

Cabinet *Rembrandt*

COFFRET POUR LES ÉCOLES

Guide enseignant

LES
EXPRESSIONS
DU REGARD

Le coffret Rembrandt pour les écoles

Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création propose un **coffret Cabinet Rembrandt à l'attention des écoles primaires**. Un atelier comme au musée, pour visiter à distance, en classe, le cabinet Rembrandt et réaliser sa propre création sur le thème du regard.

Quelques repères pour vous accompagner.

Rembrandt au couvent Sainte-Cécile à Grenoble

Le couvent Sainte-Cécile construit au XVIIe siècle pour abriter l'ordre des Bernardines de la Divine Providence est maintenant le siège des éditions Glénat et du fonds Glénat pour le patrimoine et la création.

Créé en 2013, le fonds Glénat conduit des missions d'intérêt général en développant notamment la programmation culturelle et l'accueil des publics du couvent Sainte-Cécile. Expositions temporaires originales, conférences, concerts, activités pédagogiques et de médiation auprès du jeune public sont au cœur des activités du fonds Glénat.

Le cabinet Rembrandt a ouvert ses portes en avril 2019. C'est un espace dédié à l'exposition de l'une des plus belles collections privées au monde de gravures de Rembrandt. Il est installé dans le parloir des nonnes du couvent Sainte-Cécile. L'univers religieux fait écho à l'éducation chrétienne de Rembrandt et à nombre d'œuvres présentées. Ces œuvres sur papier d'une extrême fragilité car sensibles à la lumière sont présentées par alternance, jamais plus d'une trentaine en même temps.

Rembrandt graveur

On connaît Rembrandt, le peintre. Le graveur est tout aussi génial. Il s'essaie à l'eau-forte assez tôt dans sa carrière, entre 1625 et 1630. Cette technique consiste à tracer un dessin avec un instrument pointu sur une plaque de cuivre recouverte de vernis, avant de la plonger dans un bain d'acide qui « mordra » les tailles. Comme beaucoup de peintres graveurs, son outil de prédilection est la pointe, non le burin; la liberté des traits qu'elle autorise, la souplesse de son maniement

² rapprochent cette technique du dessin.

Jusqu'en 1665, Rembrandt va réaliser environ 290 estampes. Chaque gravure semble pour lui un champ d'expérimentation. Il joue avec toutes les subtilités techniques (utilisation de la pointe sèche, effet d'encrage, choix des papiers, durée d'exposition à l'acide nitrique) pour rendre avec le plus d'acuité possible l'expression de ceux dont il fait le portrait et renforcer la dramaturgie de la scène choisie.

Dans ses autoportraits, il apparaît tour à tour grimaçant, étonné, pensif, rieur, comme un acteur de théâtre qui chercherait son personnage devant sa glace. On voit défiler ici des marchands ambulants, des mendians, ailleurs ce sont des pasteurs, des médecins, des collecteurs d'impôts qui prennent la pose. Utilisant son répertoire d'expressions, Rembrandt anime les scènes religieuses et profanes d'une foule bigarrée de personnages, si bien que ses quelque trois cents estampes forment un petit théâtre où se donne en spectacle la comédie humaine.

L'eau-forte en bref

Voici les grandes étapes de la technique de l'eau-forte utilisée par Rembrandt. Après avoir recouvert la plaque de cuivre d'une couche d'un vernis particulier, appelé vernis mol, il dessinait une composition à l'aide d'une pointe à graver. Il protégeait les bords et le dos de la plaque de cuivre avec du vernis puis la plongeait dans un bain d'acide nitrique. Ensuite, il nettoyait la plaque et celle-ci était prête pour l'impression. Pour tirer une épreuve, Rembrandt étaillait de l'encre sur toute la plaque, puis en essuyait la surface de manière à ne laisser de l'encre qu'au fond des tailles. Il plaçait la plaque sur la table de la presse, posait dessus une feuille de papier humide, recouvrait le tout de langes de feutre et actionnait la croisée de la presse pour faire passer la feuille entre les rouleaux. Sous la forte pression exercée par la presse, le feutre était comprimé sous le rouleau supérieur, pressant à son tour le papier dans les tailles tracées par la pointe, afin que le papier s'imprégne d'encre. L'estampe était alors imprimée.

Les œuvres présentées dans le cabinet Rembrandt

Reflet de l'œuvre gravé de Rembrandt, la collection du fonds Glénat compte un peu plus de 70 estampes. La présence de gravures de différentes périodes permet de suivre l'évolution de son travail d'aquafortiste, de ses débuts à sa toute dernière eau-forte connue. La diversité des genres abordés (autoportraits, portraits, scènes de genre, scènes religieuses et mythologiques, nus) révèle l'ampleur spectaculaire de son talent. Rembrandt est l'un des rares maîtres hollandais à s'être fait connaître à l'étranger de son vivant. Ce succès semble en grande partie lié à ses eaux-fortes, diffusées très tôt dans toute l'Europe. Parmi les œuvres exposées figurent un grand nombre de gravures emblématiques, comme *Rembrandt aux yeux hagards*, du début de sa carrière.

Autoportraits et portraits de famille

Aucun autre artiste du début des temps modernes ne s'est autant représenté que Rembrandt, dans ses tableaux comme dans ses dessins et estampes. Ses autoportraits gravés sont moins des portraits officiels que des *tronies* (ou études de têtes). Rembrandt se met en scène, simulant des émotions devant le miroir, variant coiffures, attitudes, costumes, dont toute une panoplie de chapeaux bizarres et désuets. Il fait aussi poser ses proches, notamment son père et sa mère. Ces *tronies*, qu'il grave vers 1630 en très petit format, lui permettent à la fois de s'approprier la technique de l'eau-forte et de se constituer un répertoire d'expressions dans lequel il pourra puiser pour ses grandes scènes historiques.

Biographie

1606

15 juillet : naissance de Rembrandt Harmenszoon Van Rijn à Leyde (Pays-Bas). Il est le neuvième des dix enfants du meunier Harmen Gerritszoon Van Rijn et de Neeltgen Willemsdochter Van Zuytbrouck, fille de boulanger.

1625

Après avoir fini son apprentissage chez le peintre Jacob Van Swanenburgh, puis dans l'atelier de Pieter Lastman, peintre d'histoire à Amsterdam, Rembrandt s'installe en tant que peintre indépendant à Leyde. Il signe sa première peinture, *La Lapidation de saint Étienne* (Lyon, musée des Beaux-Arts).

1628

Premières eaux-fortes datées, même si Rembrandt a dû s'essayer à cette technique auparavant.

1631

Rembrandt commence à travailler pour le marchand de tableaux Hendrick Van Uylenburgh. Il grave son premier autoportrait « officiel ».

1632

La Leçon d'anatomie du docteur Tulp (La Haye, Mauritshuis).

V. 1633

Rembrandt s'installe définitivement à Amsterdam.

1634

Rembrandt épouse Saskia Van Uylenburgh, fille d'un bourgmestre de Leeuwarden en Frise et nièce du marchand de tableaux.

1639

Rembrandt achète à crédit une belle demeure dans le quartier juif d'Amsterdam, l'actuelle Rembrandthuis, le musée de la maison Rembrandt.

1642

Saskia meurt de tuberculose à l'âge de trente ans, un an après la naissance de son fils, Titus. Rembrandt termine *La Ronde de nuit* (Amsterdam, Rijksmuseum).

1653

Rembrandt exécute à la pointe sèche *Les Trois Croix*, sommet de son œuvre gravé. Ses difficultés financières s'accroissent, il emprunte de l'argent à son ami Jan Six.

1654

Naissance de Cornelia, fille de l'artiste et d'une jeune servante, Hendrickje Stoffels.

1656

Déclaration de faillite et rédaction de l'inventaire de ses biens.

1660

Après la mise en faillite de Rembrandt, Titus et Hendrickje doivent gérer ses affaires.

1662

Rembrandt peint sa dernière commande importante, *Syndics des drapiers* (Rijksmuseum).

1663

Hendrickje meurt de la peste.

V. 1665

Rembrandt réalise sa dernière estampe, le portrait de Jan Antonides Van der Linden.

1668

Mort de Titus.

1669

Mort de Rembrandt à l'âge de soixante-trois ans. Il est enterré dans l'église Westerkerk à Amsterdam.

L'atelier artistique

Les expressions du regard

Tout le nécessaire est réuni dans ce coffret pour vous permettre de proposer à vos élèves un atelier artistique autour des expressions du regard.

Comme Rembrandt se mettant en scène, simulant des émotions devant un miroir, la classe peut étudier les variations du regard en fonction de différentes expressions.

En s'appuyant tout particulièrement sur *L'autoportrait aux yeux hagards* de Rembrandt, vos élèves vont pouvoir observer, expérimenter puis créer... Il ne s'agit pas de faire « à la manière de » mais bien de vous approprier l'œuvre de Rembrandt, comme un tremplin propice à la création.

Ce petit guide vous est proposé comme un support et sera bien évidemment à adapter en fonction de votre niveau de classe.

Visite du cabinet Rembrandt

En introduction de la séance, par la première partie de la vidéo, accédez à la visite virtuelle du cabinet Rembrandt et notamment le travail du maître sur les expressions. Bonne visite !

Avant de commencer, il faut se préparer... C'est un peu comme un entraînement avant d'entamer un parcours sportif ! Les peintres eux aussi ont besoin de « s'échauffer l'œil et la main ».

Observation du travail de Rembrandt

LES EXPRESSIONS DU REGARD

L'exercice consiste à relier un dessin de regard à une ou plusieurs expressions. Vous pouvez expliquer simplement à vos élèves qu'une expression est liée à ce que l'on voit et qu'une émotion est ce que l'on ressent.

SURPRISE

PEUR

BIENVEILLANCE

MÉPRIS

TRISTESSE

COLÈRE

GAIETÉ

LES ÉMOTIONS ET LEURS SYNONYMES

Voilà une occasion rêvée d'enrichir le vocabulaire de vos élèves. Vous pouvez leur demander de chercher le maximum de synonymes se référant à telle ou telle expression. Voici quelques pistes à étoffer ou au contraire à simplifier en fonction de vos élèves.

- **La surprise**, l'étonnement, la stupéfaction, la stupeur, l'effarement, etc.
- **La colère**, la rage, la fureur, etc.
- **La joie**, l'allégresse, la gaieté, le ravissement, l'enthousiasme, la béatitude, le bonheur, l'enchantedement, l'exaltation, etc.
- **Le rire**, l'amusement, le ricanement, la rigolade, la plaisanterie, l'hilarité, etc.
- **La tristesse**, la mélancolie, le chagrin, la peine, etc.

- **La peur**, l'effroi, l'angoisse, l'anxiété, l'épouvante, l'affolement, etc.

Vous pouvez rappeler la définition du mot « hagard » dans *L'autoportrait aux yeux hagards* de Rembrandt: adjectif qui qualifie une personne qui a l'air effaré, hébété, égaré.

Nous vous proposons tout d'abord de partir de l'observation de notre œil. Pour bien dessiner un regard, il est préférable d'avoir des connaissances en anatomies. Vous pouvez donner l'exemple de Léonard de Vinci qui étudiait le corps humain pour mieux le comprendre, et ensuite mieux le dessiner.

Observation de notre œil au repos

À l'aide de miroirs, les enfants observent tout d'abord la place qu'occupent les yeux dans le crâne.

Vous pouvez:

- faire prendre conscience à vos élèves que le volume du crâne est composé de deux orbites: les yeux se situent dans un endroit creux. En dessin ils sont représentés un peu plus dans l'ombre par rapport aux autres éléments du visage.
- repérer avec eux les différentes parties anatomiques de notre œil et les aider à compléter la légende.
- les inviter à bien observer la forme de l'iris

L'iris est le plus souvent **un cercle entier** - **un cercle tronqué** - **un triangle**

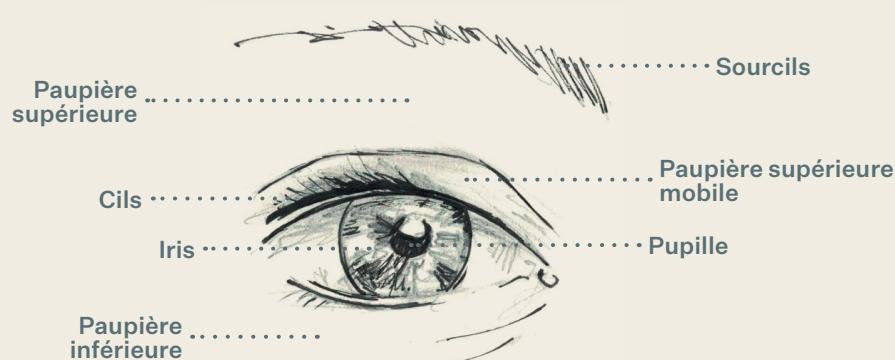
Demandez-leur à quel moment ils perçoivent un rond entier et quelle expression cela peut traduire (c'est en écarquillant bien les yeux que l'iris est perçue

comme un rond entier et cela traduit une expression d'étonnement).

La ligne supérieure de l'œil semble **plus épaisse** - **moins épaisse** que la ligne inférieure car nous avons plus de cils en haut qu'en bas!

En dessin, il est préférable de donner « l'idée des cils » plutôt que de les dessiner individuellement: les cils sont évoqués, plus que parfaitement dessinés.

Afin d'illustrer vos propos, vous pouvez utiliser les trois reproductions de gravures de Rembrandt jointes dans le coffret: *Autoportrait aux yeux hagards*, *Première tête orientale*, *Pieter Haringh Le Jeune*.

Observation du regard en fonction des différentes expressions

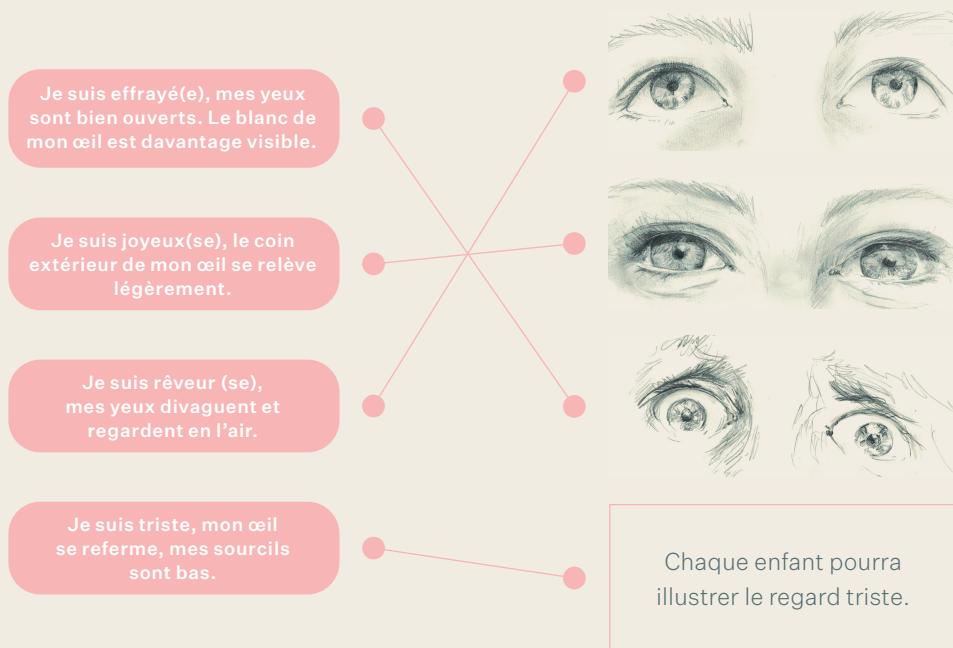
Invitez vos élèves à prendre différentes expressions devant leur miroir, à expérimenter, à oser les regards les plus fous !

Les élèves prennent alors conscience du lien entre l'expression du regard et celui de la bouche. Vous pouvez faire le lien avec *L'autoportrait aux yeux hagards* de Rembrandt où les yeux écarquillés et la bouche entrouverte évoquent simultanément la stupeur. De la même manière, le mouvement de la paupière, la forme du sourcil et celle de l'iris fonctionnent ensemble.

PETIT DÉFI RIGOLO

Changer d'expressions de regard sans changer les expressions de la bouche !

L'atelier pas à pas...

La deuxième partie de la vidéo illustre les différentes étapes de l'atelier.

Réalisation artistique : dessiner des expressions différentes du regard

AU TOUR DES ENFANTS !

Vous pouvez maintenant proposer à chaque enfant de :

- Choisir une expression de regard parmi celles vues en classe.
- Dessiner l'expression au crayon à papier.

Au début il s'agit de placer les grandes lignes avec un trait de crayon très léger, on caresse le papier et on utilise le moins possible la gomme !

Les élèves placent les différents éléments et suivent petit à petit les consignes données dans le petit livret.

Afin de les aider, vous pouvez poser quelques questions : « Est-ce qu'il y a bien l'espace d'un troisième œil entre les deux yeux ? », « Est-ce que l'iris est partiellement tronquée » (à l'exception de l'expression de stupeur), etc.

- Repasser sur les traits et placer les ombres et les lumières en utilisant le feutre.

Vous pourriez également donner aux plus grands un feutre plus fin ou encore une plume et de l'encre de Chine.

L'enfant dessine un regard par bande en utilisant ce qu'il a pu découvrir à travers le travail préparatoire. Si le résultat vous paraît disproportionné et peu fidèle à la réalité, ce n'est pas grave, montrez-lui les regards de Picasso pour le mettre à l'aise. Pourquoi ne pas l'encourager à aller encore plus loin dans la déformation, toutes les propositions sont bonnes !

UN COLLAGE SOIGNÉ POUR UN BEAU RENDU

Invitez chaque élève à coller une proposition de regard sur la feuille support en s'aidant des repères. Il est

préférable de faire un collage en plein et non simplement avec un point de colle dans chaque angle ! Vous pouvez demander à vos élèves de signer leur production en s'aidant de la ligne pré-dessinée. Chacun pourra noter « Le regard de ... ».

C'est l'heure de l'exposition !

Nous vous proposons d'accrocher au mur tous les dessins pour un moment d'échange sur le travail réalisé. Les élèves peuvent ainsi prendre le temps de les observer et de s'interroger sur ce qu'ils ressentent...

Posez-leur des questions. Par exemple, « lorsqu'on regarde les yeux joyeux de Paul on ressent... de la bonne humeur, on a même envie de... rire ».

Vous pouvez alors faire le parallèle entre l'expression donnée par l'autoportrait de Rembrandt et l'émotion qu'il suscite chez celui qui regarde.

D'autres regards

Vous pouvez prolonger l'atelier en faisant découvrir à vos élèves d'autres regards tirés dans l'histoire des arts. Voici quelques exemples :

• **Portrait de Dora Maar peint en 1937 par Picasso**

Dora Maar, photographe et artiste peintre française, était l'une des amantes et muse du peintre Picasso. Ce tableau coloré propose une déconstruction du réel en démultipliant les points de vue comme on peut le retrouver dans de nombreuses œuvres cubistes.

Dans le Portrait de Dora Maar, les élèves pourront retrouver sur un seul visage, un œil vu de face et un autre vu de profil.

• **Elvira au col blanc peint en 1918 par Modigliani**

Les yeux en amande sont peints de gris bleu de manière uniforme, sans davantage de précision (absence de pupilles, d'iris, de cils...). En faisant parler vos élèves, certains évoqueront peut-être les notions de silence, de solitude. Vous pourrez alors, en fonction de leurs

âges, faire le rapprochement avec le contexte historique de l'époque (Italie en 1918) qui plonge les êtres dans une profonde solitude.

Les yeux vides de Modigliani semblent tournés vers l'intérieur et renvoient à la solitude de l'âme.

• **Le portrait de Matisse peint par Derain en 1905**

Réalisé pendant son séjour à Collioure, ce tableau éclate de couleurs « criantes ». Pour les peintres du fauvisme, la couleur prime sur le dessin. Les couleurs sont vives et presque utilisées pures.

Ces couleurs éclatantes peuvent à elles seules susciter des émotions.

La pochette de feutres offerte dans ce coffret est à votre disposition pour expérimenter autrement. Vous pourriez demander à vos élèves de travailler un regard, non plus uniquement à l'aide de traits, mais en créant par exemple des aplats de couleurs. Bonnes créations !

**PRODUCTION DU COFFRET
CABINET REMBRAND
POUR LES ÉCOLES**

FONDS GLENAT
PATRIMOINE + CRÉATION

Fonds Glénat pour le patrimoine
et la création

Couvent Sainte-Cécile
37, rue Servan – 38000 Grenoble
www.fondsglenat.com

 [fondsglenat](#)

Avec le soutien de

RÉALISATION DU FILM

We Prod

**CONCEPTION DE L'ATELIER
ARTISTIQUE ET SUPPORTS
D'AIDE À L'ATELIER**

Albane Paillard-Brunet
Peintre plasticienne
albanepaillardbrunet.fr
Matière et Pigments
matiereetpigments.fr

RÉALISATION, IMPRESSION

Glénat Production