LIVRET-JEU POUR LES 7 / 11 ANS 1

↓ František Kupka, *Autoportrait*, 1905 – 1906

KUPKA

PIONNIER DE L'ABSTRACTION

OUTILS EN MAIN

Kupka, artiste tchèque a reçu une formation de peintre, mais en arrivant à Paris il réalise des dessins pour les journaux et illustre des livres. Il travaille souvent à l'encre et au crayon sur papier. Au moment où il compose cet autoportrait, Kupka a pris la décision de consacrer tout son temps à la peinture.

Activité 1

Peux-tu rendre à l'artiste les outils qui lui servent à peindre ou à dessiner ?

① Pinceau ② Bloc de feuilles ③ Tubes de couleurs
④ Chevalet ⑤ Gomme ⑥ Crayon à papier

Les outils pour peindre : .....

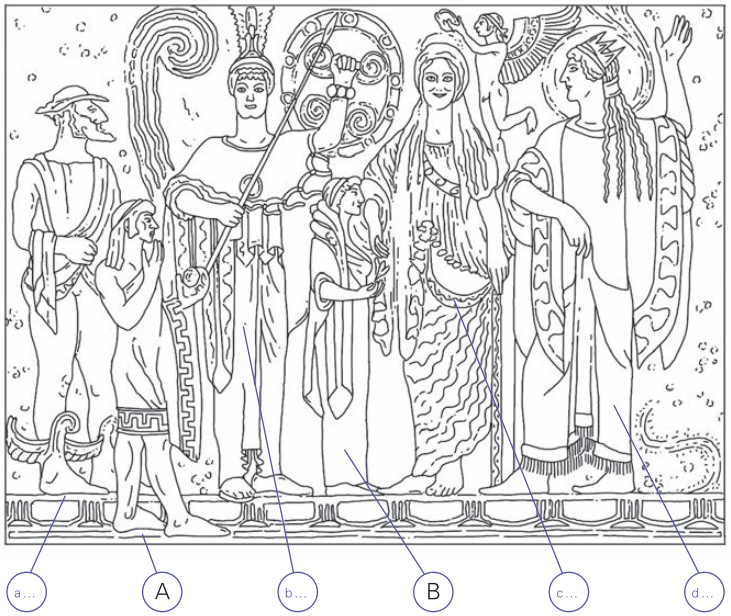
Les outils pour dessiner : .....

2

↓ František Kupka, *Projet de peinture murale (Apothéose d'Hélène)*, 1906

DES HOMMES ET DES DIEUX...

Kupka aime réaliser des illustrations dans les livres et s'intéresse à la mythologie grecque. Il trouve parmi ses héros des personnages qui le font rêver.
Cette toile nous parle d'Hélène et Pâris qui, sans le vouloir ont déclenché la guerre de Troie. Durant ce conflit les dieux et les hommes s'affrontent.



Activité 2

Dans cette toile Kupka montre les dieux qui décident du destin des hommes. Le jeune Pâris (A) et la belle Hélène (B) se présentent, tout petits, face à eux. En t'aidant des indices ci-dessous, peux-tu identifier les dieux dans l'image ?

① Hermès a des chaussures ailées
② Héra porte une couronne
③ Aphrodite est couronnée par l'Amour
④ Athéna est armée

3

↓ František Kupka, *La Gamme jaune*, 1907

DE TOUTES LES COULEURS

En peignant, l'artiste se demande souvent quelle tonalité utiliser pour mieux décrire ce qu'il ressent. En effet, certaines teintes sont chaudes, comme le rouge ou froides comme le bleu. Il existe des milliers de nuances. Toutes racontent une émotion.

Activité 3

On utilise aussi les couleurs pour exprimer nos joies, nos peurs, nos colères. Relie chaque phrase à sa couleur.

① Je sais jardiner : j'ai la main ...	... noir
② Je suis très triste : je broie du ...	... bleue
③ Je suis très en colère : je vois ...	... verte
④ Tout va bien : je vois la vie en ...	... rose
⑤ Je suis effrayé (e) : j'ai une peur ...	... jaune
⑥ Si je suis gêné (e), je vais rire ...	... rouge

4

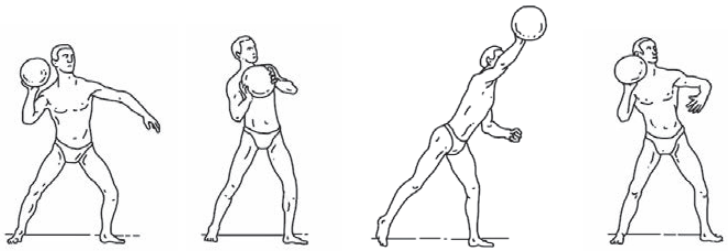
↓ František Kupka, *Femme cueillant des fleurs*, 1910 – 1911

DESSINER LE TEMPS

Grâce à la chronophotographie il est possible de prendre en photo chaque étape du galop d'un cheval mais pour l'artiste, ce n'est pas facile de peindre des personnages animés ! Kupka s'inspire de cette technique pour représenter une femme en train de cueillir des fleurs, en montrant tout ses mouvements dans la même image.

Activité 4

Pour étudier le mouvement d'un homme qui lance un ballon, tu vas devoir remettre les images dans l'ordre en les numérotant de 1 à 4.



a…. b…. c…. d….

5

↓ František Kupka, *Disques de Newton*, 1912

PEINDRE LA LUMIÈRE

Kupka passionné de sciences, s'empare d'une expérience pour en faire un tableau. En effet, 200 ans plus tôt, le physicien anglais, Isaac Newton démontre que la lumière est composée des sept couleurs de l'arc en ciel. Pour cela, il les peint sur un disque qu'il fait tourner très vite et que les spectateurs voit blanc, comme la lumière !

Activité 5

Quand on mélange les couleurs en peinture on en obtient d'autres, peux-tu deviner lesquelles ?

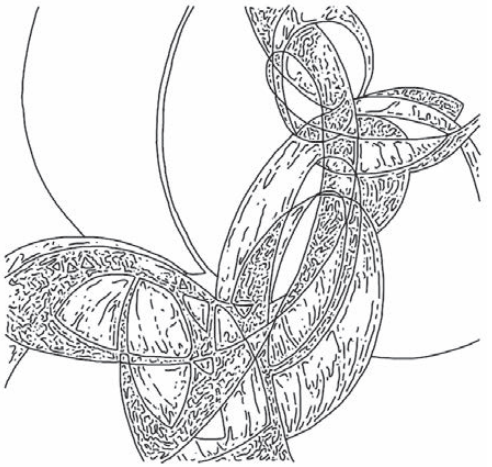
① jaune + rouge •	• gris
② rouge + bleu •	• vert
③ jaune + bleu •	• orange
④ noir + blanc •	• violet

6

↓ František Kupka, *Amorpha, fugue à deux couleurs*, 1912

LE BALLON S'EST ENVOLÉ

Un jour, Kupka peint sa fille jouant au ballon. Peu à peu, il réduit la silhouette et ne représente plus que la trajectoire de la sphère dans le ciel. La course dessine des lignes imaginaires, des cercles et des arabesques colorés.
Ballon et enfant ont disparu !
À cette époque, c'est une nouvelle manière de peindre.



Activité 6

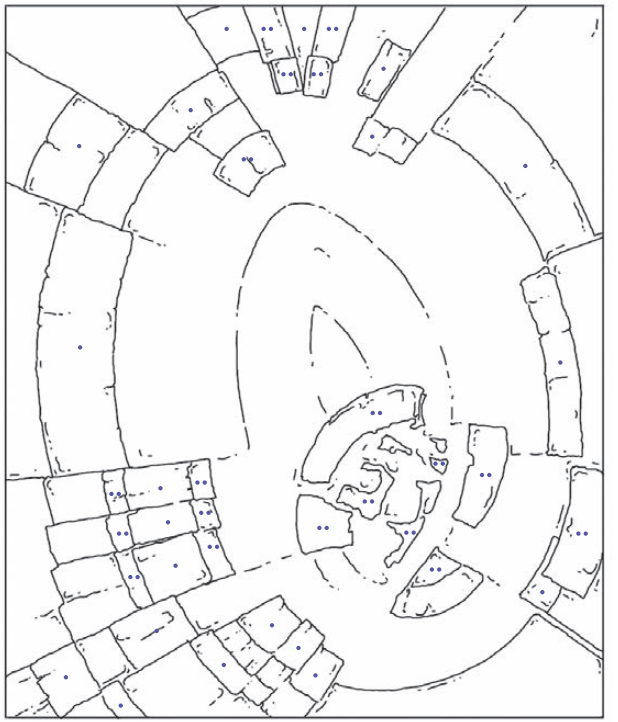
Imagine et dessine les traces du ballon au-delà des limites du tableau.

7

↓ František Kupka, *La Forme du Jaune*, 1919 – 1923

COMME UN SOLEIL

Kupka a décidé de ne plus s'inspirer de la nature telle qu'on peut la voir. Il invente de nouveaux sujets avec des couleurs et des lignes qui produisent des formes et montrent ce qui est invisible. Par exemple il peint la joie, une symphonie, le cosmos… Il fait beau en peinture !

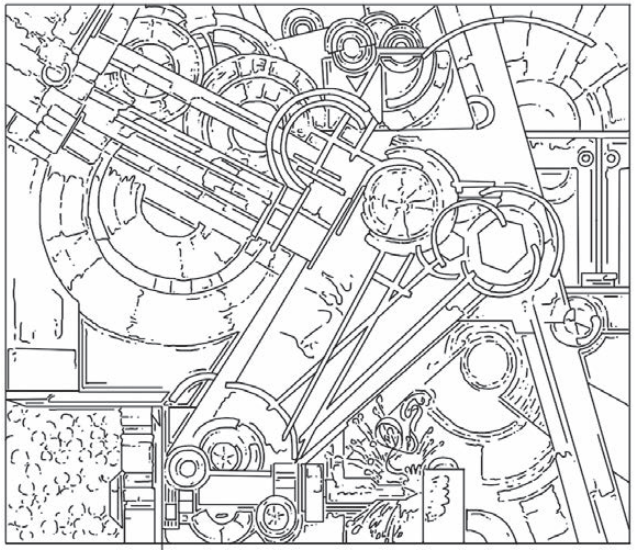


Activité 7

À l'aide du crayon, remplis les cases en soulignant de gris clair (•) ou de gris foncé (••), fais ainsi ressortir l'impression de mouvement, de rayonnement.

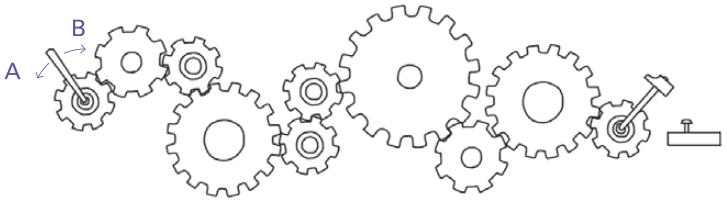
LES TEMPS MODERNES

Kupka aime regarder les machines. Avec les pistons, les engrenages, les roues, il est question de rythme, de vitesse et de bruit. Chaque forme en entraîne une autre et fait naître le mouvement sur la toile en renouvelant sa manière de regarder et de peindre.



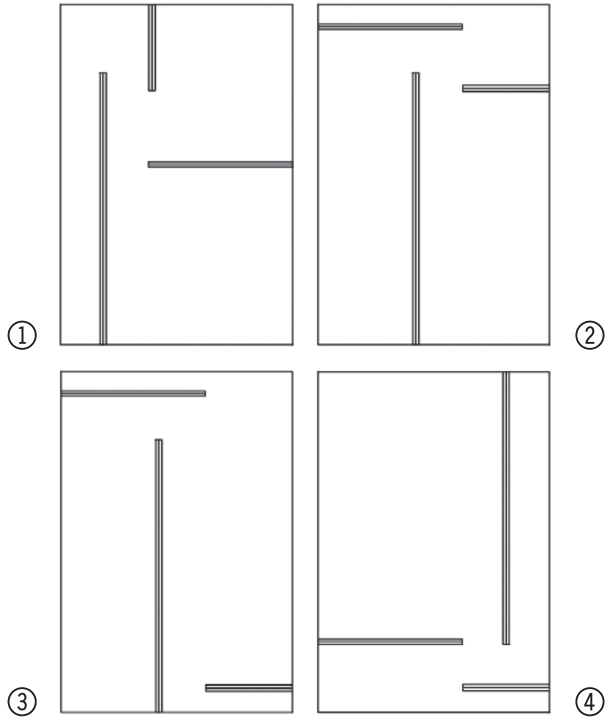
Activité 8

Dans quel sens dois-tu tourner la manivelle pour planter le clou ?



EN VERSION ORIGINALE

Avec juste trois lignes noires tracées sur un fond blanc, Kupka invente un autre monde. Et ce n'est pas si simple : faut-il faire des lignes verticales ou horizontales ? De quel point doivent-elles partir ? Où aboutir ? Vont-elles se rencontrer, dessiner une forme ?



Activité 9

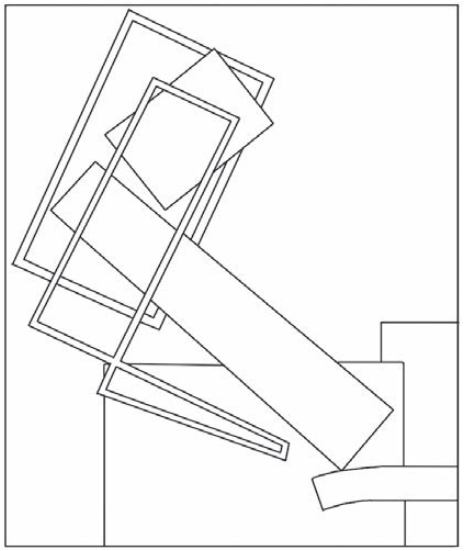
Quatre copistes ont reproduit le même tableau de Kupka. Un seul est très proche de l'œuvre originale, lequel ?

10

↓ František Kupka, *Humoresque*, 1955

PEINTRE OU JONGLEUR ?

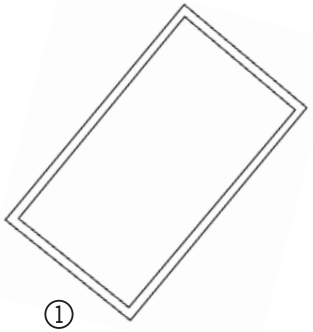
Kupka utilise le mot de « construction » pour décrire la façon dont il place les formes géométriques sur la toile afin d'obtenir un effet de mouvement et d'équilibre, un peu comme un acrobate ! Ici, tout semble prêt à basculer. Les rectangles sont projetés dans l'espace et se superposent. Le peintre doit s'arrêter à temps, c'est un jeu.



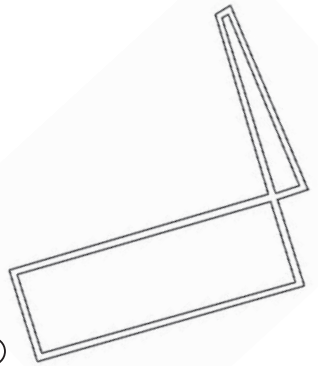
Activité 10

Observe attentivement la composition et retrouve les deux formes géométriques ci-dessous sur la toile. Laquelle passe par devant, laquelle est en arrière ?

A – La forme ..... passe devant les autres,
B – La forme ..... est derrière les autres.



①



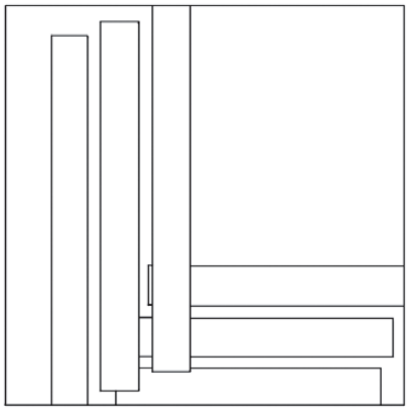
②

11

↓ František Kupka, *Trois bleus et trois rouges*, 1957

ET SI ON RECOMMENÇAIT ?

À la fin de sa vie, Kupka marie les formes simples : les rectangles, les cercles, les carrés se croisent, se rencontrent, se frôlent, s'évitent. L'espace de la toile est animé d'un mouvement énergique. Chaque couleur est précise, elle a un rôle à jouer. Elle est comme une note de musique dans une partition.



Activité 11

Peux-tu transformer les formes de cette composition, en les coloriant à ta manière ?

RÉPONSES

Activité 1 peindre : ①③④, dessiner : ②⑤⑥ Activité 2 ①a, ②d, ③c, ④b Activité 3 ①verte, ②noir, ③rouge, ④rose, ⑤bleue, ⑥jaune Activité 4 ③a, ①b, ④c, ②d Activité 5 ①orange, ②violet, ③vert, ④gris Activité 8 A Activité 9 ② Activité 10 ①B, ②A

CRÉDITS

Proposition pédagogique : Véronique Duprat, Christine Perney
Coordination : Christine Perney
Conception graphique et illustrations : Clément Vuillier

Les dessins présentés ne sont pas des reproductions d'œuvres, mais relèvent de la libre interprétation du dessinateur.