

Exposition de peinture à l'Institut Français de Madrid Don Quichotte

Miradas francesas contemporáneas

(du 16 février 2017 au 31 mars 2017)

Niveau : B2 – C2

Public : grands adolescents / adultes

Durée de l'activité : 2 heures minimum

THÈME ET OBJECTIFS

Présentation

Objectifs (inter)culturels : visiter une exposition/ se familiariser avec des peintures contemporaines /

Découvrir une œuvre littéraire à travers un tableau / découvrir le personnage de Don Quichotte

Objectifs linguistiques : exprimer son opinion et ses sentiments face à une peinture / parler d'une œuvre célèbre et d'un personnage célèbre / se familiariser avec le vocabulaire des techniques artistiques

AVANT DE VISITER L'EXPOSITION

1. Selon vous, quels sont les personnages emblématiques de l'Espagne ?

Si les élèves n'ont pas nommé le personnage de Don Quichotte, projeter une reproduction (gravure de Gustave Doré par exemple) pour les amener à parler de Don Quichotte, ou poser la devinette suivante : « Quel personnage célèbre s'est battu contre des moulins à vent ? », ou encore « Si je vous dis *moulin à vent* ? Que me répondez-vous ? »

2. Le personnage de Don Quichotte :

Posez les différentes questions suivantes à la cantonade :

Connaissez-vous le personnage de Don Quichotte ? Si oui, comment ? En étudiant l'œuvre à l'école ? En visitant l'Espagne, la région de Castilla la Mancha, Tolède ? Etc.

Selon vous, en quoi est-il représentatif de l'Espagne ?

Formez des petits groupes. Chaque groupe remplit la carte heuristique (cf.document_annexe_Mapmind_don_quichotte) et la présente au reste de la classe.

PREMIERS CONTACTS AVEC L'EXPOSITION

Informations sur l'exposition : L'exposition rassemble 18 artistes français ayant été sollicités par la galerie Yves Faurie de la ville de Sète en 2005 pour travailler autour du mythe de Don Quichotte. L'exposition s'appelait alors *Autour de Cervantès. 22 artistes illustrent le Quichotte.*

Les œuvres proviennent de la collection privée du mécène Gilbert Ganivenq.

Les artistes représentés appartiennent essentiellement aux grands courants artistiques actuels nés à Sète ou à Montpellier, qui sont les suivants :

- *Supports- surfaces* pour Claude Viallat et Vincent Bioulès

- *Figuration Libre* née à Sète dans les ateliers de Robert Combas et Hervé Di Rosa (le nom du courant a été donné par un autre artiste représenté dans l'exposition, Ben, en 1981, lorsqu'il a invité ces artistes dans sa galerie d'art de Nice.)

C'est la première fois que cette exposition est présentée en Espagne et elle tournera dans le réseau des Instituts français.

3. Promenez-vous librement dans l'exposition et imprégnez-vous des différentes œuvres d'art :

- Quelles sont vos premières impressions ? **Réponse libre**

- Y a-t-il une œuvre qui se rapproche de votre représentation personnelle de Don Quichotte ? Si oui, laquelle et pourquoi ? Si non, pourquoi ? **Réponse libre**

4. Jeu de piste : partez à la découverte des œuvres inspirées par le célèbre personnage de Don Quichotte. Pour cela, retrouvez le tableau correspondant à son indice puis indiquez-en le titre.

Indiquez aux élèves que les indices s'inspirent du tableau lui-même mais parfois aussi du titre.

Les indices :

1. « Si petits face à l'immensité du monde. »

Réponse : Patrick Loste - Don Quichotte Don Quijote – 2006

2. « Certains ont des cœurs dans les yeux, lui, il a des moulins à vent. C'est le chevalier errant sans amours. »

Réponse : Pierre Maraval - El caballero andante sin amores – 2005

3. « Je suis le créateur de sa folie. »

Réponse : André Raffray - Portrait de Cervantès d'après Juau de Laurigui – 2005

4. « Il a la tête comme une passoire. »

Réponse : André Cervera – Don Quichotte, Noche toledana – 2005

5. « Dulcinée, tiens le coup ! Ces créatures effrayantes et maléfiques ne nous auront pas ! »

Réponse : Hervé Di Rosa – Don Quichotte seul contre tous - 2005

6. « - Qui c'est celui-là ?

- C'est mon maître, le chevalier du dimanche en charentaises. »

Réponse : Topolino – Donald Quichotte pantouflard et le lion flapi – 2005

7. « Je suis le Josh Randal du XVIème siècle. »

Réponse : Robert Combas – Don Quichotte, Don Quijote – 1996

8. « A nous deux, les éoliennes ! »

Réponse : Jean-Loup Gautreau – Don Quichotte, Don Quijote – 2006

9. « Au pied de mon arbre, je rêve à de nouvelles aventures. »

Réponse : Gérard Garouste - Don Quichotte, Don Quijote – 2005

10. « Je porte la lune bleue à bout de bras. Comme un autre avant moi, je viens sauver le monde et demander justice. »

Réponse : Quim Corominas – Quixot – 2005

11. « Mon château n'est pas de pierres mais de nuages, comme suspendu au-dessus des terres arides de la Castille. »

Réponse : Vincent Bioulès – En mi castillo de sueños – 2005

12. « Ses aventures sont aussi pétillantes que la célèbre boisson »

Réponse : Claude Viallat – Don Quichotte. C'est une fantaisie qui fait pschitt ! - 2005

13. « Mais où sont passés Don Quichotte et Sancho Pança ? »

Réponse : Antoine de la Boulaye – Mais où est Don c Quichotte - 2005

A votre tour : avec un de vos camarades, imaginez un indice. Le reste du groupe doit trouver à quel tableau vous faites référence. Votre indice : .....
 En fonction de ses objectifs et du temps qu'il souhaite consacrer à l'exposition, le professeur pourra travailler une ou deux des œuvres proposées ci-dessous :

ETUDE DE DEUX ŒUVRES DE L'EXPOSITION

ŒUVRE 1 : *Work in progress. Je suis immortel dit-il* – Ben Vautier – 2005

5. Observez cette œuvre et répondez aux questions suivantes :

a. Dans ce tableau, où le titre de l'œuvre apparaît-il ? Est-ce que ce titre vous semble approprié au personnage de Don Quichotte ? Expliquez. **Le titre apparaît au centre du tableau, sur le buste même de Don Quichotte...C'est comme si c'était lui qui parlait et en même temps, il s'agit d'une citation. Oui, il est approprié car le personnage de Don Quichotte a été créé au XVIIe siècle et il est toujours d'actualité. Il est devenu un mythe. L'exposition en est une illustration. Il est « immortel ».**

b. Observez bien le tableau : quelles sont vos premières impressions ? Que ressentez-vous à la vue du tableau ? Réponse libre.

- Les objets :

c. **Jeu :** Formez des équipes de 3 ou 4 personnes. Vous avez 2 minutes pour mémoriser le maximum d'objets présents dans ce tableau. Une fois le temps écoulé, dos au tableau, chaque équipe doit écrire sur un papier le maximum d'objets retenus. Puis une par une, chaque équipe énonce ce qu'elle a retenu. L'équipe gagnante est celle qui a marqué le plus grand nombre de mots en français présents dans l'œuvre.

d. Vous venez de nommer un certain nombre d'objets présents dans l'œuvre de Ben. Pourriez-vous en classer quelques-uns dans le tableau ci-dessous ?

Don Quichotte, le chevalier	Les forces du Mal
Tous les objets qui appartiennent à la tenue du chevalier : un casque (un heaume) / un bouclier / un gant / une épée / un poignard... tous les objets en métal doré coupants. / le cochon rose = Rossinante ? la chaussure ? etc.	Une araignée en plastique / les super héros menaçants / des dinosaures volants... Le pistolet peut appartenir à Don Quichotte le justicier, ou aux forces du Mal. De même, l'épée du Jeidi...

e. Que pensez-vous des objets suivants ?

- *la chaussure blanche* : elle fait peut-être référence au « chevalier errant ».
  - *le cochon rose* : il semble représenter la monture de Don Quichotte appelée *Rossinante*. Tout chevalier se devait d'avoir une monture, un destrier. Or dans le roman de Cervantès, la monture de Don Quichotte, *Rossinante*, est maigre et décharnée et donc peu digne de ce nom. Comme un cochon ?
  - *la loupe* : serait-elle un symbole de la vision déformée de Don Quichotte sur le monde ? De la vision idéaliste qu'il porte sur le monde ?
- Ici, il n'y a pas de bonnes réponses. L'objectif est que l'apprenant s'exprime librement et donne sa propre interprétation des objets.

Les écritures : Ben Vautier, connu aussi sous le nom de Ben, est célèbre pour ses phrases écrites sur des produits manufacturés (sac, porte-monnaie etc.) Vous pouvez montrer un exemple à vos élèves pour situer visuellement l'artiste et son œuvre.

Observez les différentes phrases du tableau et répondez aux questions suivantes :

f. Complétez les phrases suivantes qui apparaissent dans l'œuvre :

- Je suis venu combattre l'hypocrisie (mais où est la sincérité ?) / le mensonge (mais où est passée la vérité) / l'égo (mais où est le non égo ?) / le laid (mais où est le beau...) / le mal, l'injustice, le laid, l'hypocrisie, la barbarie (inscriptions sur la corniche du tableau)
- Je suis venu attaquer la barbarie (mais où est la chevalerie ?)
- Je suis prêt à me battre et mourir pour ma Dulcinée
- Je vais détruire les impérialistes

g. Qui parle ? Toutes les phrases commencent par « je » C'est donc Don Quichotte. Mais c'est aussi l'artiste quand il dit par exemple « les moulins c'est Wall Street et la bourse » ou encore quand il fait référence à l'égo, thème cher à Ben.

h. Quelles sont les thématiques abordées par ces phrases ? Il dénonce les injustices du monde sous toutes ces formes. Ben a choisi de mettre en avant les idéaux du chevalier, sa volonté de faire régner l'ordre et la justice. On voit que ces luttes sont toujours d'actualité, et que l'artiste les transpose à notre époque et les reprend à son compte lorsqu'il dit par exemple, « les moulins c'est Wall Street et la bourse » et « je suis venu combattre l'égo ».

i. De toutes les phrases, quelle est la phrase que vous préférez et pourquoi ? Réponse libre.

j. Et si vous étiez le Don Quichotte du XXIe siècle... : Qu'est-ce qui vous révolte ? Contre quoi combattriez-vous ? Complétez la phrase suivante selon vos convictions actuelles :

- je suis venu combattre..... mais où .....

ŒUVRE 2 : TOPOLINO - DONALD QUICHOTTE PANTOUFLARD ET LE LION FLAPI – 2005

a. Observez bien le tableau : quelles sont vos premières impressions ? Réponse libre.

b. Ce tableau vous rappelle-t-il d'autres expressions artistiques ? Ce tableau rappelle l'univers de la bande dessinée. On dirait une illustration.

c. Que voyez-vous ? Faites une brève description du tableau. Don Quichotte situé à gauche du tableau attaque un lion dans une charrette. Situé à l'opposé, Sancho Pança est à genoux comme s'il priait son maître de ne pas se lancer dans le combat, ou comme s'il avait peur. Au centre, le lion et une cage ouverte. Contre toute attente, alors que la cage est ouverte, le lion ne prête pas attention au chevalier.

En fait, Topolino a choisi d'illustrer un épisode précis du roman de Cervantès, celui où Don Quichotte veut affronter un lion destiné à être offert au Roi d'Espagne (2ème partie du livre, chapitre 17). (cf. document_annexe_Topolino_version_simplifiée).

d. Dans le titre de l'œuvre et dans le tableau lui-même, repérez tous les éléments humoristiques. (Observez les personnages, leurs vêtements, la relation entre les personnages etc.)

- **Le titre** : « Donald Quichotte pantouflard et le lion flapi » - 2005

- **Topolino ridiculise Don Quichotte et le lion en les rebaptisant.** Ainsi, le lion est « flapi », ce qui signifie « mou, fatigué, abattu » en français. C'est donc tout le contraire de ce qu'on attend d'un lion. Effectivement dans l'épisode du lion de l'œuvre de Cervantès, le lion n'est pas agressif et se détourne même de Don Quichotte lorsque celui-ci est prêt à l'attaquer. (cf. document_annexe_Topolino_version_simplifiée).

- Don Quichotte s'appelle **Donald** : Topolino joue sur les mots Don – Donald. De plus, loin d'être un chevalier noble et héroïque, Donald Duck, personnage créé par Walt Disney en 1934, est grincheux et colérique. Topolino se moquerait-il ? Et Don Quichotte est « pantouflard ». Effectivement, il porte des charentaises.

- **Le nom de l'artiste** :

Topolino, pseudonyme de Marc Combas, est le nom italien de *Mickey Mouse* de Walt Disney, compagnon de Donald Duck ! On reste dans l'univers de la BD et du dessin animé.

- **Les personnages du tableau** : Don Quichotte est **caricaturé, véritable parodie de chevalier** : il porte une **fleur** à la bouche (une allusion à l'expression : faire la guerre « la fleur au fusil » ?) / Il porte des **charentaises** au pied. C'est un chevalier du dimanche ! / **Son collant** est troué au niveau du genou et il est **rose**. / **Du fromage dégouline** de son heaume (allusion à l'épisode décrit par Cervantès, et dans lequel

Don Quichotte se demande si c'est son cerveau qui est liquéfié. En fait, c'est Sancho Panza qui vient d'acheter du fromage et l'a placé dans le casque de son maître juste avant que celui-ci ne le mette sur sa tête). Bref, il est ridicule !

Le lion n'a rien d'effrayant. Au lieu d'attaquer Don Quichotte, il semble s'accrocher à lui et se protéger. On dirait qu'il a lui-même peur.

Finalement, à travers le tableau de Topolino, on retrouve l'esprit et le ton de Cervantès qui avait fait de son roman une parodie des romans de chevalerie de l'époque.

e. Topolino a choisi de représenter l'épisode de Don Quichotte face aux lions. Lisez l'épisode et repérez tous les éléments qui sont communs aux deux œuvres. Distribuer aux élèves la version simplifiée de l'épisode des lions et relevez avec eux les passages illustrés par Topolino (cf. *document_annexe_Topolino_version simplifiée*)

- **Le fromage qui dégouline** : lignes 13 à 15 / lignes 25 à 28 / lignes 30-31
- **La charrette aux bannières** : lignes 19-20 / lignes 40 / lignes 44-45
- **Don Quichotte sans sa monture, à pied, l'épée et le bouclier à la main** : lignes 94-98
- **Don Quichotte en position de combat** : lignes 97-98
- **La réaction pacifique du lion** : lignes 100-103
- **L'attitude de Sancho Pança** : ligne 89 mais dans le tableau de Topolino, il est représenté dans une attitude de supplication. Ligne 60-62 : attitude de supplication mais envers le gentilhomme et non Don Quichotte

6. QUESTIONS SUR L'ENSEMBLE DE L'EXPOSITION

6.a. Quelles sont les différentes techniques artistiques et supports utilisés dans cette exposition ? Peinture à l'huile, acrylique, crayon de couleur, acrylique, encre et aquarelle, pastel, sérigraphies, craies, objets, photos, toile de bâche, bois, toile, toile de lin, papier.

6.b. Selon vous, pourquoi certains artistes ont-ils choisi de représenter Don Quichotte (et Sancho Pança) sous forme de silhouettes noires ? Par exemple : Jean-Loup Gautreau – Don Quichotte, Don Quijote – 2006 / Patrick Loste – Don Quichotte – 2006 / Quim Corominas – Quixot, 2005 / Hervé Di Rosa – Don Quichotte seul contre tous – 2005.

En utilisant les silhouettes noires et bien connues de Don Quichotte et Sancho Pança, l'artiste n'interfère pas dans la représentation que nous, spectateurs, pouvons avoir du héros de Cervantès. Finalement, en utilisant l'ombre chinoise, c'est le mythe de Don Quichotte qu'il donne à voir.

6.c. Quelle œuvre préférez-vous et pourquoi ? Réponse libre.

6.d. A votre avis, de toutes les œuvres, quelle est celle qui traduit le mieux l'esprit de Cervantès et de son héros, Don Quichotte ? Réponse libre.

POUR ALLER PLUS LOIN

- **Sur Cervantès** : https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
- **Sur l'œuvre de Don Quichotte** : https://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte
- **Suggestion de lecture** : la bande dessinée de Stéphane Douay, Denis Leroux, *Don Quichotte dans la Manche*, Vent d'Ouest, 2004
- **Travail sur un objet représentatif** : Dans la continuité du tableau de Ben, *Work in progress. Je suis immortel dit-il* – Ben Vautier – 2005, on pourra demander aux élèves d'apporter un objet qui les représente, un objet symbolique. Le professeur présentera tous les objets de manière anonyme. L'idée est 1. D'identifier chaque objet 2. L'attribuer à un apprenant en justifiant sa réponse. 3. De vérifier les réponses et que chacun s'exprime sur son choix personnel.
- **Organiser un débat avec vos élèves sur l'art.** On peut prendre comme point de départ les deux tableaux suivants de Ben et utiliser le questionnaire sur l'art de Karine Ulm, Anne-Marie Hingue, *Dites-moi un peu*, Pug, 2005.

- **Faire des recherches sur l'un des artistes de l'exposition et présenter son œuvre.**