Livret Pédagogique et Corrigé
Lycée

OMBRE et LUMIERE

EMILE GAUTIER
Artiste Peintre

Le Parvis

Passage Henri Soulas 44600 Saint Nazaire

02 40 22 51 23

www.leparvissaintnazaire.fr

LES AMIS du Parvis

Bibliographie

Emile Gautier

Artiste au Parvis

Du 24 Mai au 2 Juillet

Parcours

Émile Gautier est né en 1920 à Saint-Nazaire et est mort en 2013 à La Chapelle Montligeon.
Il a suivi l'enseignement de l'Ecole des Beaux-Arts de Nantes en 1945 et 1946, avant d'enseigner pendant 35 ans à l'Ecole municipale de dessin de Saint-Nazaire, dont il était l'unique professeur puis le directeur de 1948 à 1983 : cela reflète son investissement généreux et passionné pour la ville de Saint Nazaire
De 1972 à 1983, il est aussi conservateur du musée et il participe à presque chaque édition de l'exposition du Groupe Artistique de Saint-Nazaire ainsi qu'au Salon des artistes français à Paris et au salon des Indépendants. Honoré de commandes de l'Etat, ses œuvres sont conservées dans de nombreuses collections françaises et étrangères. IL est cité au Bénézit de l'édition de 1976.
Le marais de Brière, le littoral breton, les jeux de lumière et d'atmosphère ont largement dominé son œuvre abondante de peintures à l'huile et d'aquarelles.
Sa peinture se veut tantôt impressionniste, tantôt plus dessinée et graphique et la couleur y tient une place forte comme en témoignent ses toiles d'Oléron ou de Provence.
André LENORMAND, critique d'art disait de lui : « C'est le peintre de la réalité fugace et éternelle. Un moment du jour délicat, sensible, les lumières tendres, les valeurs justes. Une prédilection pour La Brière, ses eaux calmes, ses brumes douces, ouatées qu'il sait rendre avec une grande sensibilité toujours en éveil. »

Travaux

Couleurs froides du ciel et de l'eau

À l'inverse, moins énergiques, les couleurs froides semblent reculer :

Elles vous permettent par exemple de donner de la profondeur à un paysage.

Les couleurs froides sont plus apaisantes : elles évoquent des sentiments moins violents, comme la mélancolie ou la sérénité.

Amusez-vous à comparer l'émotion ressentie devant une œuvre avec les différentes couleurs qui la composent !

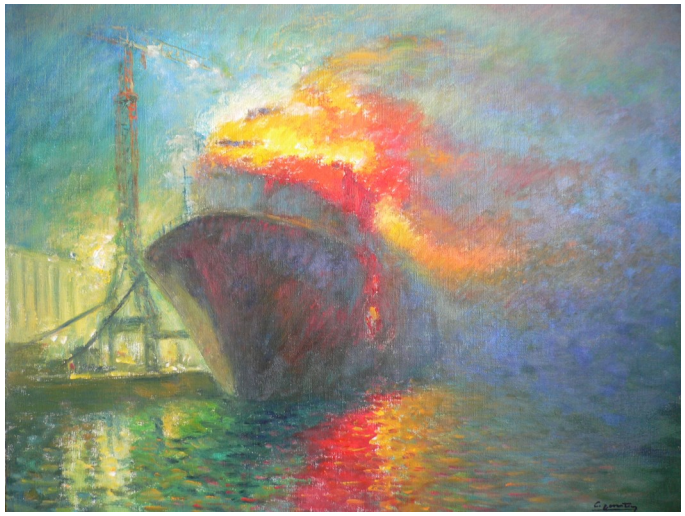
Les ombres colorées

Astuce
Dans un paysage ensoleillé, où les couleurs jaune et orange dominent, marquez les ombres avec du violet et du bleu plutôt qu'avec du noir ou du brun : votre œuvre gagnera en dynamisme !

Notez ci-dessous les tableaux où vous voyez des ombres colorées : *tous les tableaux sont concernés*

Les couleurs chaudes / les couleurs froides

Couleurs chaudes du feu



D'un point de vue visuel, les couleurs chaudes semblent avancer et prendre plus de place dans une composition picturale que les couleurs froides

Sachez que les couleurs chaudes génèrent un sentiment de joie, d'énergie ou d'excitation.
Le rouge, par exemple, évoque le désir ou le danger selon l'objet représenté.

Le peintre Emile Gautier:
A l'écoute de l'Esprit-Saint

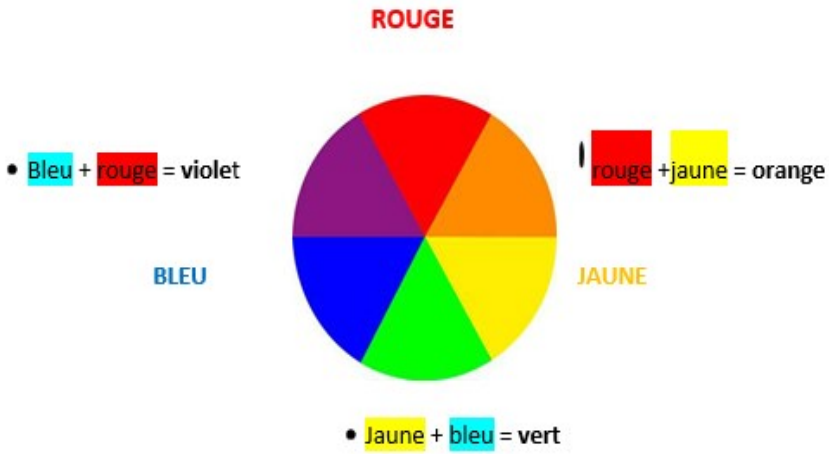
*« Quand j'arrivais sur le motif, emballé par la belle lumière du matin sur le port du Croisic, quel plaisir de couvrir la toile blanche en pensant : » ça y est, je l'ai captée, ça part bien, vite, le soleil tourne, il faut mettre l'essentiel ! » …Le lendemain à l'atelier, il y a encore beaucoup à faire, il faut harmoniser dans la même lumière, et mettre chaque élément à sa place. » (*1998)

Emile s'émerveille, s'enthousiasme en contemplant la lumière ! C'est elle qu'il voudrait saisir afin de la transmettre : il perçoit intensément l'essence spirituelle qui la traverse. Cet élan de joie qui le visite lors de son arrivée sur le site de sa peinture s'accorde avec ce qu'il est : un homme de paix, d'intériorité, qui se recueille, médite en silence pour recevoir la brise légère qui se mêle à l'atmosphère des lieux contemplés.
Comme Emile aime le partager avec ses amis intimes, il demande l'aide de l'Esprit-Saint pour déchiffrer l'œuvre de Dieu, la création : longuement, il interroge les formes, les valeurs, les espaces, les couleurs. Il écoute en lui-même la résonnance de tant de vibrations lumineuses. Comme il l'exprime lui-même dans la citation de 1998, il goûte cette sobre ivresse de l'Esprit en recueillant avec soin les moindres parcelles de Lumière dont les éclats font chanter les couleurs les unes avec les autres. Il aime redire : « je cherche l'harmonie ! » C'est précisément au souffle de l'Esprit qu'il confie ses pinceaux, au départ comme au stade des touches finales pour atteindre cette unité.
Emile aime circuler sur des plates, en marais briéron aux matins d'Avril, subjugué par l'alliance subtile des oranges des jeunes pousses, mêlés aux roses des ciels brumeux, le tout baigné de silence et ouvrant au Mystère. Pour Emile, reproduire de sa touche impressionniste un instant de beauté ne suffit pas : il lui faut creuser plus loin, suggérer, éveiller, introduire le regard du spectateur dans le « mystère ». Il témoigne avoir fait l'expérience que le contact avec la nature donne à tout homme la possibilité de se rapprocher du divin et de s'en trouver régénéré. Ce dont il fait l'expérience au-dedans sous le souffle Divin, il le traduit en subtiles alliances colorées qui ouvrent au regard un chemin de lumière, de paix, de douceur.

Les bases de la couleur

Pour réussir ses œuvres, le peintre utilise et mélange les couleurs. Il existe des **couleurs dites primaires** car elles ne peuvent pas être obtenues par le mélange d'autres couleurs : ce sont le **rouge, le bleu et le jaune.**

Les autres couleurs sont appelées secondaires car elles sont obtenues par le mélange des primaires : dans le cercle chromatique elles se situent entre les deux couleurs primaires entrant dans sa composition.

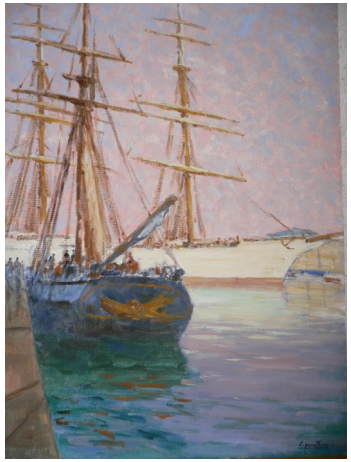


Voici quelques exemples de gris colorés parmi les peintures exposées : note si ce sont plutôt des gris colorés ou des bruns colorés.

Gris coloré des nuages et de l'eau

Gris colorés des nuages et des montagnes du fond

Bruns colorés de l'eau et du ciel



Pour ces 3 tableaux:

L'orange vers les rochers blancs
le jaune vers la montagne violette
le bleu vers les mats orangés

Voici deux tableaux exposés : lequel a une dominante de couleurs primaires et lequel a une dominante de couleurs secondaires ?

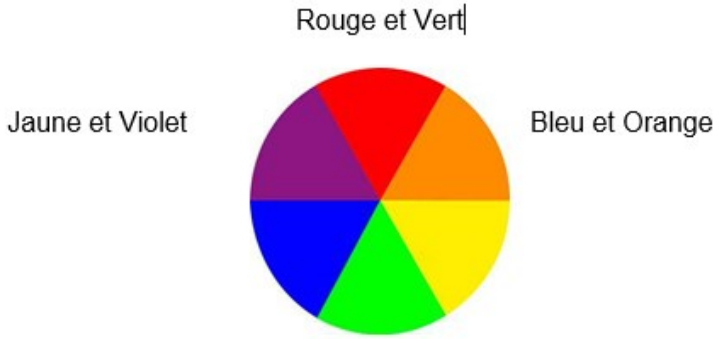
……
……

……
……

Les couleurs

Sur le cercle chromatique, ce sont les couleurs diamétralement opposées.

Elles fonctionnent par paire, composée d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire :



Dans les tableaux ci-dessous, pour quels objets le peintre a-t-il utilisé des couleurs complémentaires et lesquelles ?

……

Les couleurs complémentaires :

Dans les tableaux ci-dessous, pour quels objets le peintre a-t-il utilisé des couleurs complémentaires et lesquelles ?

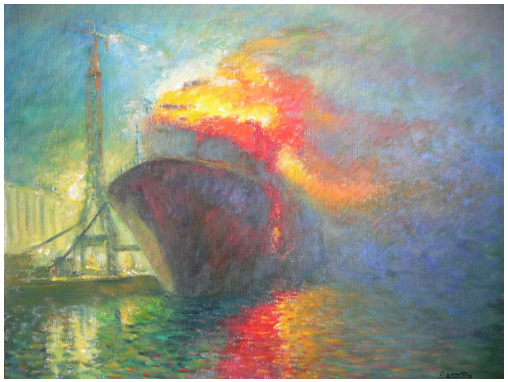
Les pare battages sont oranges et Bleus

le sable est jaune et la mer violette

La voile est rouge sur une mer verte

Correction des fiches élèves

Voici deux tableaux exposés : lequel a une dominante de couleurs primaires et lequel a une dominante de couleurs secondaires ?



Dominante couleurs secondaires

Dominante couleurs primaires

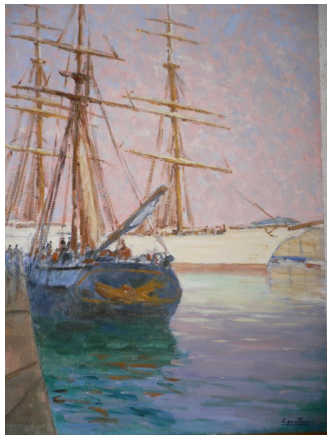
.....

.....

Dans la pratique, les couleurs complémentaires vous permettent de donner de la vitalité à votre œuvre, de l'animer ou de guider le regard vers des points importants. Dans ces trois tableaux quelles sont ces couleurs et vers quoi guident-elles nos regards ?

.....

.....



.....

À l'inverse, moins énergiques, les couleurs froides semblent reculer : Elles vous permettent par exemple de donner de la profondeur à un paysage.

Couleurs froides du ciel et de l'eau

Sachez que les couleurs chaudes génèrent un sentiment de joie, d'énergie ou d'excitation.

Le rouge, par exemple, évoque le désir ou le danger selon l'objet représenté.

Les couleurs froides sont plus apaisantes : elles évoquent des sentiments moins violents, comme la mélancolie ou la sérénité.

Amusez-vous à comparer l'émotion ressentie devant une œuvre avec les différentes couleurs qui la composent !

Les ombres colorées

Astuce

Dans un paysage ensoleillé, où les couleurs jaune et orange dominent, marquez les ombres avec du violet et du bleu plutôt qu'avec du noir ou du brun : votre œuvre gagnera en dynamisme !

Notez ci-dessous les tableaux où vous voyez des ombres colorées :

N°

……

Le mélange des paires complémentaires donne toute une gamme de gris et de bruns. Vous pouvez varier les proportions du mélange à l'infini et disposer ainsi d'une très large palette de gris plus ou moins froids, et de brun plus ou moins doux.

- Lorsque vous associez, en quantité égale, une couleur primaire et sa couleur secondaire complémentaire, vous obtenez des tons dits « neutres ».

- En associant des couleurs complémentaires en quantité inégale, les tons obtenus sont appelés « gris colorés ».

Voici quelques exemples de gris colorés parmi les peintures exposées : note si ce sont plutôt des gris colorés ou des bruns colorés.

……

.....

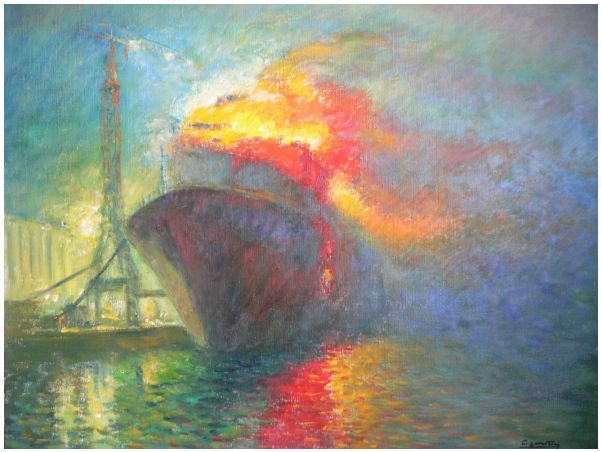
.....

Les couleurs chaudes / les couleurs froides

Situées dans la même moitié du cercle chromatique, les couleurs chaudes sont le rouge, l'orange et le jaune.

Dans l'autre moitié, se trouvent les couleurs froides : le vert, le bleu et le violet.

Couleurs chaudes du feu



D'un point de vue visuel, les couleurs chaudes semblent avancer et prendre plus de place dans une composition picturale que les couleurs froides.