Processus d'analyse critique

Le programme-cadre souligne l'importance de développer le sens critique et l'esprit d'analyse de l'élève. Le processus d'analyse critique est le même pour les quatre domaines artistiques et se déroule en quatre étapes précises. Il devrait surtout être appliqué à l'oral en contexte informel de communication orale. À l'écrit, l'analyse critique d'une œuvre (du continuum historique) devrait être réalisé en équipe de deux ou de trois de sorte que cela devienne un échange d'informations et de commentaires.

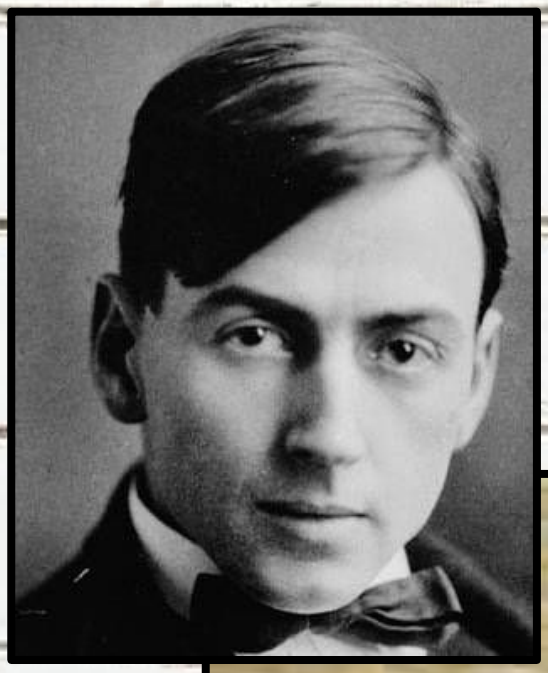
Réaction initiale : expression spontanée de sa première impression de l'œuvre ou de la production artistique.

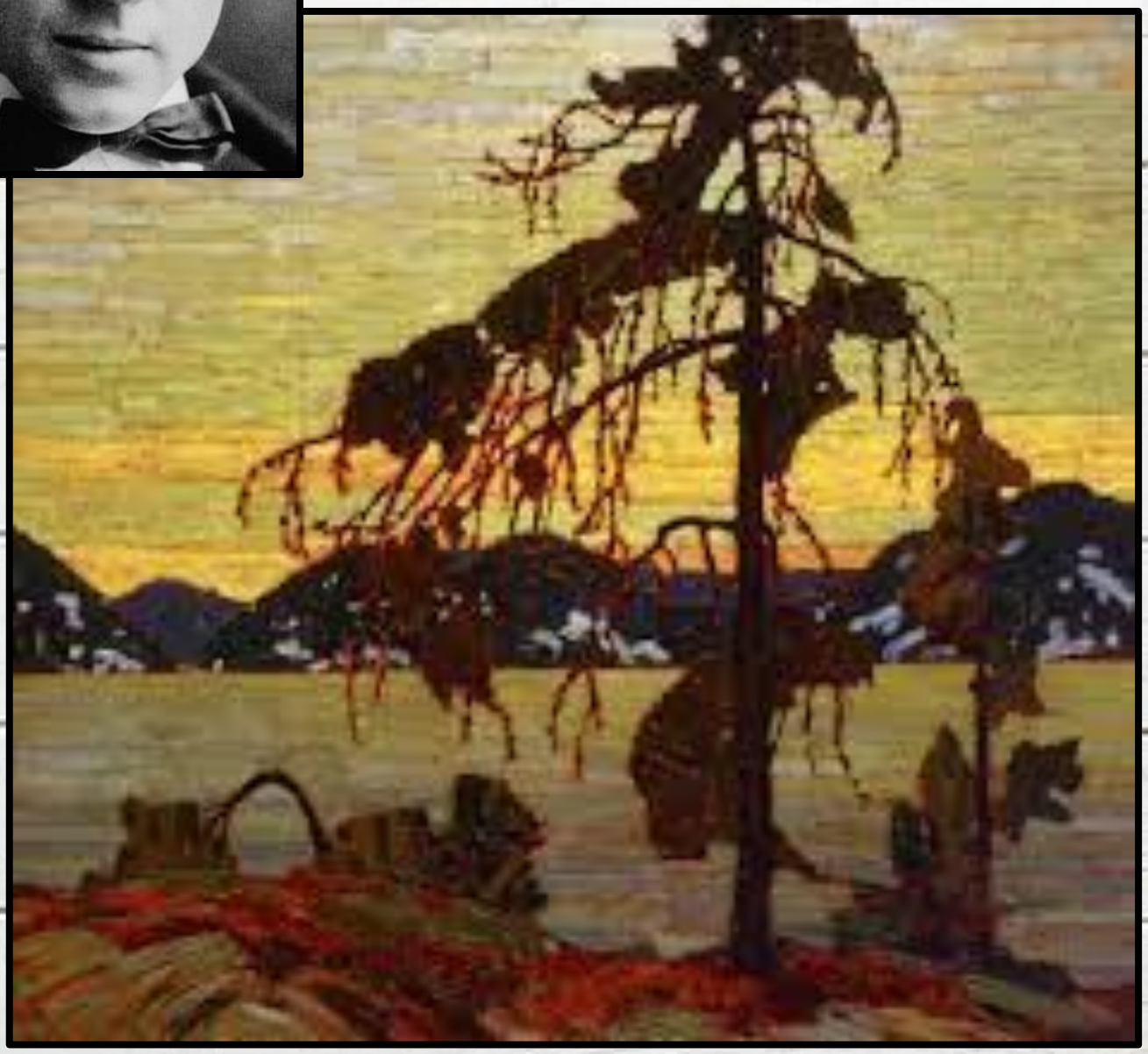
Description : énumération et description de ce qui est vu ou entendu dans l' œuvre ou dans la production artistique.

Analyse : analyse et interprétation de l'effet des choix artistiques de l'artiste (p. ex., éléments clés, principes esthétiques, techniques, formes de représentation).

Appréciation : évaluation et jugement de l'œuvre ou de la production artistique en se basant sur l'analyse précédente, sur la pertinence de l' œuvre dans son contexte historique, culturel et politique, et sur ses goûts personnels.

Le pin par Tom Thomson





Le pin

Matériel
- reproduction de l'œuvre *Le pin* de Tom Thomson,
- Annexe 5 : Tom Thomson
- Annexe 6a : Le processus d'analyse critique – *Le pin* – Gabarit
- Annexe 6b : Le processus d'analyse critique – *Le pin* – Corrigé

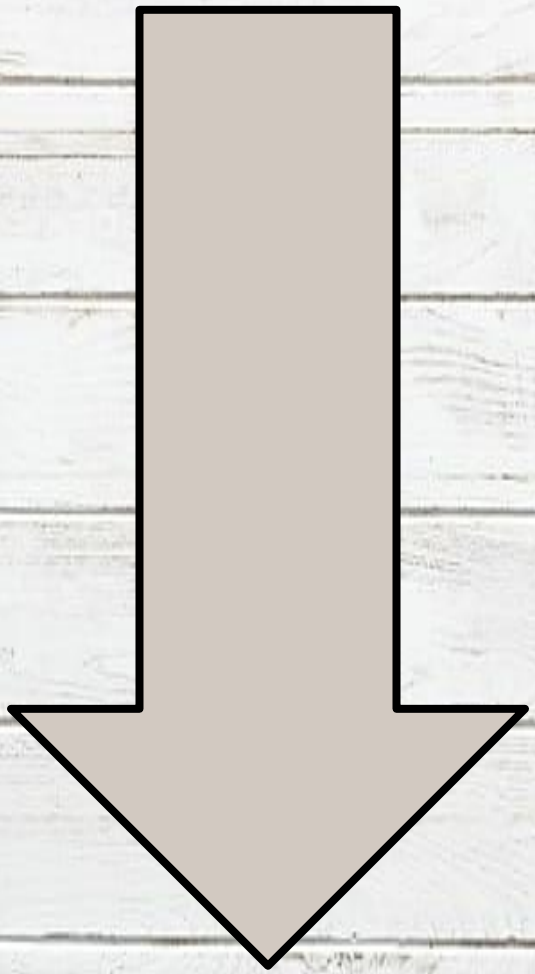
Démarche 50 minutes

- Montrer la reproduction de l'œuvre *Le pin* de Thomson, sans en mentionner le titre.
- Demander aux élèves de dire à quoi leur fait penser le tableau, de décrire l'atmosphère et l'ambiance qui se dégagent du tableau, d'expliquer les émotions qu'elles et ils ressentent en regardant le tableau et, finalement, si elles et ils ont déjà vu ce tableau.
- Présenter les détails importants de la vie de Thomson en consultant l'**Annexe 5 : Tom Thomson** et indiquer qu'il a fait partie d'un important groupe d'artistes canadiens, le groupe des Sept. Mentionner que ces artistes ont développé un style bien canadien axé sur les paysages et plus particulièrement sur le thème de la nature vaste et sauvage.

- Demander à l'élève de remplir le gabarit de l'annexe 6A.
- Ensuite s'inspirer du corrigé pour approfondir ses réflexions.

- Présenter des exemples de publicité du Musée des beaux-arts du Canada (p. ex., affiche, carte postale, couverture d'un livre sur Tom Thomson ou sur le groupe des Sept) pour souligner que cette peinture est non seulement utilisée dans le but d'annoncer une exposition du groupe des Sept, mais aussi pour représenter la peinture canadienne.

Tom Thomson



Tom Thomson

Titre de l'œuvre : *The Jack Pine* (*Le pin*), 1916-1917
Technique : huile sur toile
Dimensions : 127,9 cm sur 139,8 cm

Ses débuts artistiques

Tom Thomson est né à Claremont, en Ontario, le 4 août 1877, d'une famille d'origine écossaise. Dans sa jeunesse, les loisirs familiaux étaient consacrés à la pêche, dans la région d'Owen Sound, en Ontario. Quoique Thomson se soit signalé très jeune comme caricaturiste, le goût de peindre ne lui vint que beaucoup plus tard, après qu'il eut exercé différents métiers. En 1898, il était apprenti mécanicien. Diplômé d'une école commerciale de Chatham, en Ontario, Thomson part pour Seattle en 1901, où un de ses frères dirige une école commerciale. Là, il trouve d'abord un emploi comme garçon d'ascenseur. De retour à Toronto, en 1905, il travaille comme dessinateur publicitaire chez Grip où il fait alors la connaissance du peintre MacDonald. Ce travail fut déterminant pour lui, de même que pour beaucoup de ses confrères dessinateurs. En effet, les dirigeants de Grip encourageaient leurs employés durant leurs temps libres à faire des croquis et des peintures du paysage canadien. Ces recommandations, jointes aux conseils pratiques que MacDonald lui donna, incitèrent Thomson à entreprendre la carrière de peintre.

En 1911, Thomson se rend au lac Scugog et à la rivière Humber pour aller peindre sur le motif, c'est-à-dire en pleine nature. L'enfance de Thomson l'avait bien préparé aux expéditions en canot et aux longues marches en forêt. Sociable, Thomson était toutefois de nature introvertie et aimait être seul. Ce tempérament lui a permis de traduire avec ferveur sa passion pour le paysage. Soutenu financièrement par un riche médecin, le docteur J. M. MacCallum, Thomson peut se consacrer, dès 1914, exclusivement à la peinture. N'ayant pas reçu de formation artistique académique, Thomson n'a pas vraiment subi d'influences extérieures, si ce n'est celle de l'art décoratif qu'il a pu voir dans différentes revues. Les peintres MacDonald, Jackson, Varley et Harris (qui feront partie du groupe des Sept en 1920), avec qui Thomson allait souvent peindre dans le parc Algonquin, furent en fait ceux qui marquèrent le style de Thomson. C'est Jackson, par exemple, qui lui apprendra la manière de mélanger les couleurs.

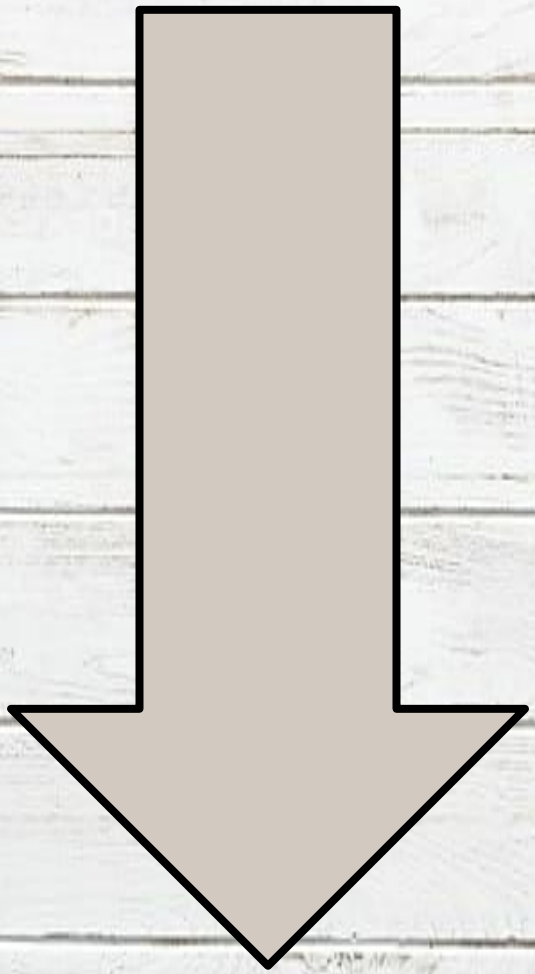
Son sujet : le paysage

La peinture de Thomson se caractérise d'abord par son sujet, le paysage. En fait, Thomson n'a presque jamais peint autre chose. La peinture de Thomson se reconnaît à sa touche **mouvementée**, à ses couleurs riches, voyantes et appliquées en **pâte épaisse**. Les longs mois passés en forêt lui apprirent à connaître et à sentir toutes les particularités de la nature.

Pour traduire le calme de l'eau et du ciel, Thomson, dans ce tableau, n'hésite pas à utiliser des tons de rose, de mauve, de jaune et de vert qu'il applique d'un **large trait horizontal**. Les montagnes bleues, au **second plan (au centre)**, et la **verticalité** de l'arbre établissent une coupure, voire un contraste violent avec la luminosité du fond. Au **premier plan**, pour représenter le sol, Thomson utilise des couleurs fortes et criardes à la manière des peintres fauves. (Le Fauvisme est un mouvement en peinture né au début de XX^{e} siècle en France.)

La carrière de Thomson prit fin prématurément; il se noya au cours d'un voyage en canot en 1917. Malgré sa brève carrière, Thomson a laissé une œuvre considérable, un art vraiment canadien qui marquera les générations futures.

GABARIT



Le processus d'analyse critique – *Le pin* – Gabarit

Nom : _____

Réaction initiale – Imagine que tu fais partie de ce tableau. Comment te sens-tu? – Quels sons entends-tu autour de toi? – Quel titre donnerais-tu à ce tableau?
Description – Décris cette peinture, ses lignes, ses couleurs, ses formes et ses textures. – Quels éléments clés Thomson a-t-il utilisés pour réaliser ce tableau? – Qu'est-ce que Thomson a peint au premier plan? au second plan (au centre)? à l'arrière-plan? – À quelle saison et dans quelle région du Canada ce tableau a-t-il été peint?

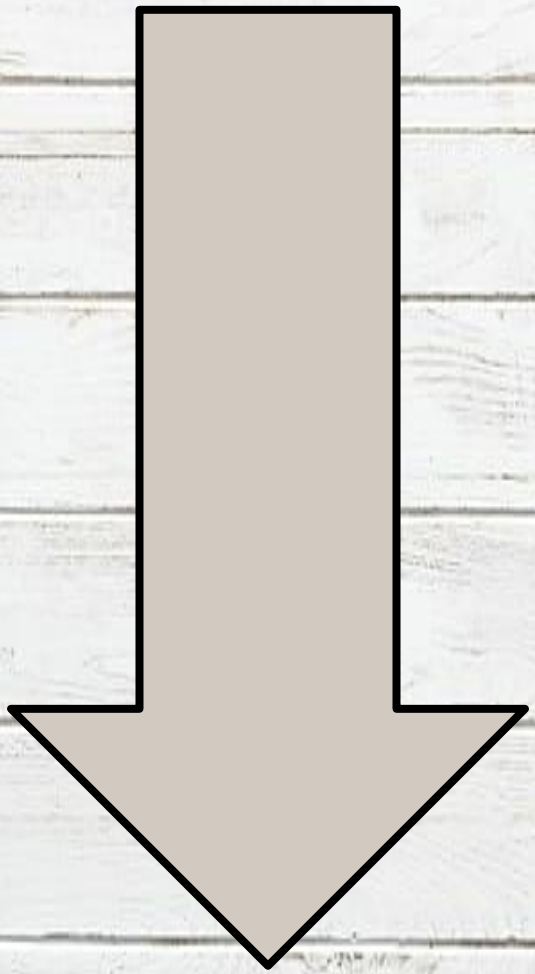
Analyse

- Dans quel état l'arbre est-il? Pourquoi les branches penchent-elles vers le bas?
- Comment l'artiste arrive-t-il à créer la répétition de l'équilibre dans son œuvre?
- Décris l'atmosphère ou l'ambiance qui se dégage du tableau.
- Quel rôle la ligne joue-t-elle dans cette œuvre?
- Y a-t-il des effets de convergence? Comment sont-ils réalisés?
- Y a-t-il un effet de profondeur? Quel moyen est utilisé pour y arriver?
- Y a-t-il un effet de texture? Décris la texture et l'endroit où elle se trouve dans le tableau.
- Quelles émotions et sensations se dégagent de cette œuvre?

Appréciation

- Aimerais-tu posséder ce tableau? Pourquoi?
- Dans quelle pièce de ta maison exposerais-tu ce tableau? Pourquoi?
- En présentant la forêt du bouclier canadien à l'état brut et vibrante de couleurs, quel est le message exprimé par l'œuvre au sujet du Canada et de ses habitants au début du XX^{e} siècle?
- Est-ce que tu représenterais la nature de la même façon que Thomson? Explique.

CORRIGÉ



Le processus d'analyse critique – *Le pin* – Corrigé

Réaction initiale

Imagine que tu fais partie de ce tableau. Comment te sens-tu? Quels sons entends-tu autour de toi? Quel titre donnerais-tu à ce tableau?

Pistes de réponses

- Je me sens calme, solitaire.
- Il me semble entendre le vent, peut-être quelques bruits d'animaux.
- Réponses personnelles.

Description

Décris cette peinture, ses lignes, ses couleurs, ses formes et ses textures. Quels éléments clés Thomson a-t-il utilisés pour réaliser ce tableau? Qu'est-ce que Thomson a peint au premier plan? au second plan (au centre)? à l'arrière-plan? À quelle saison et dans quelle région du Canada ce tableau a-t-il été peint?

Pistes de réponses

- Dans cette peinture, les lignes sont courbes, les couleurs sont riches et voyantes.
- La peinture appliquée en pâte épaisse à coups de pinceau crée la texture dans l'œuvre.
- Il a utilisé de la peinture à l'huile sur toile.
- Au premier plan, il y a l'arbre et le rocher, au centre, le lac et le ciel, et en arrière-plan, les montagnes.
- Ce tableau a été peint à l'automne, car on voit le rouge des feuilles des buissons du parc Algonquin en Ontario.

Analyse

Dans quel état l'arbre est-il? Pourquoi les branches penchent-elles vers le bas? Comment l'artiste arrive-t-il à créer la répétition de l'équilibre dans son œuvre? Décris l'atmosphère ou l'ambiance qui se dégage du tableau. Quel rôle la ligne joue-t-elle dans cette œuvre? Y a-t-il des effets de convergence? Comment sont-ils réalisés? Y a-t-il un effet de profondeur? Quel moyen est utilisé pour y arriver? Y a-t-il un effet de texture? Décris la texture et l'endroit où elle se trouve dans le tableau. Quelles émotions et sensations se dégagent de cette œuvre?

Pistes de réponses

- L'arbre semble vieux, tout rabougri. Le climat et le fait de pousser sur un rocher donnent cet aspect à l'arbre.
- Le paysage est vaste et l'arbre empêche le regard de fuir. Il est le centre d'intérêt du tableau. Il représente la force et la beauté des étendues sauvages.
- La rencontre de la ligne d'horizon et de la ligne verticale de l'arbre apporte de l'équilibre à la peinture; ce croisement semble amoindrir la distance suggérée par l'arrière-plan éloigné. Les lignes courbes répétées et rythmées des branches qui tombent vers l'avant créent du mouvement.
- Les couleurs foncées de l'arbre et de l'arbuste au premier plan et en arrière-plan, les eaux du lac et du ciel au centre sont bien équilibrées. La ligne d'horizon des montagnes et les lignes du ciel et de l'eau assurent le mouvement. La ligne verticale formée par l'arbre contraste avec la ligne d'horizon.
- Les lignes courbes suggèrent le calme et la solitude.
- Les lignes amènent notre regard vers le bas du tableau. Elles relient les espaces colorés de l'arbre et gardent notre regard au centre du tableau.
- Les espaces colorés à l'arrière de l'arbre ressemblent à des lignes horizontales très épaisses.
- La texture reflète le climat rigoureux du Nord et la répétition entre les couleurs du ciel et de l'eau donne un bel équilibre au tableau.

Appréciation

Aimerais-tu posséder ce tableau? Pourquoi? Dans quelle pièce de ta maison exposerais-tu ce tableau? Pourquoi? En présentant la forêt du bouclier canadien à l'état brut et vibrante de couleurs, quel est le message exprimé par l'œuvre au sujet du Canada et de ses habitants au début du XX^{e} siècle? Est-ce que tu représenterais la nature de la même façon que Thomson? Explique.

Pistes de réponses

- Oui. Ce tableau apporte le calme et représente la beauté de notre nature sauvage au Canada.
- Message : peuple canadien (pays) est beau, fort et rempli d'énergie comme la forêt du bouclier canadien.
- Réponses personnelles.