

THEATRE / THEATRE D'OMBRE
MUSIQUE & ARTS VISUELS

CYCLE 1

Bleu! - Compagnie L'Aventure

5 SÉANCES SCOLAIRES :

LIEU : Centre culturel Balavoine – Arques

Mardi 17 Octobre 2017 – 10 h 00 / 14 h 15

Mercredi 18 Octobre 2017 – 10 h 00

Vendredi 20 Octobre 2017 – 10 h 00 / 14 h 15

ANIMATIONS SCOLAIRES : les 9, 10 et 12 Octobre 2017

Animation pratique en danse encadrée par Cristina Santucci, Chorégraphe

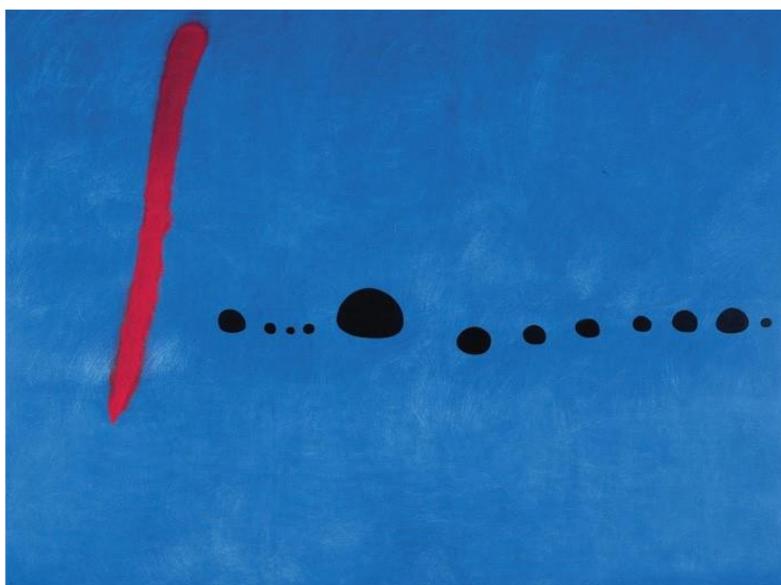
Bleu !

Création Octobre 2017

Bleu !, nouvelle création de Jean-Maurice Boudeulle, est inspiré par un tableau de Joan Miro appelé **Bleu 2**, qui représente un grand espace bleu, ponctué de quelques gros points noirs et d'une sorte de langue rouge.

La pièce naît également de l'étouffement, la peur violente que Jean-Maurice Boudeulle a très fortement ressentie l'année dernière face aux attentats de janvier et de novembre 2015, à la montée des intégrismes, des amalgames et des haines au moment des élections...

Bleu! c'est une forte envie de respirer... de **couleurs**, de **fantaisie**, de **partage d'émotions**...

Bleu N°2, J. Miro

L'histoire

Sur un plateau de théâtre, il y a un truc rectangulaire, plutôt grand, recouvert, ficelé, ligoté presque.

Qu'est-ce qu'il y a dessous ?

Un container ? Un frigidaire ? Une armoire normande ?

Oh mais tout n'est pas recouvert !

Tout en haut, il y a un petit coin de laine bleue.

Bleu ? Comme un bout de ciel bleu, d'azur !

Zof, l'employé modèle

Zof, avec son échelle, passe sur la scène,
en salopette

voit ce que nous voyons.

Distribution

Écriture et mise en scène |

Jean-Maurice BOUDEULLE

Interprètes |

Christophe DUFOUR,

Luc-Vincent PERCHE

Musique | USMAR

Chorégraphie |

Cristina SANTUCCI

Lumières | En cours

Scénographie |

Anne LEGROUX,

François LESTRADE

Éléments tissés/ Feutrage |

Cécile BOUDEULLE

Costumes |

Marion PRUVOST

Production | Cie l'Aventure

Co-Production |

Espace culturel Georges Brassens de

Saint-Martin-Boulogne, La Barcarolle

(EPCC Spectacle Vivant Audomarois),

Centre Culturel Henri Matisse de

Noyelles-Godault

Avec le soutien | Maisons Folies

de Lille, Hazebrouck, Bruay la

Buissière, Le Palais du Littoral de

Grande-Synthe

Durée prévisionnelle :

45 minutes

Plein de zèle, il décide d'intervenir
et donc de recouvrir cette couleur qui dépasse,
interdite.

Mais quand il a le nez dessus,
au-dessus de ce bleu
chatoyant, attirant, très tentant,
il voit la chose tout autrement...

Ce bleu ! est d'un bleu comme on n'en voit peu.
Un bleu fabuleux, Un bleu qui sent bon, qui donne envie !
Envie de le toucher, envie de s'y frotter.
Zou, la main de Zof en fait vite à son envie
et se glisse sur ce bleu et sous la housse.
Troublé. Titillé.

Zof, alors au lieu de faire ce qu'il doit faire et qu'il est même payé de faire
du haut de son échelle
dénoue la ficelle
et enlève délicatement,
petit à petit
la housse qui couvre le tapis de laine bleue
du métier à tisser oublié.

C'est un grand tapis presque tout bleu
avec une sorte de longue langue rouge,
un grand point d'exclamation rouge sur la gauche
suivi de 11 points de suspensions,
11 galets noirs, 11 notes sur une portée...

Le voyage commence...

Car le tapis est vivant, les galets bougent et le tapis chante...

Zof apprend à danser...

Puis les galets disparaissent et la langue l'invite à entrer

*BLEU ! est une pièce musicale, tout en fils, de laine et pas que,
inspirée par l'œuvre de Miro et le travail des fileuses et des tisserands.*

Un voyage aux rencontres improbables, multicolores, sensorielles et polyphoniques !

L'équipe artistique

Ecriture & mise en scène

Jean-Maurice BOUDEULLE

Fondateur du Théâtre de l'Aventure - Metteur en scène

C'est d'abord le Théâtre d'Intervention qu'il découvre en 1969, avec Benoit Viste, et qu'il pratique en collectif, avec notamment le Théâtre de la Merlouche et le Théâtre du Printemps, ainsi que les syndicats, groupes et partis, qui le sollicitent jusqu'au début des années 80.

C'est autant ses premières créations théâtrales dans les quartiers hémois - d'abord en tant qu'animateur de quartier - que le reflux du mouvement social qui le font renouer avec le Théâtre d'acteurs et de textes.

En 83, il devient animateur municipal de théâtre à Hem. En 1986, c'est la création de l'Aventure, puis en 89, de la Compagnie...

C'est motivé par la demande des comédiens, enfants et adultes, amateurs ou professionnels, de l'Aventure ou d'ailleurs qu'il continue d'interroger le Théâtre, dans ses formes et dans ses textes, dans ses relations à la vie de la cité.

Au Plateau

Christophe DUFOUR

Comédien - à la fois clown et acrobate

Il interprète **Zof**

Il rejoint le Théâtre de l'Aventure en 1999 où il participe à plusieurs spectacles, *No Talk*, *Mur Mur de l'ombre...Les dépanneurs*, adressés notamment au jeune public, *Ho Hisse*, *Cache moi*, *Hodysséoh*.

Il collabore également avec d'autres compagnies Les Blouses Bleues, Abaca Théâtre, Cie Bakanal, Le vent du Riatt... Remarqué en 2005 par Emmanuelle Laborit, il joue *En attendant Godot* en langue des signes.

Il découvre auprès de Guy Ramet le chœur, le masque et surtout le clown, dont il continue l'apprentissage au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) et auprès d'Alain Gautré.

C'est alors qu'émerge « Lucien », son clown, qu'on retrouve dans les *Conférences Commando « Molière »* et « *Téatraki ?* », ou plus récemment *Big Bang Machine*, spectacle coécrit avec Pierre Boudeulle. Avec Amélie Roman, il fonde la Compagnie l'Etourdie et crée *Paradis sans Radis* et *Est-ce qu'on me voit ?!*

Luc-Vincent PERCHE

Comédien - Manipulateur d'objets

est le **double de Zof, manipulateur des apparitions et dérouleurs des fils**

Luc-Vincent Perche est comédien-marionnettiste, diplômé de l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (7ème promotion, 2005-2008). Il pratique, la vidéo, les arts-plastiques et la scénographie à l'université de Valenciennes.

Il est :

- interprète et manipulateur dans *La Chair de l'homme* de Valère Novarina - Mise en scène d'Aurélia Ivan, Cie Tsara

- comédien et manipulateur dans « Tranchées » et « Malgré eux », Cie Zapoï - Mise en scène de Denis Bonnetier.

- marionnettiste et co-auteur pour le spectacle « Ikare », Cie anima Théâtre - Conception : Claire Latarget / Mise en scène : Jessy Caillat.

Il collabore régulièrement avec Sylvie Baillon, Cie Chez Panses Vertes pour des ateliers de pratiques artistiques.

En 2010, il fonde avec Jessy Caillat la Peuplum Cactus Compagnie. Il est le concepteur, constructeur et manipulateur de *Les Cendres et des lampions*, premier spectacle de la Compagnie. Scénographe sur *Cœur de Patate*, co-concepteur et manipulateur sur *Quelque chose de vert*, concepteur, constructeur et manipulateur dans *Une histoire de fou*.

Il travaille également avec le théâtre de l'oiseau-Mouche, le Théâtre de l'Aventure et le Théâtre le Grand Bleu.

Le reste de l'équipe

Cristina SANTUCCI règle les danses

USMAR invente la musique des couleurs et des formes

Anne LEGROUX supervise la scénographie, fabrique les créatures de ferraille, de fil et de papier,

Cécile BOUDEULLE la toile de laine feutrée, flaque à paramécies, tapis de l'éveil de la vie

François LESTRADE construit le métier à tisser magique

Juliette DELFOSSE éclaire et sonorise le spectacle.

Christiane coud et bricole,

Christine tricotine le tapis bleu,

et le gang des **Tricoteuses** tricote le big bang.

L'Aventure produit.

+ D'INFOS : <http://www.theatre-aventure.fr/>

Note d'intention

BLEU ! C'EST MIRO

BLEU ! c'est une approche de l'œuvre de Miro. C'est elle qui nourrit chaque instant de cette histoire... Dans une transcription essentiellement textile, mais Miro guide chacun de nos pas. Non seulement parce que nous lui empruntons formes et couleurs, mais aussi son rapport à la nature, à la vie.

Toute l'œuvre de Miro est inspirée par son observation de la vie, de la nature, de la terre, de celles et ceux qui la cultivent...

« LE CORPS HUMAIN PARTICIPE DE LA TERRE ET DES ASTRES. UN MEME SANG IRRIGUE TOUTES CHOSES ET LEUR DONNE CETTE FACULTE DE PASSER D'UN REGNE A L'AUTRE ET DE TRANSGRESSER LES LIMITES, PARCE QUE LEUR SUBSTANCE EST INTERMEDIAIRE ET EN PERPETUELLE MUTATION » J DUPIN

De ses œuvres vous reconnaîtrez aisément le point de départ de ce projet, l'origine de ce spectacle, le **Bleu numéro 2** créé en 1961.

Bleu I, II, III - J. Miro

C'est en le revoyant il y a 2 ans, alors que nous avions encore dans nos têtes les premiers attentats à Paris, et que se préparaient les suivants encore plus sanglants, alors que se déployait la haine comme un drapeau dans la campagne électorale des régionales, que proposer, l'univers de Miro, aux enfants et à leur famille, ce monde magique et coloré où la terre entière est conviée, dans toute sa diversité, dans son histoire comme dans sa géographie, m' est apparu comme une urgence absolue. Dans Bleu !, on retrouvera donc aussi quelques formes, échappées des Constellations, un soleil rouge omniprésent, ainsi qu'une allusion forte à la période Sauvage de Miro.

Le soleil rouge, J. Miro

Avec Miro, nous avons donc « *cherché le bruit caché dans le silence, le mouvement dans l'immobilité; la vie dans l'inanimé, l'infini dans le fini, des formes dans le vide, et moi-même dans l'anonymat* » ... ; cherché « **Le mouvement immobile** » !

« *L'immobilité me fait penser à des grands espaces où se produisent des mouvements [...] qui n'ont pas de fin. C'est, comme le disait Kant, l'irruption immédiate de l'infini dans le fini. Un galet qui est un objet fini et immobile me suggère non seulement des mouvements, mais des mouvements sans fin* »

Comme ces 11 galets noirs du Bleu 2.

Kandinsky lui nous a aidés aussi, d'abord en nous invitant à entendre *la musique des couleurs et des formes*. Et encore « *à ne pas contempler un tableau de l'extérieur, mais à nous déplacer à l'intérieur du tableau, à vivre dans le tableau* »

Quant à Paul Klee, autre peintre admiré par Miro, il nous a prêté ce personnage jongleur de couleurs / danseur de *Exubérance*.

Paul Klee - Exubérance, 1939

BLEU ! LE FIL

Pourquoi une tapisserie, (une imitation d'ailleurs) plutôt qu'un tableau peint, pourquoi un métier à tisser, pourquoi cette présence constante du fil, de la laine.... ?

Même s'il est vrai que le Peintre a aussi travaillé avec des tapissiers, ce n'est pas la raison principale à cette adaptation. De raisons il y en a quelques autres.

La première est sans doute liée à ma propre histoire. L'environnement roubaisien, ancienne capitale de la laine, et même familial ...

La seconde et plus fondamentale, c'est qu'il me semble que le fil guide l'histoire des êtres humains, les mots filer et parler n'ont-ils pas une origine commune ! Filer est l'une des premières activités humaines...

Dès l'origine, l'homme primitif, pour couvrir sa nudité et se protéger du froid, a tissé des toiles (texta) et des toits (tectata) en entrecroisant régulièrement les fibres de ses nattes et de ses claies. Tout se tisse : raphia, sisal, jute, lin, coton, laine, fer, herbes, paille, ficelle, orties, crin, chanvre et même la barbe de coquillage. Dans la mythologie Dogon, le 7e ancêtre se métamorphose en métier à tisser pour communiquer la parole aux hommes. L'ancêtre se sert de sa bouche pour cracher 80 fils de coton. Par le mouvement de va-et-vient de sa mâchoire, ouverte et refermée tour à tour, l'ancêtre recrée le mouvement des lisses du métier. Il parle tout en tissant. C'est pourquoi, dans la langue Dogon, le mot tissu veut dire « c'est la parole ». Être nu, c'est « ETRE SANS PAROLES ». Porter une tunique tissée en bandes de coton, c'est se couvrir des paroles du 7e ancêtre. Ce même rapprochement entre « tissu » et « parole » existe aussi dans la langue française puisque les mots « texte » et « textile » ont la même racine.

La troisième et non des moindres, c'est que Bleu ! est aussi un spectacle sur les sens, et donc le toucher... On peut toucher les tapisseries, les toiles laineuses de *Bleu !*, on peut même s'y rouler...
ON PEUT JOUER ...

BLEU ! L'APPARITION DE LA VIE :

On peut lire aussi cette histoire comme une cosmogonie, comment est né le monde et comment est arrivée la vie.

Ainsi une fois entrés dans la tapisserie Bleu ! à la suite de Zof le curieux, nous assistons au Big Bang, selon Miro, aux allures de grosse pelote de laine, puis à la naissance, dans la mare originelle semblable à un Mirobolant tapis d'éveil, des premiers êtres vivants, petits unicellulaires de rien du tout, qui peu à peu s'émançipent sous nos yeux, rampent, marchent, volent et dansent !

BLEU ! LES PREMIERES AVENTURES D'UN ENFANT

Enfin cette histoire est aussi celle des premiers pas de l'enfant, de son initiation.

Zof certes, avec ses 1,80 m, n'a apparemment rien d'un petit enfant. En plus il monte à l'échelle, ce qui est fortement déconseillé aux tout petits et visiblement avec son costume d'employé, son balai, il travaille, ce qui est interdit aux enfants... Bref, Zof mène une vie ordinaire, formatée ; ce qui n'est pas encore le cas des enfants pour qui tout est encore possible. Pourtant très vite l'enfant devrait se reconnaître dans ses attitudes.

Car, grâce à cette rencontre avec Bleu !, Zof va renaître et retrouver sa curiosité, ses capacités d'étonnement. Oui il aime toucher, découvrir, jouer de tout... Pour lui surtout, comme pour l'enfant, tout est première fois.

Premiers sons, premiers touchers d'une couleur qui vibre...

Chaque passage est un moment de son apprentissage :

Avec les galets de Bleu, il découvre le mouvement... son corps peut s'arrondir, s'élever, sauter, danser... Avec la Langue rouge, la facétie, les douceurs du câlin, de la tendresse... la curiosité, l'accompagnatrice

Avec la pelote de laine/Langue rouge) le jeu avec l'autre, la complicité, les batailles, les bagarres pour du faux, les galipettes...

Avec la mare à paramécies, d'abord le réconfort du toucher doux, sensuel, pour tout le corps ensuite les objets à manipuler, à assembler, puis à faire vivre, de de manière de plus en plus complexe...

Là il découvre le déguisement, jouer à, jouer à ressembler à quelqu'un d'autre dans un joyeux carnaval

Et aussi la peur ! car parfois ce qui est doux, plaisant peut devenir très inquiétant...

Et comment les cauchemars peuvent prendre fin, sous la couette laineuse comme un cocon, avant l'éveil et la transformation...

Et comment il peut lui-même inventer des paysages, des constellations, et danser sous le ciel, voler presque

Et revenir du voyage et du rêve...

Quelques pistes pour aborder le spectacle

Par J-M Boudeulle, Metteur en scène

BLEU L'ABECEDAIRE

Voici quelques pistes auxquelles j'ai pensé (et que j'ai même un peu empruntées) ... pendant le travail d'élaboration de *Bleu...* à explorer, si le cœur vous en dit...

J-M Boudeulle, Metteur en scène

CAMPAGNE :

Les paysages de la campagne, ses végétaux petits et grands, et ses habitants, animaux ou humains, minuscules et grands, sous la terre, au-dessus, dans le ciel sont la première source d'inspiration de Miro...

CONTES DE LA NAISSANCE DU MONDE ET DE LA VIE SUR TERRE

Des Inuits aux aborigènes, des Cheyennes aux Indiens (de l'Inde) des Celtes aux Perses, Des Mayas aux Dogons, chaque peuple a ses explications de l'apparition de la vie sur terre, au travers de légendes ou de contes... La science aussi a ses explications... Miro a la sienne.

On peut en entendre quelques-unes et raconter chacun la sienne et même aussi la dessiner

CONTES ET LEGENDES AUTOUR DU FIL :

La fileuse d'orties, (Deulin, Gougaud) Le fuseau, la navette et l'aiguille, les trois fileuses, La belle au bois dormant, Outroupistache (Grimm), le verger de la vieille fileuse, etc...

Et les récits Dogons.

COSTUMES

On peut reproduire à plusieurs en grand un tableau en s'habillant des mêmes couleurs et le mettre en mouvement.

On peut utiliser du papier coloré ou non et le peindre

COULEURS (fabrication)

On peut fabriquer soi-même ses couleurs, à partir de pigments. Mais on peut aussi fabriquer ses pigments à partir de plantes ou de roches.

COULEURS (voyages et symboles)

Chaque couleur a ses origines spécifiques. Mais chaque couleur n'a pas le même sens dans tous les pays du monde. En France, nos vêtements sont en général peu colorés. Ce n'est pas le cas partout. Voyage !

DANSE

L'œuvre de Miro – si riche de mouvement - est une invitation à la danse. Nombre de ses œuvres peuvent être regardées comme des partitions chorégraphiques à reproduire en toute liberté bien entendu.

DECOUPAGE

On calque les formes à partir des reproductions des tableaux. On découpe, on pose autrement, on déplace... et on invente autre chose

Avec les mêmes éléments découpés, on peut aussi les mettre en **mouvement**, sur des axes... des clous ou des grandes punaises plantés dans du liège, ou au bout de ficelles (Exemple : *Maternité*)

Joan Miro, *Maternité*

DEFILE

Masqués et Déguisés en figurines mirobolantes, on peut faire un défilé de mode ou de carnaval.

FEUTRER

Le feutrage de la laine réclame de la patience, de l'eau, du savon, de laine de différentes couleurs. Si on est nombreux, on peut chacun faire un petit carré, d'une même histoire ou non, et assembler ensuite. Le tapis de laine obtenue est à la fois très coloré, doux et caressant, et solide !!!

FILER

On peut essayer de filer soi-même, (il y a quelques recettes sur le net). En tous cas, on aller y regarder d'un peu plus près comment une matière aussi rigide que le lin quand il est moissonné peut devenir ce tissu souple et magnifique... et qu'en est-il de la laine, ou du coton ou encore du fil du ver à soie...

GRAVER

On peut graver aussi. Sur des gommes par exemple reproduire un dessin puis creuser le trait de crayon avec des petites gouges. Avec les tampons obtenus, les imbiber de couleur et combiner des formes colorées à notre guise...

Pour illustrer certaines œuvres de ses amis poètes, Miro s'amusait ainsi à chercher des combinaisons différentes avec les mêmes formes

JEUX DE BALLE

Jokari, Balle au prisonnier

MASQUES

On peut fabriquer des masques plats en papier, ou en tissu, à la manière de Miro

MATIERES

Miro aimait aussi jouer avec les matières, notamment textiles... et pas seulement, le bois, le carton, les clous, la céramique... il sculptait aussi à l'occasion... Miro aime titiller nos sens. A son exemple, on peut aussi s'amuser à reproduire les mêmes formes et les mêmes couleurs sur des matières différentes. On peut aussi tout simplement s'inventer un parcours « sensoriel », avec plein de matières différentes, à toucher du pied ou de la main et deviner de qui il s'agit...

MUSIQUE :

A l'exemple de Kandinsky, autre peintre admiré par Miro, nous nous sommes inventés notre propre monde musical d'après l'œuvre de Miro. Donnant au Bleu telle sonorité, au rouge telle autre. A telle forme, un rythme, à telle autre une courbure mélodique... Cette invention est une invitation à ce que chacun, chaque groupe invente sa musique à partir d'un tableau

Ou au contraire à partir des musiques de **Bleu !** composées par Usmar, faisons bouger les pinceaux, couler la peinture sur le papier

MUSIQUE 2 :

On peut aussi fabriquer un instrument de musique Mirobolant à partir d'objets de récupération.

POESIE

Miro a illustré des dizaines de poètes (Desnos, Prévert, Tzara, Dupin, Char...)

Mais il a aussi écrit des titres de toiles longs et joyeux comme des poèmes. On peut s'amuser à en faire autant !

SCULPTER

On peut aussi **sculpter les créatures de Miro** (pâte à modeler, origami, fil de fer, assemblages...) les transformer en mobiles à la manière de son ami Calder.

TISSER

On peut essayer de tisser soi-même sur un petit cadre de bois

Broder

Coudre

Tricoter

Tricotiner

et même mixer tous ces travaux ...

CITATIONS

Citations de Joan Miro

« Ceci est la couleur de mes rêves »

« La même démarche me fait chercher le bruit caché dans le silence, le mouvement dans l'immobilité ; la vie dans l'inanimé, l'infini dans le fini, des formes dans le vide, et moi-même dans l'anonymat »

« L'immobilité me fait penser à des grands espaces où se produisent des mouvements [...] qui n'ont pas de fin. C'est, comme le disait Kant, l'irruption immédiate de l'infini dans le fini. **Un galet qui est un objet fini et immobile me suggère non seulement des mouvements, mais des mouvements sans fin** », 1959. (Entretien avec Y. Taillandier, *XXe siècle*.)

« Ces formes sont à la fois immobiles et mobiles (...) ce que je cherche, c'est le mouvement immobile, quelque chose qui soit l'équivalence de l'éloquence du silence ».

« Je suis bouleversé quand je vois dans un ciel immense, le croissant de la lune ou le soleil. Il y a d'ailleurs, dans mes tableaux, de toutes petites formes dans des grands espaces vides. »

« Je commence mes tableaux sous l'effet d'un choc que je ressens et qui me fait échapper à la réalité. La cause de ce choc peut être un petit fil qui se détache de la toile, une goutte d'eau qui tombe, cette empreinte qui laisse mon doigt sur la surface de la table. De toute façon il me faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un éclat de lumière. (...) Je travaille comme un jardinier ou comme un vigneron (...) »

« Un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu'il éblouisse comme la beauté d'une femme ou d'un poème. »

« Je donne un nom meilleur aux merveilles du jour. J'invente à nouveau le vent tape joue, le vent tapageur »

Miro : « le tableau doit être fécond, faire naître un monde. Plus que le tableau lui-même, ce qui compte, c'est ce qu'il jette en l'air, des semences d'où naissent d'autres choses ... L'art peut mourir. Ce qui compte c'est qu'il ait répandu des germes sur la terre »

« Je ne fais aucune différence entre peinture et poésie » « La musique me fait bouillonner la tête autant que la poésie » Pourtant Miro ne peint que dans le silence...

Et d'autres poètes ...

Eluard :

Ce monde innocent qui me parle qui me voit, qui m'écoute et dont Miro reflète depuis toujours les plus importantes métamorphoses

Tzara :

Miro a retrouvé le secret de la peinture rupestre enfouie dans la conscience des hommes ... Miro avance sur une corde raide où toute maladresse lui serait mortelle... innocence victorieuse... Miro a dépassé le risque et sur la voie de la conquête il ne regarde pas ce qu'il laisse derrière lui.

René Char :

« Dansez Montagnes ! Peintre guilleret et dépouillé d'habitudes.... Semeur d'étincelles. Mieux faire qu'un météore n'est pas faire grand-chose quand on ne brûle pas. Miro flambe, court, nous donne et flambe »

Jean Clarence Lambert : *Émerveillé émerveillant Miro*

SIC :

L'art commence où finit l'imitation

Klee : *Werk est Weg = l'œuvre est chemin/ouverture*

Aragon :

*Nous étions trois ou quatre au bout du jour assis
A manier les sons pour rebâtir les choses
Sans cesse procédant à des métamorphoses
Et nous faisons surgir d'étranges animaux*

Focillon : l'art se fait avec les mains

Premier voyage à Paris : choc énorme ; Miro a les mains paralysées

Robert Desnos

*Cheminée, fusée, appel du matin, clair soleil, que nous voulez-vous ?
Nous voulons la clef de la porte qui donne sur la rue
Nous voulons la rue qui donne sur la campagne
Nous voulons la campagne qui donne sur la mer
Nous voulons la mer qui fait danser le bateau
Nous voulons la fumée qui conduit aux continents
Nous voulons les continents les cieux
les rues les campagnes les mers
et nous voulons défoncer les portes*

Michel Leiris ; définissant l'art de Miro

« ... tout ce qui peut n'exister qu'à peine ou ne pas exister mais par quoi l'on existe »

Citations de Kandinsky :

« Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement »

« Le jaune inquiète l'homme, le pique, l'irrite et montre le caractère de la puissance exprimée dans la couleur, puissance qui agit finalement sur l'âme d'une façon insolente et importune... il sonne comme une trompette aigu jetant un son de plus en plus fort ou encore comme un son de fanfare montant dans les hauteurs »

«... comme un éternel silence sans avenir ni espérance sonne le noir intérieurement... C'est la couleur la moins sonore extérieurement sur laquelle les autres couleurs sonnent de ce fait avec une force et une précision accrue »

« J'aime le cercle comme j'aimais par exemple autrefois le cavalier, peut-être même davantage, dans la mesure où je trouve dans le cercle davantage de possibilités intérieures, raison pour laquelle il a pris la place du cheval »

« Notre époque n'est pas idéale, mais parmi les rares nouveautés importantes ou les qualités nouvelles de l'homme, il faut savoir apprécier cette faculté croissante à entendre le son dans le silence. Aujourd'hui un point en dit parfois en peinture plus qu'une figure humaine. Une verticale associée à une horizontale produit un son presque dramatique »

« La rencontre entre l'angle aiguë d'un triangle et un cercle n'a en fait pas moins d'effet que doigt de Dieu touchant celui d'Adam chez Michel Ange »

« L'art abstrait est le plus difficile de tous. Pour pouvoir s'y adonner, il faut être un bon dessinateur, avoir une grande sensibilité pour la composition et les couleurs et c'est là le plus important, être un authentique poète. »

« Ne pas contempler un tableau de l'extérieur, mais se déplacer à l'intérieur du tableau, vivre dans le tableau... »

Miro :

« Créer quelque chose de plus durable que moi-même ne ferait que multiplier les déchets d'ambitions humaines, entassées dans l'entourage. Si mes pensées et les fruits de mon imagination ainsi que les formes que je crée deviennent un jour comme moi de la terre, c'est bien. Il y a si peu de place. (...)

Mes œuvres sont comme des peaux successives que je perds en marquant les étapes de mon chemin... »

Magda Abakanowicz, fileuse et tapissière

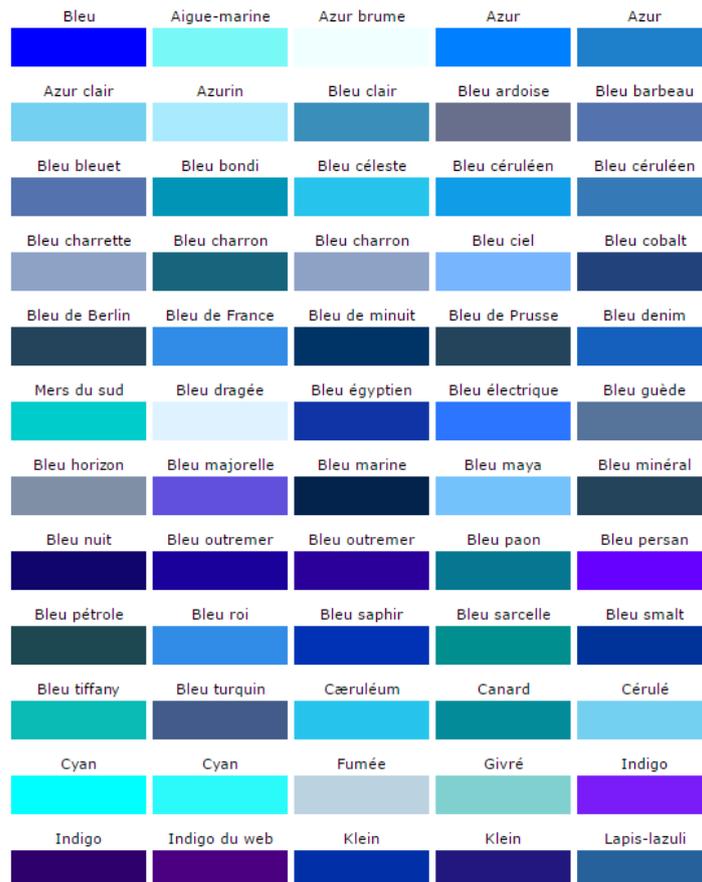
Je vois le fil comme un élément fondamental de construction du monde organique de notre planète, comme le plus grand mystère de notre environnement... C'est le fil qui construit tous les organismes vivants et toutes les plantes, nos nerfs, notre code génétique... Nous sommes des structures filamenteuses...

Pour aller plus loin ...

Autour du Bleu

Les teintes de bleu ... Enrichir son vocabulaire

Bleu Azur / Bleu clair/ Bleu cobalt / Bleu de Prusse / Bleu nuit / Bleu Marine / Bleu électrique / Bleu outremer / Bleu Paon / Bleu Canard / Bleu Cyan / Bleu Indigo / Bleu Klein ...

Des expressions avec la couleur bleu

Une peur bleue : peur violente
Être fleur bleue : être candide, être naïf
Être bleu (ou en rester bleu) : être figé d'étonnement
Avoir le sang bleu : être d'origine noble
Avoir les bleus : être triste, mélancolique
La planète bleue : la Terre
La grande bleue : la mer Méditerranée

Un casque bleu : soldat de l'ONU
Un col bleu : ouvrier
Une colère bleue : colère violente
Un cordon bleu : personne très habile en cuisine
Steak bleu : steak grillé extérieurement mais cru à l'intérieur

ETC...

Du côté des arts plastiques

Le bleu dans l'Art

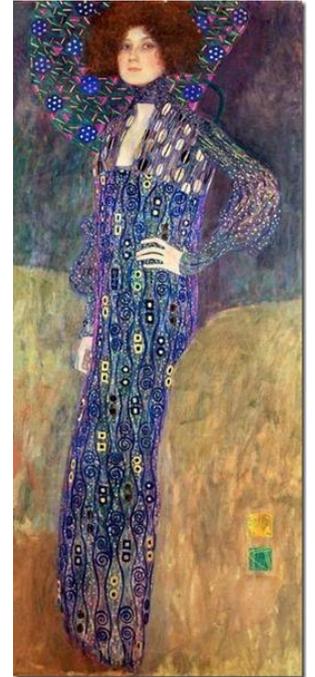
Chapeaux, robes et costumes bleus

Kees Van Dongen, Le chapeau bleu

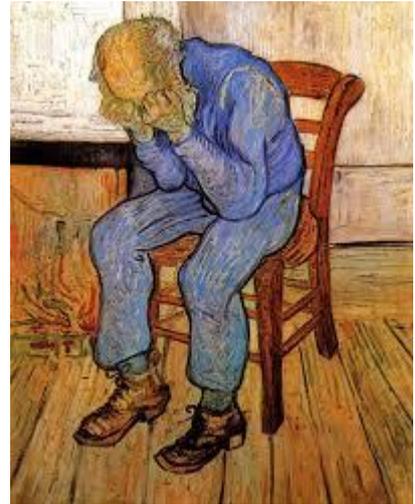
Degas, danseuses bleues

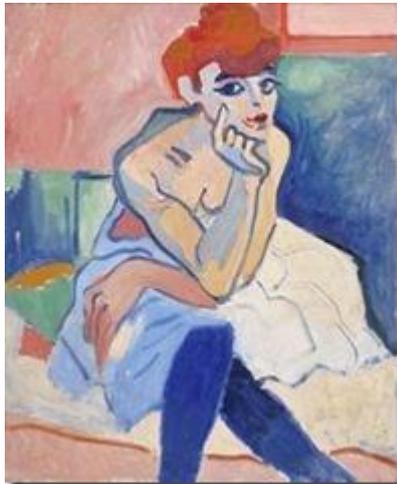
Gustave Klimt

Pablo Picasso

Vincent Van Gogh

André Derain, femme en bleu

Auguste Rodin

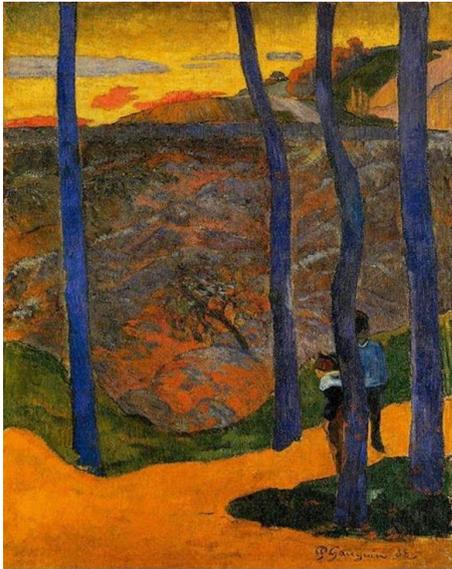
Pierre Auguste Renoir

Le bleu au-delà de son rôle de mimétisme

Les Nus Bleus de Matisse

Arbres Bleus

Paul Gauguin

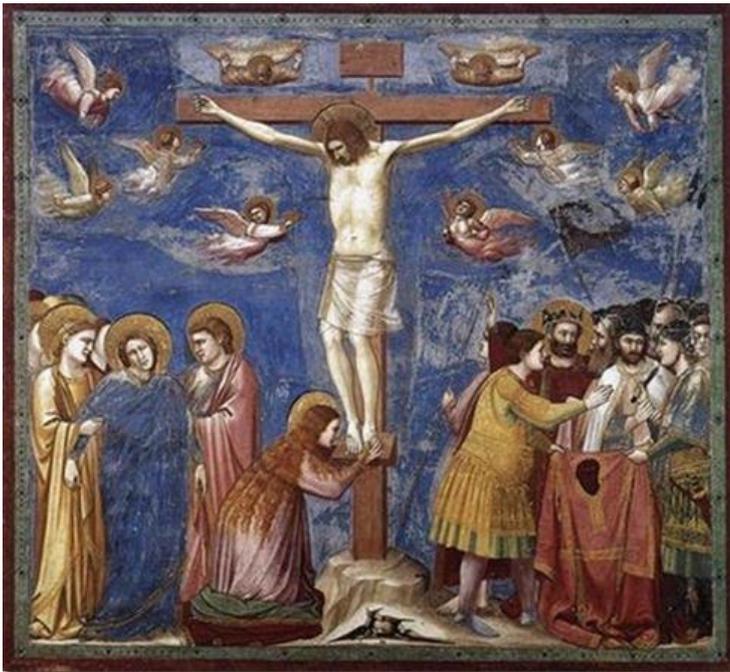

Pierre Alechinsky

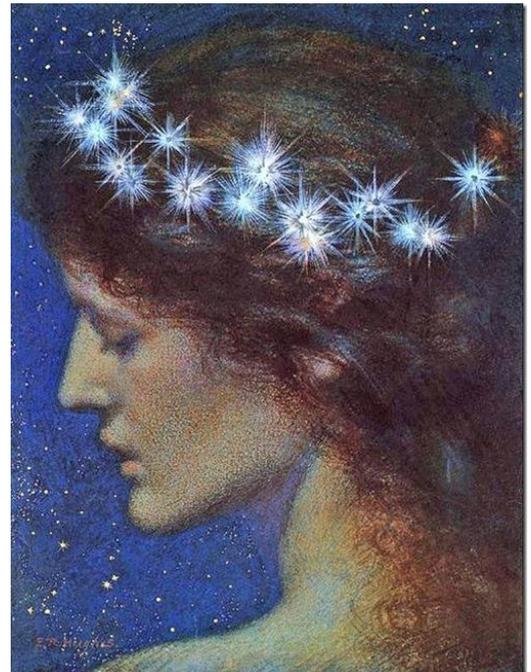
Les Chevaux Bleus de Franz Marc

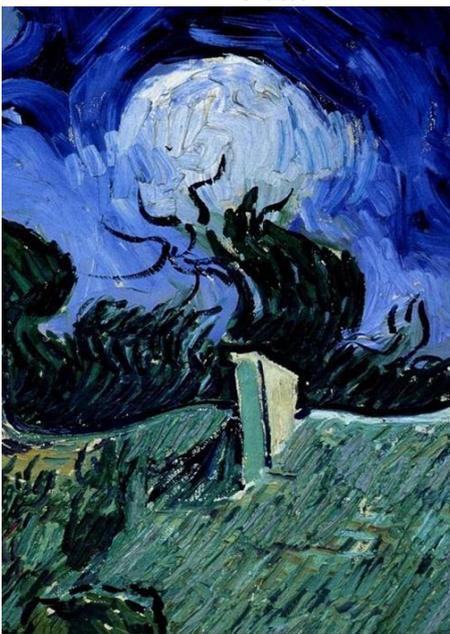
Le bleu du ciel et de la nuit

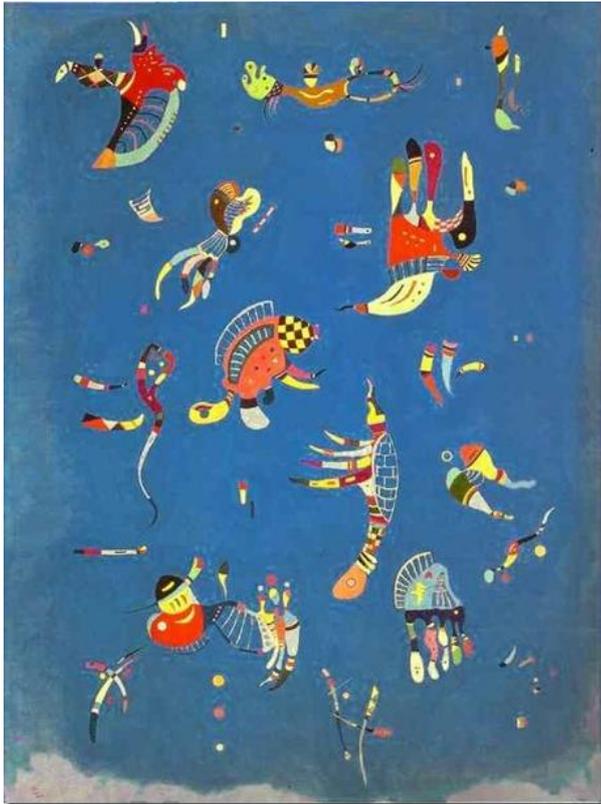
Giotto

Edward Robert Hughes (1851-1914), « *Night* »

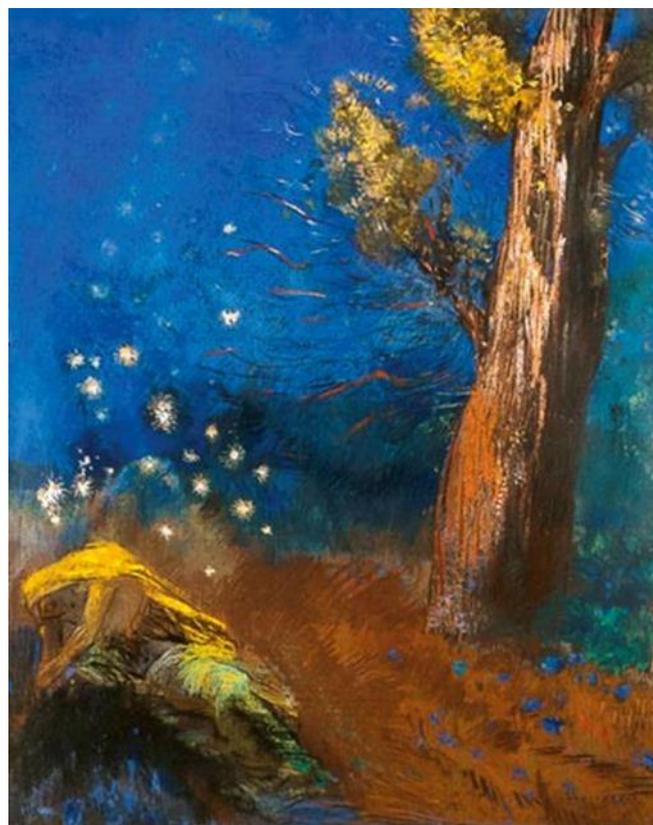
Vincent Van Gogh

1940 – Wassily Kandinsky, Ciel bleu

Francis Picabia

Odilon Redon

Nicolas de Staël, nuages

Nicolas de Staël. Les mouettes

Marc Chagall, et ses ciels bibliques.

Le bleu de l'eau

La mer est devenue bleue au fil des âges. En effet, elle était verte conventionnellement quand on la représentait de l'antiquité moderne jusqu'à l'aube des temps modernes ; en témoignent les 1ères cartes marines. Entre fin du 14e et le début du 18e siècle elle change progressivement de couleur du vert au bleu. Par codification le bleu pour la mer permet notamment de différencier les eaux des forêts sur les cartes.

Claude Monet

Hokusai

Nicolas de Stael

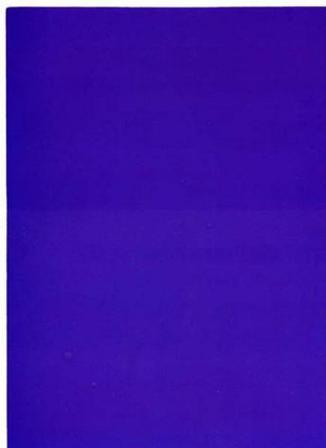

Cy Twombly – Sea, 1971

David Hockney (qui déclina le thème de la piscine durant toute sa vie)

Le Bleu Klein

Bleu IKB 1960 (International Klein Blue)

En 1957, l'artiste **Yves Klein** est l'inventeur (puis l'astucieux « breveté » en 1960) d'un bleu particulier appelé **IKB (International Klein Blue)**. Cet extraordinaire azur, paradoxalement lumineux et sombre, fascinant, Klein l'a d'abord fait vibrer sur des toiles monochromes; puis il l'a décliné sur quantités d'objets-sculptures (mappemondes, Vénus de Milo...), que vous pouvez admirer au MAMAC de Nice, sa ville natale, ou au Centre Pompidou.

La Vénus de Milo

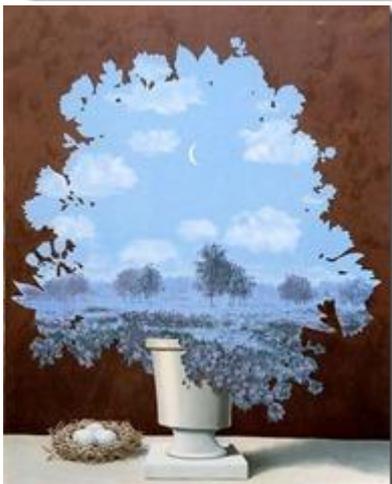
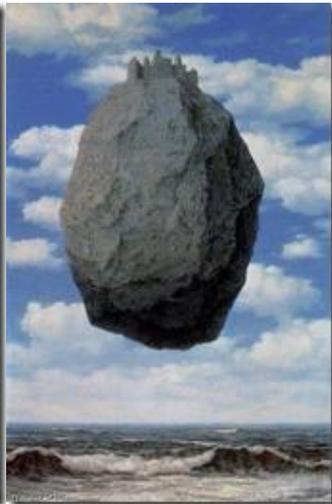
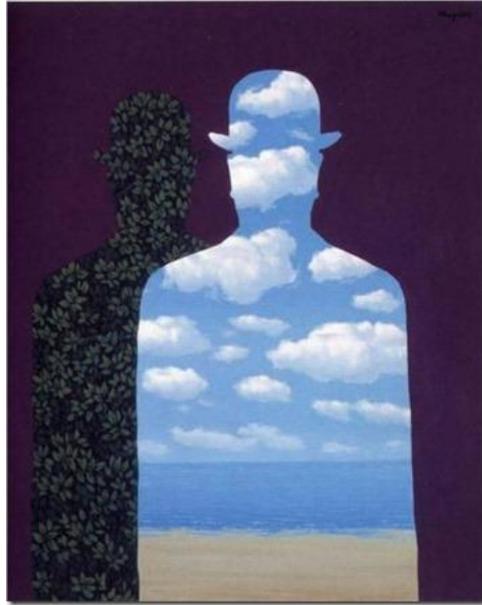
La victoire de Samothrace

L'Esclave de Michel-Ange, 1962

Le bleu comme couleur de l'âme et de l'inconscient

Le bleu est associé au rêve et à l'inconscient par les artistes surréalistes au 20e siècle. Paul Éluard nous dit : « **La terre est bleue comme une orange** ».

René Magritte

ETC ...