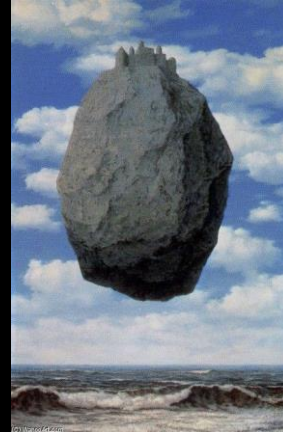

**S'approprier la thématique du rêve
dans la peinture
pour nourrir le parcours de formation
de l'élève en Histoire des arts
au cycle 3**

Stéphanie Sarmiento-Cabana, IEN 1er degré, circonscription de Vélizy-Villacoublay

Félix Auvray, *Le rêve d'Enée*, 1831, Huile sur toile, Musée des Beaux Arts de Valenciennes

FINALISATION ET PERSPECTIVES 1:

- Des formes différentes autour du rêve :

La figure de l'endormissement

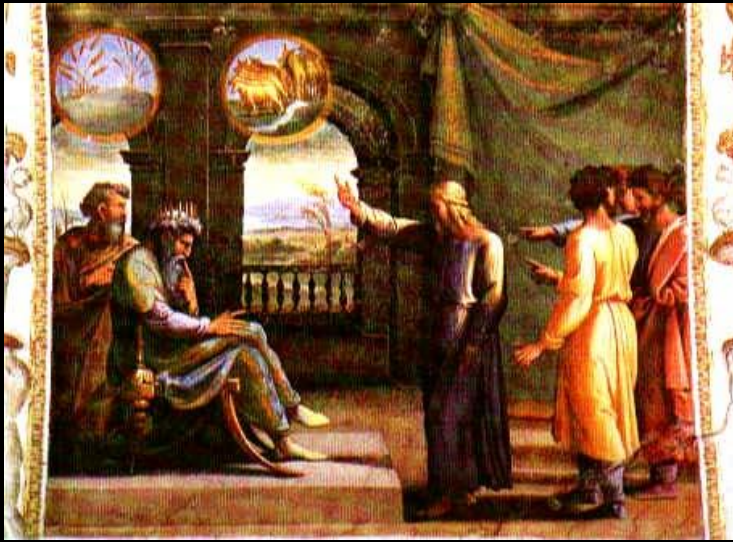
La figure de la rêverie

Le rêve transcrit

Le rêve, entre projection d'un désir et figuration d'une utopie

→ Importance du titre des œuvres relatives au rêve

→ Y a-t-il des indices, des éléments picturaux, des marqueurs qui permettent d'identifier des peintures de rêve indépendamment de leur titre?

Raphaël, Joseph interprète les songes du pharaon, 1515-1518, fresque, Vatican

Johann Heinrich Füssli, Le cauchemar, 1781, Detroit Institute of art

Félix Auvray, Le rêve d'Enée, 1831, Musée des Beaux Arts de Valenciennes

Giorgio de Chirico, Rêve transformé, 1913, Huile sur toile, Musée d'art de Saint Louis

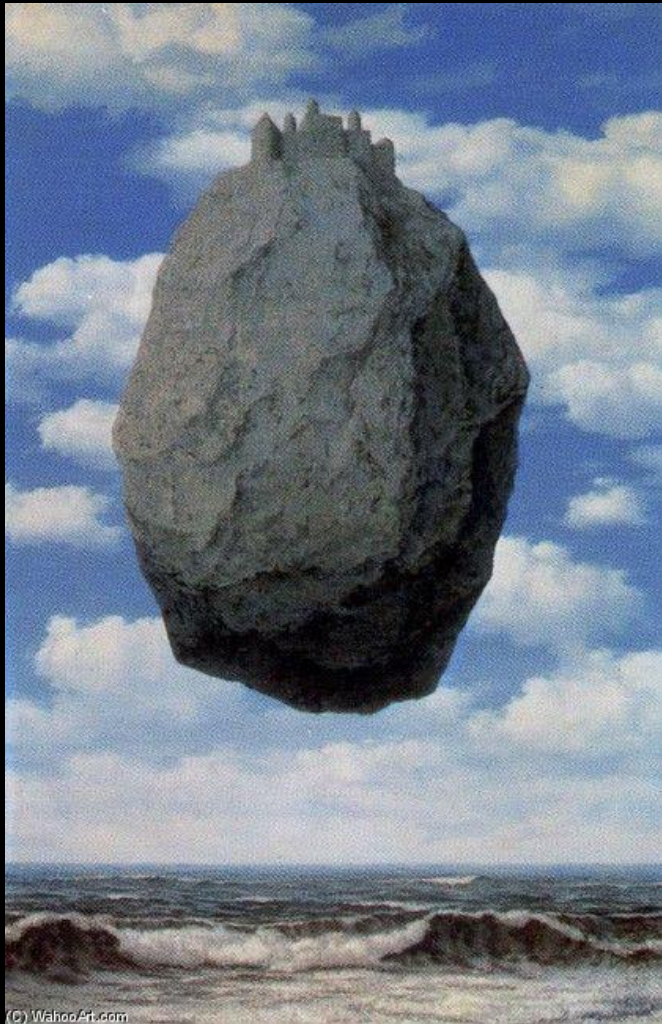
Johann Heinrich Füssli, Le cauchemar, 1781, Huile sur toile, Detroit Institute of art

FINALISATION ET PERSPECTIVES 2

Point sur les procédés picturaux utilisés pour dire le rêve dans la peinture et proposition d'images de référence:

- Les bulles → Raphaël
- L'inclusion → Füssli
- La sphère lumineuse → Félix Auvray
- Une représentation avec un titre clé → Magritte

→ La question de la limite entre rêve et réalité est posée

Henri Magritte, Le Château des Pyrénées, 1959, Jérusalem, The Israel Museum.

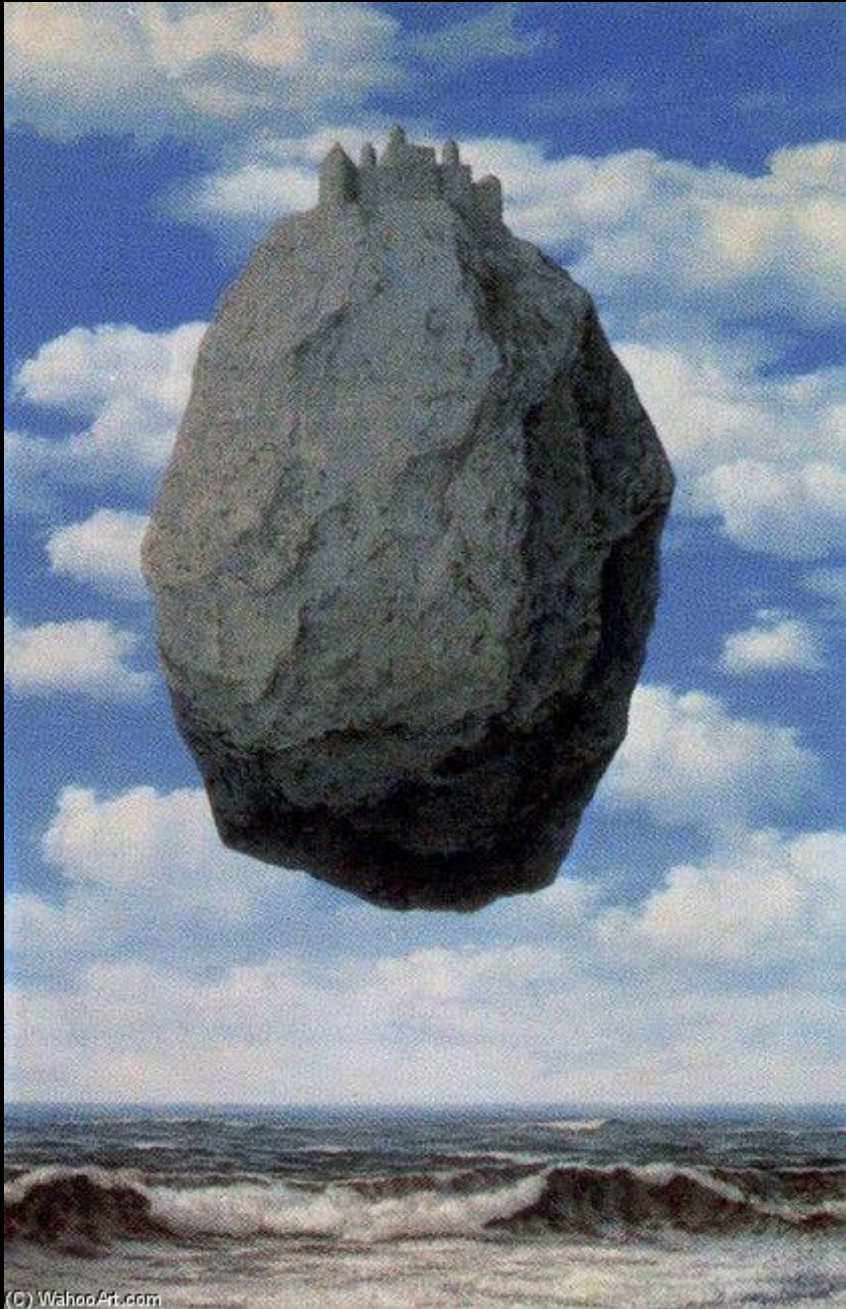

Salvador Dalí,
Montre molle au moment de la première explosion,
1954 , collection privée

Giorgio de Chirico, Rêve transformé, 1913,
Huile sur toile, Musée d'art de Saint Louis

(C) WahooArt.com

Henri Magritte, *Le Château des Pyrénées*, 1959, Jérusalem, The Israel Museum.

J'étais assis dans le métropolitain en face d'une femme que je n'avais pas autrement remarquée, lorsqu'à l'arrêt du train elle se leva et dit en me regardant : "Vie végétative". J'hésitai un instant, on était à la station Trocadéro, puis je me levai, décidé à la suivre.

Au haut de l'escalier nous étions dans une immense prairie sur laquelle tombait un jour verdâtre, extrêmement dur, de fin d'après-midi.

La femme avançait dans la prairie sans se retourner et bientôt un personnage très inquiétant, d'allure athlétique et coiffé d'une casquette, vint à sa rencontre.

Cet homme se détachait d'une équipe de joueurs de football composée de trois personnages. Ils échangèrent quelques mots sans faire attention à moi, puis la femme disparut, et je demeurai dans la prairie à regarder les joueurs qui avaient repris leur partie. J'essayai bien aussi d'attraper le ballon, mais... je n'y parvins qu'une fois.

André Breton, *Cinq rêves*, éd. NRF Gallimard (Pléiade).

FINALISATION ET PERSPECTIVES 3

Ce qui est finalement relevé:

- Des rapprochements étonnants et incongrus
- Du mystère et une inquiétante étrangeté

Pour une totale immersion dans le monde du rêve

→ Des images qui se caractérisent par une atmosphère particulière, une atmosphère onirique et qui suscitent des émotions: comment? Par quel biais?

Pablo Picasso, La rêveuse, 1932, Huile sur toile, collection privée

Jeff, Wall, *Insomnia*, 1994,

FINALISATION 4

Le rêve:

- Des procédés picturaux spécifiques qui permettent de créer un espace de rêve
- Un brouillage plus ou moins marqué entre rêve et réalité
- Une position du corps qui en dit long
- Un traitement des couleurs particulier pour signifier rêve ou cauchemar
- Des émotions suscitées par la mise en place d'une atmosphère onirique
- Un titre qui oriente d'emblée l'interprétation