autre chose ?

Rez-de-Chaussée

On reconnaît donc un corps. En art, lorsque l'on représente quelque chose de réel, on parle de figuration. Une œuvre figurative, c'est une œuvre où l'artiste a voulu reproduire quelque chose qui existe (un objet, un paysage, une personne...).

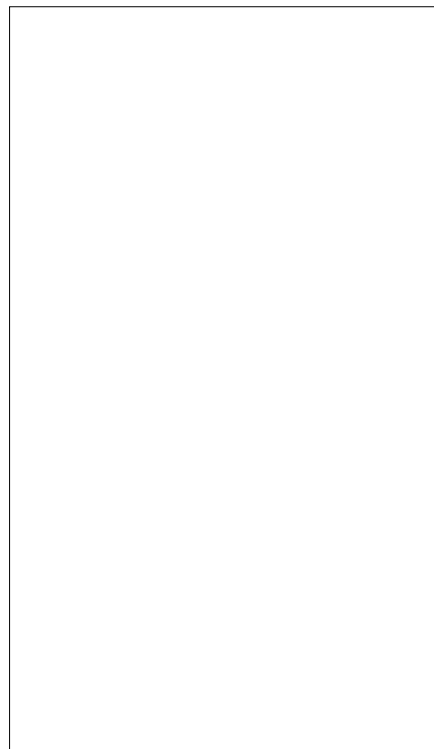
Le contraire de la peinture figurative est la peinture abstraite qui ne représente pas la réalité telle que tu peux la voir vraiment.

A ton tour, pense à un objet, un paysage ou autre chose et essaye de le représenter dans ces deux techniques différentes.

Figuratif

Abstrait

Ne vois-tu pas tout près un objet qui s'est glissé sur les tableaux?

Que suis-je ?

Je suis un objet de penderie. Je sers à accrocher des vêtements. Dans les œuvres de Catherine je suis en fer mais je peux aussi être en plastique coloré ou en bois.

Je suis..... un C__ T__

Sur le tableau avec le trait jaune, combien peux-tu en compter ?

Réponse : ①

Il y a des cintres dessinés sur cette œuvre mais regarde, il y a une autre toile à cet étage ou quelques cintres se sont accrochés !

Ta mission, si tu l'acceptes et de découvrir le nombre de cintres qui sont dans l'exposition. Attention, tu ne dois pas te faire repérer, des méchants rodent et peuvent t'attraper....

Regarde d'abord au rez-de-chaussée puis à l'étage.

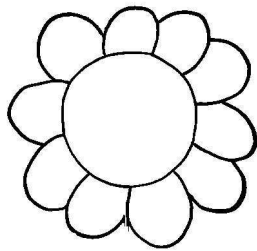
CHUT..... CHUT..... Personne ne doit te voir

Note ta réponse ici :

Mais avant ça, redessine cette œuvre. Tu peux demander des pastels et du fusain à la personne de l'accueil.

1er étage

Maintenant monte l'escalier, tu vas découvrir une autre toile figurative, il s'agit :

Réponse : **une vache**

Comment s'appelle ce tableau ? Ne regarde pas le cartel, voici une charade qui te donne le nom du titre.

Mon 1er est le produit que fait la vache

Mon 2nd est la réponse à la question précédente.

Mon 3ème est le nombre qui suis le 1 et qui devance le 3

Mon 4ème est le dernier mois de l'été

Mon dernier est le premier chiffre (après le 0).

Réponse : (I-erquætdms-xnap-æqor-tid) I ærquætds æp sæqor sæl
Les robes de Septembre I (la 1ère robe de septembre)

Pourquoi ce tableau porte un numéro ?

-

**Ce tableau porte un numéro car il fait partie d'une série.
Sais-tu ce qu'est une série ?**

C'est un ensemble de tableaux qui porte sur un même thème.
Cette série était liée à un thème historique celui des événements
de la commune de Paris (demande à la personne de l'accueil de te
parler de cette période).

**Regarde les drôles de lignes rouges, bleues, vertes et grises
sur la robe. A quoi peuvent-elles te faire penser ?**

Indice : elles sont placées près d'un vêtement.

des serpents

des rubans

des cordes à sauter

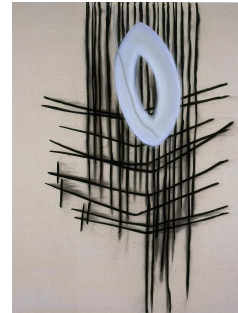
des vers

du fil

La robe est faite avec des tissus, on peut donc imaginer que ce
sont des rubans. On appelle généralement les lignes droites des
traits et les lignes courbes comme sur le tableau des **arabesques**.

Retourne toi et regarde ce tableau

Regarde bien, les arabesques que tu as vu sur la robe sont devenues des traits.

Les traits noirs sont inspirés par des éléments réels. Saurais-tu retrouver le nom de cet objet ?

Fer à cheval

fer à friser

fer à repasser

fer à béton

fer à souder

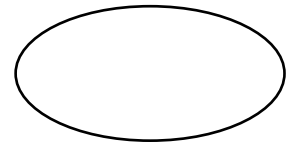
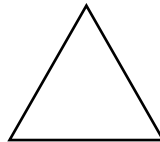
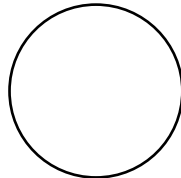
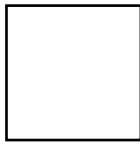
arabesques

Pour t'aider, on peut s'en servir dans les constructions, ce sont des barres métalliques. —→
On en trouve par exemple dans le béton armé qui sert à construire des maisons.

Réponse : fer à béton

Il y a un élément peint sur la toile. Quelle est la forme géométrique qui lui correspond?

La forme que Catherine a peinte ressemble à un cercle qui est un peu aplati. Cette forme est appelée **ellipse**.

Sais-tu quelles techniques Catherine a utilisé pour peindre cette ellipse? (raye les mauvaises réponses)

pastel

aquarelle

peinture à l'huile

marqueurs

feutres

crayons de couleurs

Réponse : pastel et peinture à l'huile

Dans cette œuvre, compare la peinture au fusain. Comment est-elle ?

Plus en relief

plus plate

plus lourde

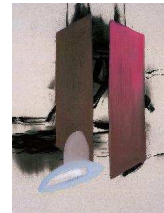
plus légère

Elle semble plus légère, mais plus plate, elle ne donne pas une impression de relief comme les traits de fusain ombrés.

**Cherche une autre ellipse bleue dans un tableau du premier étage.
Tu l'as trouvée ?**

Dessine ici le titre du tableau, que tu peux lire sur le cartel.
Pour t'aider il est en photo à côté.

**Regarde bien comment est posée la peinture.
Entoure ta réponse.**

Par plusieurs touches, on voit les traits du pinceau

D'un seul et même geste

Il y a beaucoup de peinture, on voit la matière

Par rapport au dessin la peinture est-elle devant, derrière ou sur le même plan ?

La peinture est posée d'un seul geste, de la même façon partout, on appelle ça des **aplats** de couleurs. On voit que les aplats se trouvent au premier plan car ils cachent le dessin au fusain tout en le laissant entrevoir.

A quoi te font penser ces aplats ?

Quelles impressions donnent-ils à la peinture de Catherine ?
Note tout ce qui te passe par la tête en regardant cette
toile, si tu aimes ou non.

On pourrait y voir une porte entr'ouverte sur quelque chose qu'on ne voit pas bien, quelque chose qu'on ne reconnaît pas.
On ne sait pas ce qui se cache derrière. Catherine a appelé cette œuvre *Point d'interrogation*. C'est peut être pour dire qu'elle même ne sait pas ce qui se cache derrière ces portes. Mystère....

Va juste à côté, sur la gauche, pas à droite sinon tu tombes par la fenêtre, et regarde le dessin au fusain. Que peux tu y voir ?

Le dessin au fusain représente un personnage. Son visage est masqué par une capuche.

En observant sa tenue, à quelle représentation populaire ressemble-t-il ?

la mort

la beauté

la liberté

Réponse : la mort

Dans la tradition populaire occidentale, on représente la mort comme un personnage décharné, vêtu d'une grande tunique à capuche qui masque son visage ; elle est armée d'un grand faux c'est pourquoi on l'appelle la « faucheuse ».

Quel est le titre du tableau à côté, à gauche ?

Réponse : D'ici et d'ailleurs

Lorsqu'on parle d'un ailleurs, on parle d'un autre endroit, un endroit qui paraît lointain.

Quel verbe, pourrais-tu mettre en relation avec le mot ailleurs ?

Manger

dormir

voyager

jouer

Catherine a beaucoup voyagé dans des pays étrangers dont elle ne connaissait pas du tout la langue.

Voici quelques uns des pays qu'elle a visités. Replace les sur la carte du monde.

Indice : les régions du monde auquel il appartient sont entre parenthèses.

1.Canada (Amérique du Nord)

2.Turquie (moyen orient)

3.Etats-Unis (Amérique du nord)

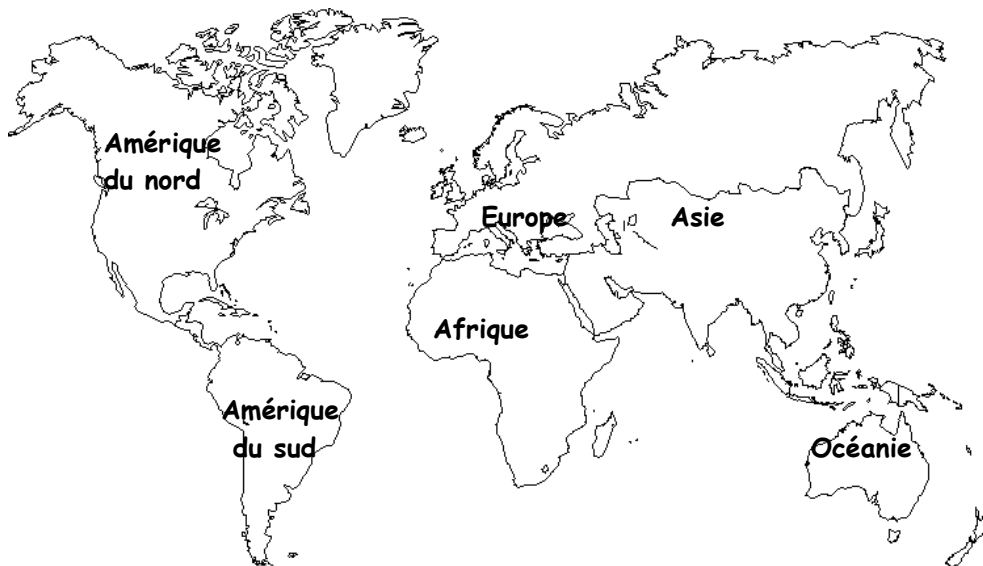
4.République Dominicaine (Caraïbes)

5.Egypte (Afrique)

6.Espagne (Europe)

7.Danemark (Europe)

8.Japon (Asie)

Cherche maintenant le tableau intitulé
Jour de colère, pas de tristesse.

Quels éléments du tableau peuvent faire penser au sentiment de colère ?

le fond

la couleur

la matière

la forme des dessins

la peinture

La façon de peindre évoque la colère. On voit des éclaboussures, on comprend donc que Catherine a posé la peinture sur la toile d'un geste fort. La couleur rouge aussi évoque ce sentiment car quand on est en colère on peut avoir le visage qui devient rouge. C'est aussi la couleur du sang et on dit de quelqu'un qui se met vite en colère qu'il a un tempérament sanguin !
Lorsque Catherine a fait cette œuvre, elle était triste alors elle a décidé de transformer son sentiment de tristesse en révolte, en colère. Voilà pourquoi ce tableau s'appelle *Jour de colère, pas de tristesse.*

Je te laisse la fin de cette page, pour que tu puisse, à ton tour, exprimer un sentiment par le dessin. N'hésites pas à demander des pastels, des fusains à la personne de l'accueil.

Voilà,
La visite est terminée !!

**Si tu veux continuer chez toi ou au centre de loisirs,
tu peux :**

- Trouver des objets comme des cintres, des fers à béton, ou d'autres puis essaye de les dessiner.
- Dessiner avec du fusain puis rajouter des aplats de couleurs.
- Te renseigner sur tous les pays que Catherine a visité.

A Bientôt à la Maison
des Arts

Livret réalisé par Aude Cartier, Marjolaine Calmel et Olivier
Richard - novembre 2004.