

Musée jurassien des Arts, Moutier
Gérard Tolck, peintre – Rétrospective, 2011
Médiation culturelle

“Que tout circule, bouge”: une traversée dans l’univers pictural de Gérard Tolck

Dossier pédagogique

Sabine Oppliger, juin 2011

Avant-propos

Le catalogue « Gérard Tolck, peintre – Rétrospective » est remis gracieusement aux enseignants qui désirent découvrir avec leurs élèves l'exposition au Musée jurassien des Arts à Moutier.

En complément du catalogue, ce dossier pédagogique leur est destiné pour préparer et vivre de manière active la visite de l'exposition, voire la poursuivre en classe.

Imaginées comme autant de portes d'entrée, les suggestions et les activités proposées permettent d'accéder à l'univers de l'artiste et d'y circuler librement.

Il est à noter qu'elles ont valeur d'information et devront en partie être adaptées aux objectifs de l'enseignant et au niveau des élèves.

Téléchargements sur internet : vous pouvez télécharger (en bonne qualité) toutes les images référencées pour les activités prévues dans notre dossier sur le site du musée.

Copyright : J. Bélat, photographe

Référencement des illustrations : Le premier no correspond au no du fichier téléchargeable. Les pages de référence du catalogue sont systématiquement notées, également dans l'index que vous trouvez à la fin du dossier.

“Que tout circule, bouge”¹ : une traversée dans l’univers pictural de Gérard Tolck

Propositions d’activités pédagogiques et créatrices à l’intention des enseignants et en vue de la préparation de visites avec les élèves et les étudiants.

Table des matières

1. Informations générales
2. Objectifs pédagogiques visés
3. Suggestions pédagogiques et activités créatrices
4. Index des illustrations mentionnées dans les activités

¹ Note écrite de Gérard Tolck, 15 décembre 1980

1. Informations générales

Une première rétrospective est toujours un grand moment, tant pour le monde artistique que pour le public convié à découvrir et à prendre la mesure du chemin réalisé par l'artiste.

Mettre en contact les élèves avec les œuvres d'un créateur et les impliquer lors d'une visite d'exposition représente une expérience marquante qui sollicite et développe leur sensibilité, leurs capacités de création, d'expression, de communication, d'imagination, d'observation et de décentration.

L'école a donc un rôle essentiel à jouer dans l'accès à l'art et à la culture. Elle remplit cette mission lorsque les élèves :

- font connaissance avec un artiste et son œuvre.
- visitent son exposition et découvrent une institution culturelle régionale.
- s'immergent dans ses interrogations plastiques, d'ailleurs souvent en résonance avec une histoire de l'art plus large.
- expérimentent au contact des œuvres et donnent des réponses personnelles qui développent leur singularité et leur expression.

Le présent dossier laisse une large place à la créativité des élèves en privilégiant des jalons pour déambuler dans la démarche picturale de Gérard Tolck, notamment :

- a) les titres
- b) une thématique travaillée sur plusieurs toiles, formant un cycle ou/et une série
- c) des préoccupations plastiques liées à la couleur, à la composition ou encore relevées dans ses carnets.

2. Objectifs pédagogiques visés

Ils sont énumérés de manière progressive, mais devront être adaptés à l'âge et aux compétences scolaires des enfants.

Cependant, il nous a paru judicieux de ne pas effectuer un découpage strict dans les objectifs et les exercices proposés. Ceci pour permettre aux élèves d'acquérir des notions au-delà de ce qui pourrait être prescrit dans un plan d'étude.

- Les élèves ont un contact direct avec un artiste, son œuvre ou/et une institution culturelle
- Ils observent et décrivent les toiles de l'artiste (voir et décrire).
- Ils peuvent faire la différence entre une toile figurative et abstraite. Ils connaissent la signification de ces termes et en maîtrisent l'usage (apprendre et appliquer).
- Ils découvrent le mélange de couleurs et le pratiquent en relation avec une intention créative (apprendre et expérimenter : couleurs primaires, secondaires et les contrastes chaud/froid, clair/foncé, contraste simultané).
- Ils explorent diverses techniques plastiques (croquis, peinture, collage, découpage) et tracent des formes de base.
- A partir d'une consigne, les élèves donnent une réponse personnelle et développent leur singularité, leur expression personnelle et leurs capacités imaginatives.

3. Suggestions pédagogiques et activités créatrices

a) Remarques générales :

- L'usage du catalogue « Gérard Tolck, peintre – Rétrospective » est indispensable comme document de référence et support théorique pour préparer la visite.
- Le présent dossier sert de complément pour faciliter une démarche active en termes de participation et d'implication pratique et réflexive chez les élèves.
- Selon l'âge des enfants et leur niveau scolaire, il est nécessaire de clarifier ou d'adapter le vocabulaire utilisé (lexique se rapportant à la peinture et aux termes techniques).

b) Sommaire

3.1	Eléments biographiques et démarche picturale	p. 7
3.2	Oeuvres de jeunesse	p. 8-11
3.3	Série MLE	p. 12-15
3.4	Série MLEO	p. 16-21
3.5	MLEOS, Mme de Sireuil	p. 22-24
3.6	Les Ménades	p. 25
3.7	Olympia	p. 26
3.8	Trans	p. 27-29
3.9	Facefface	p. 30
4.	Index des illustrations mentionnées dans les activités	p. 31-32

3.1 Eléments biographiques et démarche picturale

3.1.1 ACTIVITE 1 : déambulation et chasse aux indices.

Elle peut se dérouler au musée ou en classe pour préparer la visite.

- Fournir aux élèves du matériel pour écrire (papier et crayon graphite)

a.1) Dans le musée

Durant une dizaine de minutes, laissez les élèves se balader librement. Pour améliorer leur attention aux œuvres et leur « immersion » dans l'exposition, leur demander de réaliser cet exercice sans parler, de découvrir les œuvres « comme si tu étais seul-e » et convenir avec eux d'un signal (par ex. sonnerie de portable) pour se retrouver au point de départ (toujours en silence).

Le but : récolter individuellement un maximum d'indices et de questions à poser au groupe concernant la vie et la peinture de Gérard Tolck.

a.2) En classe

Etablir avec les élèves, une liste de questions de ce qu'ils souhaiteraient savoir sur la biographie et l'œuvre de l'artiste. Ensuite, leur fournir quelques extraits tirés du catalogue pour qu'ils partent à la chasse aux réponses.

b) Temps de discussion

Reprendre les réponses et les nouvelles questions des élèves en groupe. Ce matériel peut être utilisé, dans un second temps, pour constituer en classe un dossier sur Gérard Tolck avec, par exemple, sa biographie, la visite de l'exposition, un lexique de termes techniques, les impressions générales des élèves, leurs travaux.

3.2 Oeuvres de jeunesse : 01- *Sans titre (fenêtre)*, vers 1962 et 02 - *Nature morte* , 1963 (catalogue, p. 10-14)

3.2.1 ACTIVITE 1

Mettre en lien et comparer ces œuvres. Rendre attentifs les élèves aux éléments suivants :

- a) Pourquoi ces œuvres sont-elles présentées comme des œuvres de jeunesse ?
- b) Avez-vous déjà vu des peintures avec ces mêmes thématiques ?
Pouvez-vous dire où et citer le nom du peintre ?
- c) Discuter avec eux du format des toiles, de la technique utilisée, de la gamme des coloris, du traitement plastique des formes et de l'espace.

3.2.2 ACTIVITE 2 : fenêtre : espaces intérieurs /espaces extérieurs

A partir de cette “opposition” :

- Réalisez 5 croquis « d’observation » à main levée (en choisissant toujours le même point de vue).

L’enjeu de ce travail consiste à montrer les variations possibles de ce mode de représentation par de légères modifications de l’angle d’observation (dessiner debout, assis, etc.), des proportions utilisées, des techniques et des supports choisis, etc.

3.2.3 ACTIVITE 3 : simultan     des points de vue

- Réalisez une nature morte en privilégiant quelques éléments plastiques. En effet, toutes les minutes, les objets composant la nature morte seront déplacés par l'enseignant et ceci un certain nombre de fois.

03- Genèse I, 1964 et 04- Sans titre, vers 1965
(cat. p. 13-14)

3.2.4 ACTIVITE 4

En comparant ces deux toiles et les deux œuvres précédentes dites aussi « de jeunesse » : clarifiez avec les élèves les termes suivants : art figuratif / art abstrait. Donnez des définitions.

- a) S'agit-il d'une peinture abstraite ou figurative ? Connaissez-vous le terme « abstrait » ? Que signifie-t-il ?
- b) Reconnaissez-vous des formes géométriques ? Pouvez-vous les nommer ?

3.3 Série MLE

(cat. p. 15-28)

3.3.1 ACTIVITE 1 : ce qui se cache derrière MLE...

MLE : ces 3 lettres forment le titre d'une peinture, mais aussi d'une série de tableaux. Elles sont **les majuscules de 3 mots essentiels** retenus par l'artiste pour souligner ses préoccupations plastiques et artistiques.

- a) Après avoir observé une des toiles composant la série MLE, imaginez les trois mots qui pourraient se cacher derrière ces majuscules et notez-les.
- b) Partagez vos réponses avec le groupe en argumentant.
- c) Confrontez vos réponses avec celle du peintre.

3.3.2 ACTIVITE 2 : MLE = Mouvement, Ligne, Espace

En s'appuyant sur la série composées des cinq toiles MLE XXV 1-5 de 1967 et deux toiles MLE XXVII 1-2 de 1968, en choisir une ou deux - par exemple, les no 1 de chacune des séries (No 05 et no 07 dans le dossier illustrations, cat. p. 19 et p. 26) - et reprendre les notions suivantes liées au concept de « MLE ».

MOUVEMENT

- a) Percevez-vous un ou des mouvements dans les toiles ?
Pouvez-vous les décrire en utilisant des verbes ?
 - b) Quels sont les éléments qui viennent encore renforcer cette impression ?
- Effet de rythmes, lignes, profondeur, juxtapositions des surfaces colorées

LIGNE

- a) Combien de lignes, dénombrez-vous ?
 - b) Sont-elles toutes identiques ? Si non, qu'est-ce qui les distingue, trouvez les différents termes (noms, adjectifs) qui les désignent.
- droites, courbes, infléchies, stries, grilles, strates

ESPACE

- a) Reconnaissez-vous des formes géométriques ? Pouvez-vous les nommez ?
- b) Dans MLEXXVII 2 de 1968 (cat. p. 27), combien de couleurs dénombrez-vous ?
- d) A quels procédés recourt le peintre pour renforcer ce sentiment d'espace ?

3.3.3 ACTIVITE 3 : composition en relief dans un carré

En vous inspirant de 05- MLE XXV 1, 1967 ou de 06- MLE XXV 2 (cat. p. 19 et 20)

- Pliez plusieurs fois, dans le sens de la longueur et de la largeur, une feuille de papier de format carré.
- Peignez en noir ou avec un choix restreint de teintes sombres, la trame obtenue par les plis, en faisant apparaître dans certains plis quelques lignes de couleurs vives.
- Ajoutez finalement du relief à votre composition, en collant une ou deux formes géométriques carrées aux coloris sombres.

VARIANTE : le même exercice en utilisant uniquement des feuilles de papier déjà noires. Seules les lignes sont peintes.

3.3.4 ACTIVITE 4 : composition dans un carré sous forme de collage
références : les toiles du cycle MLE XXV 3, 4, et 5, 1967 (cat. p. 21-23)

Dans des magazines aux couleurs vives :

- Découpez quelques formes géométriques que vous avez dessinées à la main.
- Collez-les sur un format carré.
- Faites apparaître dans votre collage au moins trois sortes de lignes différentes, que vous pouvez aussi tracer.

3.4 Série MLEO

(cat. p. 29-40)

La toile 09 - MLEO, vers 1974 , (cat. p. 35) permet d'aborder les rapports entre la construction et la composition, mais aussi la question des couleurs et des sensations liées à la perception visuelle.

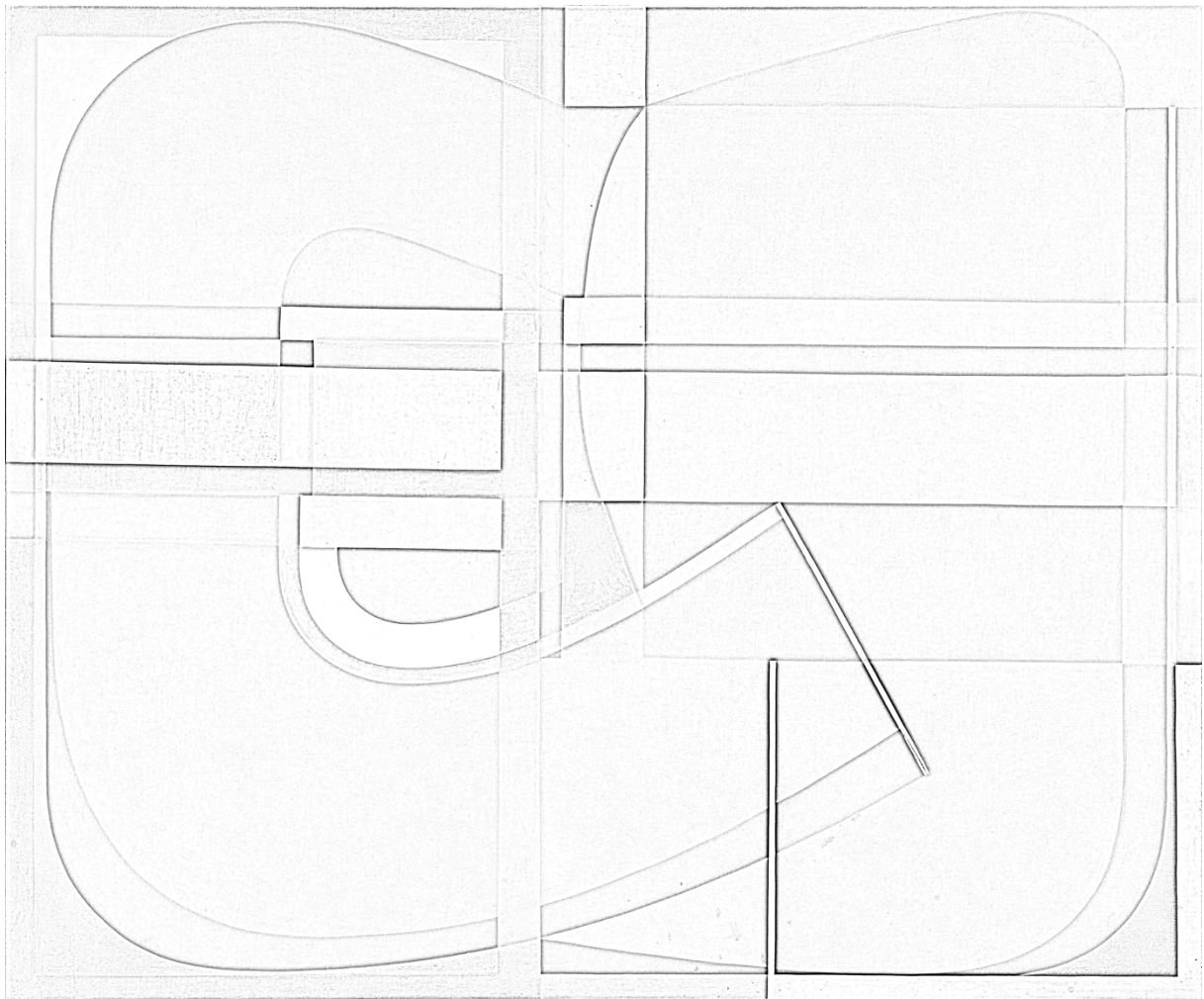

3.4.1 ACTIVITE 1 : la composition en tant qu'organisation des « forces vives »

Le terme « forces vives » est utilisé par Kandinsky pour désigner les rapports entre les éléments, notamment comment le peintre organise sa toile en surfaces, en lignes, en couleurs. Il parle aussi de rythme, de respiration, de circulation, de pulsation pour évoquer le rapport entre ces différents éléments.

Dans cet exercice, les élèves sont sensibilisés à l'importance de la composition.

- Placez une feuille transparente sur la reproduction de l'œuvre suivante « MLEO, vers 1974 » (cat. p. 35).
- Relevez, sur votre feuille, les différents mouvements et lignes de composition.
- Comparez votre résultat avec le modèle ci-dessous et complétez, si nécessaire.

3.4.2 ACTIVITE 2 : la composition, un labyrinthe à déchiffrer

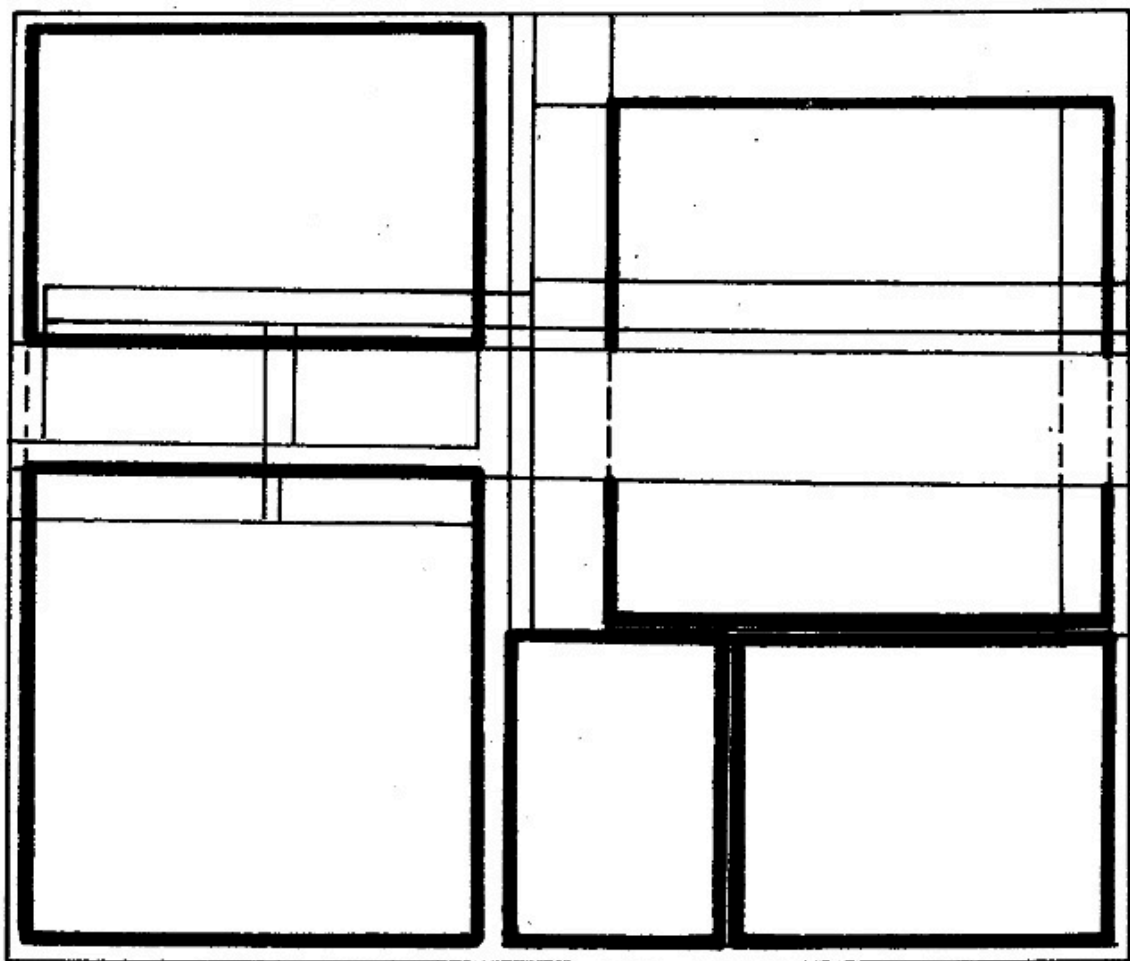
- En reprenant le travail réalisé dans l'ACTIVITE 1 (copie sur feuille transparente), notez où votre regard est attiré dans « MLEO, vers 1974 » (cat. p. 35). C'est le point de départ.
- Indiquez-le par le chiffre 1 et poursuivez votre déambulation dans l'œuvre comme si vous étiez dans un labyrinthe en indiquant avec des flèches le sens de votre lecture.
- Avec les chiffres suivants, vous pouvez marquer les passages ou les nouveaux points de départ en cas d'impossibilité de poursuivre.

3.4.3 ACTIVITE 3 : la construction, squelette de la toile : un espace fragmenté chez Gérard Tolck

Selon toujours Kandinsky, il existe deux types de construction : géométrique ou souple. Dans 09- MLEO, vers 1974 (cat. p. 35), le peintre fragmente l'espace de sa toile par des droites et des verticales qui le structurent.

Dans cet exercice, les élèves sont sensibilisés à l'importance de la construction

- Placez une feuille transparente sur la reproduction de l'œuvre suivante « MLEO, vers 1974 » (cat. p. 35).
- Relevez, sur votre feuille, les différents fragments géométriques qui structurent l'espace.
- Comparez votre résultat avec le modèle ci-dessous (p. 20) et complétez, si nécessaire.

3.4.4 ACTIVITE 4 : invitation au voyage visuel

En 1986, Gérard Tolck ajoute la lettre « O » en précisant : « Aller à l'appel optique... Un espèce de voyage visuel chromatique ».

Après avoir consulté et compris quelques exemples de systèmes chromatiques, inventez votre propre système de couleurs. Imaginez-le comme une invitation à un voyage visuel chromatique et donnez-lui la forme que vous souhaitez.

Seule condition: l'utilisation des trois couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune, le rouge et le bleu et la création d'au moins une complémentaire.

Le noir et le blanc sont facultatifs.

VARIANTE : avec les 3 couleurs primaires + une complémentaire (le noir et le blanc étant facultatif), illustrez le titre ci-dessus :
« Invitation au voyage visuel »

3.5 Série MLEOS - Mme de Sireuil

(cat. p. 40-45)

L'ajout de la lettre « S » pour série, mais aussi pour signifiant (cat. p. 44).

Dans cette série, apparaît Madame de Sireuil , faisons connaissance avec elle...

3.5.1 ACTIVITE 1 : Avec Madame de Sireuil, le peintre renoue avec les origines !

(cat. p. 52)

- a) Qui est Madame de Sireuil, la connaissez-vous?
- b) Quel âge lui donnez-vous ?
- c) Pourquoi le peintre déclare-t-il que la série “Mme de Sireuil” est “une recherche des sources, de la magie de l'art. De la forme primitive” ?

3.5.2 ACTIVITE 2

Observez la statuette, c'est Madame de Sireuil !

- Réalisez un croquis
- En vous inspirant de 13- MLEOS II A 23, 14- MLEOS II A 24 (1978-1980), MLEOS, 1983 (cat. p. 46-48), donnez vie à votre croquis en ajoutant des éléments plastiques et visuels de votre choix

3.5.3 ACTIVITE 3 : le jeu des différences

Possibilité avec les trois toiles de la série 16- /17- / 18- MLEOS III - Mme de Sireuil, 1978, (cat. p. 41-43) de vous amuser au « jeu des différences » en vous attachant à divers éléments plastiques et visuels, par exemple :

- a) Nommez les différentes couleurs, leurs caractéristiques et propriétés (couleurs chaudes : plus saillantes ; froides : plus en retrait).
- b) Comparez les variations chromatiques.
- c) Relevez les règles du contraste simultané, en disant pourquoi le format des toiles semble différent alors qu'il est identique pour les trois peintures.
- d) Attirez l'attention sur la séquence de formes dynamiques faites de courbes et de zigzags.

3.6 Les Ménades

Dans ce cycle, trois coloris prédominent: les complémentaires bleu turquoise et orangé ainsi qu'un mauve pâle. On retrouve également une forme serpentine sur plusieurs toiles.

3.7.1 ACTIVITE 1 : le cycle des Ménades 1-6 (cat. p. 53-58)

- Recréez, avec de la peinture, ces trois coloris en trouvant les bons mélanges.
- Inventez une nouvelle image avec ces trois teintes en y intégrant la forme serpentine caractéristique.

VARIANTE : sur un carton toilé, utiliser du scotch pour définir des zones à peindre et travaillez-les en aplat.

3.7 Olympia : entre transparence et opacité

Dans 22- Olympia, 1990 (cat. p. 65), le peintre privilégie un camaïeu bleu (couleur privilégiée par l'artiste) ponctué de petites touches de couleurs chaudes rouges et jaunes.

3.7.1 ACTIVITE 1 : débordement de couleurs

- Choisissez votre couleur préférée et un mélange de couleurs de teintes proches (camaïeu).
- Choisissez aussi des couleurs contraires (touches froides si couleur favorite chaude).
- Utilisez un cache, c'est-à-dire un support plus épais que vous pouvez fixer avec un scotch (pour plus de confort) pour créer des effets de délimitation claire (du côté du cache) et de contours brouillés.
- Alternez les grandes surfaces de votre couleur préférée (et son camaïeu) avec de petites touches des couleurs contraires.
- Ne cherchez pas à finir une « forme-couleur », laissez faire le hasard...

NOTE : Pour obtenir des effets de transparence, vous pouvez réaliser cet exercice avec des crayons de couleurs aquarellables, à l'aquarelle ou à la gouache.

3.8 Trans

(cat. p. 66-77)

Dans cette série, Gérard Tolck approfondit deux principes formels. Premièrement, des zones de facture libre dites « déchirées » (sorte de déchirures formelles).

Deuxièmement, l'introduction d'écrans transparents ou opaques au moyen de grands pans verticaux ou d'encadrements.

NOTE PREALABLE AUX EXERCICES : pour sensibiliser les élèves à ces éléments formels et s'en approcher le plus, nous recommandons l'utilisation de papier de soie. Ceux-ci pourront être découpés avec soin ou déchirés et permettront des effets de transparence tout à fait intéressants.

3.8.1 ACTIVITE 1 : TRANS

- Complétez le préfixe TRANS avec un mot (un nom commun, un verbe ou encore un adjectif)
- Réalisez une image qui illustre votre titre.

3.8.2 ACTIVITE 2 : 23- Trans VII - Quitter ici aller là, 1991
(cat. p.72)

- Inspirez-vous de l'œuvre Trans VII - Quitter ici aller là, et de son titre.
- Créez une image avec des papiers de soie en mélangeant formes découpées et fragments déchirés.
- Superposez vos papiers en pensant à intégrer les « fameux écrans » et aussi des délimitations nettes pour scander votre composition.

3.8.3 ACTIVITE 3 : 24- Trans Instemps 1, 1996 (cat. p. 76)

Jeu d'orthographe inventé par le peintre pour exprimer le passage de la lumière à l'obscurité, mais aussi la fugacité de l'existence.

- Réalisez une image, en passant par toutes les couleurs et toutes les valeurs (du blanc au noir).
- Insérez du rythme dans votre composition.

3.9 Faceface : entre apparition et disparition

(cat. p. 78-89)

Ce titre énigmatique se prête à plusieurs interprétations. Il invite à jouer.

NOTE : Cette série, très subtile et dynamiques en termes de composition, mêle éléments figuratifs et abstraits, signes visuels et symboles. Par exemple, des visages de face ou de profil, des formes géométriques ou le champ de la vision selon la perspective euclidienne, la lune et son halo ou des cercles, une flèche.

Avec vos élèves, vous pouvez vous amuser à découvrir et à nommer ces différents éléments en insistant sur les multiples interprétations possibles.

3.9.1 ACTIVITE 1 : peindre et dépeindre la figure humaine, plusieurs possibilités :

(cat. p. 79 et p. 82)

- Un visage apparaît, puis disparaît, peignez-le !

ou :

- Un visage apparaît. Il n'est pas seul : reflet du miroir ou rencontre avec l'autre ? A vous de choisir et de peindre...

4. Index des illustrations mentionnées dans les activités

Téléchargements sur internet : vous pouvez télécharger toutes les images référencées dans notre dossier sur le site du musée.

Copyright : J. Bélat, photographe

Référencement : Le premier no correspond au no du fichier téléchargeable. Les pages de référence du catalogue sont systématiquement notées ci-dessous.

Oeuvres de jeunesse

- 01- Sans titre (fenêtre), vers 1962, catalogue. p. 10
- 02- Nature morte, 1963, cat. p. 11
- 03- Genèse I, 1964, cat. p. 13
- 04- Sans titre, vers 1965, cat. p. 14

Série MLE

- 05- MLE XXV 1, 1967, cat. p. 19
- 06- MLE XXV 2, 1967, cat. p. 20
- 07- MLE XXVII No 1, 1968, cat. p. 26
- 08- MLE XXV 4, 1967, cat. p. 22

Série MLEO

- 09- MLEO, vers 1974, cat. p. 35, dossier, p. 16
- 10- MLEO, vers 1974, croquis «Composition », dossier, p. 17
- 11- MLEO, vers 1974, croquis « Construction », dossier, p. 20

Série MLEOS

- 12- Photographie de la statuette : Madame de Sireuil, cat. p. 52
- 13- MLEOS II A 23, 1978, cat. p. 46
- 14- MLEOS II A24, 1978-1980, cat. p. 47
- 15- MLEOS II, 1983, cat. p. 48
- 16- MLEOS III – Mme de Sireuil, 1978, cat. p. 41
- 17- MLEOS III – Mme de Sireuil 1, 1978, cat. p. 42
- 18- MLEOS III – Mme de Sireuil 3, 1978, cat. p. 43

Les Ménades

19- Ménade 1, 1984, cat. p. 53

20- Ménade 3, 1984, cat. p. 55

21- Ménade 4, 1984, cat. p. 56

Olympia

22- Olympia, 1990, cat. p. 65

Trans

23- Trans VII - Quitter ici aller là, 1991, cat. p. 72

24- Trans Instemps 1, 1996, cat. p. 76

Facefface

25- Facefface VII, 2000, cat. p. 79

26- Facefface XXII, 2002, cat. p. 80

27- Facefface 21, 2002, cat. p. 85

28- Facefface 24 13/2, vers 2002, cat. p. 87

29- Facefface 26, 2003, cat. p. 88

30- Facefface 28, 2003, cat. p. 89