

ENTRER DANS UN TABLEAU

Choisir une œuvre qui comporte un grand nombre d'éléments et recouvrir entièrement la reproduction d'un cache dans lequel on aura découpé des fenêtres numérotées.

Ouvertes progressivement, elles laisseront apparaître le tableau.

Découvrir le tableau dans son intégralité et laisser les élèves s'exprimer.

Montrer le **cartel**.

Les Ménines - 1657

Huile sur toile – 316 x 276 cm

Diego Velasquez – 1599-1660

Musée du Prado, Madrid, Espagne

Démarche :

- Ouverture progressive des fenêtres dans l'ordre des numéros.
- Description de ce que l'on voit, prise de notes au tableau.
- A partir des notes, émettre des hypothèses sur « l'histoire » du tableau. (production d'écrit possible).
- « Raconter l'histoire du tableau » :

La scène se passe dans une grande salle du **palais royal de Madrid (l'Alcazar)**, au 17ème siècle dans l'atelier de **Diego Velasquez**, peintre officiel de la **Cour espagnole**. Le **pinceau** dans une main, la **palette** dans l'autre, il regarde dans notre direction. Parmi toutes **les toiles** suspendues au mur de son atelier, l'une d'entre elles brille d'un éclat particulier. Il s'agit probablement d'un **miroir** dans lequel se reflètent les silhouettes de Philippe IV et Marie-Anne d'Autriche, le roi et la reine, **les souverains** d'Espagne. Mais où se tiennent-ils ? Sont-ils à notre place, à l'extérieur du tableau ? Posent-ils pour le peintre ? Ils ont une fille unique, **l'Infante Marguerite**, qui regarde-t-elle ? Elle a 5 ans. Resplendissante dans **sa petite robe à panier**, la **petite héritière** du **royaume** d'Espagne se tient en pleine lumière. Sa chevelure claire et sa robe blanche se détachent sur le fond sombre.

Elle est accompagnée de ses **ménines**, des jeunes filles de **la noblesse** à son service. L'une d'entre elles lui présente **à genoux** un flacon rouge sur un plateau en or. Les contours délicats de ces jeunes visages sont estompés par **la technique du sfumato** utilisée par le peintre : de fines couches transparentes de peinture superposées. La deuxième ménine semble esquisser **une révérence** en direction des souverains d'Espagne. La lumière se reflète sur ses cheveux noirs : Vélasquez crée l'illusion de la lumière par des petites taches claires posées sur de larges touches de couleur.

La **laideur** de la naine met en valeur la beauté de l'infante. Sur le fond sombre du tableau, la lumière souligne son visage **ingrat**, accentuant le contraste avec les traits délicats et lumineux de la noble héritière. Un jeune garçon s'amuse à taquiner un gros chien avec son pied. Destinés à distraire la Cour, ces petits **bouffons** pouvaient tout se permettre ! Velasquez semble avoir saisi cette scène en plein mouvement, **sur le vif**, comme dans une photographie.

Dans **la pénombre**, un couple assiste à la scène. Une **duègne** discute avec un garde du corps dont le visage mal éclairé est à peine esquissé. Discrets et en retrait, ils sont tous deux chargés de protéger **la princesse**.

Tout au fond du tableau, une lumière attire l'œil. Elle vient d'une porte entrouverte où se tient à contre-jour un homme vêtu de noir. Invisible de tous, il voit à la fois la toile à laquelle travaille l'artiste et le modèle du peintre. Extérieur à la scène, il est comme **le reflet** du spectateur. Cette porte ouvre sur un autre lieu éclairé et attire notre regard dans les profondeurs du tableau. Elle suggère l'espace et la distance, accentue la **perspective** de cette toile **aux multiples plans**. Où est l'illusion, où est la réalité, le mystère de ce tableau demeure entier ?

Les Ménines de Vélasquez, P. Geis, Palette, 2010.

- **Comment interroger l'œuvre sur différents plans ?**

▪ **Question sur la forme :**

- Vers quoi le peintre mène-t-il notre regard ?

▪ **Question sur les techniques :**

- Comment le peintre fait-il pour nous donner l'impression d'être dans un grand espace ? (perfection de la perspective, reflet dans le miroir, échappée vers une autre pièce, hauteur de plafond (+ qu'1/3 de la pièce).
- Peut-on découper le tableau en différentes zones ?

▪ **Question sur le sens :**

- A ton avis, que ou qui peint le peintre ? Qui regarde-t-il ? (nous)

▪ **Question sur les usages :**

- A ton avis, pourquoi Velasquez a-t-il peint ce tableau ?
-

- **Donner quelques mots clés qui serviront pour la lecture d'autres tableaux :**

Enigmatique, portrait, trompe-l'œil, famille royale, baroque espagnol, composition, infante, ménine, souverains...

- **Mise en réseau possible :**

- Pablo Picasso, *Les Ménines*, 1957
- Salvador Dali, *Las Meninas*, 1960
- Richard Hamilton, *Picasso's Meninas*, 1973
- Patrick Phipps, 1996
- Manolo Valdés, *Las Meninas VI et Reina Mariana*, 2000
- Fernando Botero, *After Velasquez*, 2005

- **Pratique sensible, exemples de pistes plastiques en lien avec l'œuvre :**

1. Reproduire en trois dimensions la scène de l'œuvre.

Utiliser une boîte à chaussure pour la pièce, du carton-plume pour les volumes, les meubles et les tableaux, des bâtonnets de bois pour le chevalet, de la pâte à modeler pour les personnages et le chien, du papier de soie ou du tissu pour habiller les personnages.

2. Perspective

- a. La mise en scène : traduire l'œuvre en tableau vivant (la place, l'attitude des personnages, la situation des objets).
Observer le tableau et jouer la scène pour de vrai. Après avoir organisé l'espace et distribué les rôles aux élèves, leur demander de se placer de la même manière que dans le tableau.
- b. Chaque élève dispose de 5 photocopies de l'œuvre. Faire détourer les personnages selon les différents plans de lecture. Découper les personnages détourés sans se préoccuper du reste :
 - La naine et le nain et le chien
 - L'infante et les deux ménines
 - Diego Velasquez
 - La gouvernante et le garde
 - Le maréchal du palais de la reine

Repasser sur les personnages en ajoutant de la couleur, pastels gras ou secs, encre de couleur ou feutres...

Coller chaque découpage sur un support carton dans l'ordre des plans du tableau.

3. Habiller l'infante.

Distribuer la photocopie de l'infante sans jupons. Demander aux élèves d'inventer des costumes à la princesse dans le respect de l'époque dans un premier temps puis selon la mode contemporaine. La basquina, jupe supérieure plissée aux hanches tombe jusqu'au sol parce qu'une dame noble ne pouvait montrer ses pieds.

- Éléments à mettre dans le cahier personnel d'histoire des arts :
Cartel, reproduction, production plastique ou photos d'une production plastique, récit personnel.....