

American University Center of Provence
Art 353 : Peinture
Jill Steenhuis

Objectif du cours :

Cours d'introduction à la peinture et au dessin en développant les techniques visuelles et les perceptions esthétiques, en travaillant sur place dans la nature – soit sur le motif ou dans l'atelier. Nous pratiquerons surtout les techniques et méthodes pour peindre à huile, mais aussi entretenir l'habitude de dessiner. Nous apprendrons les bases nécessaires - l'ombre et la lumière, les couleurs chaudes et froides – pour comprendre la forme dans l'art. Cézanne et Van Gogh, peintres de cette région de Provence, seront les maîtres essentiels qui nous guideront ce semestre. L'objectif du cours est d'apprendre à voir et écouter la nature pour pouvoir traduire cette expérience sur la toile ou sur le papier avec son outil. De savoir utiliser les grands maîtres, surtout Cézanne et van Gogh, comme guides pour maîtriser l'art de dessiner. Nous aurons des textes et lettres des grands maîtres à lire aussi bien que des oeuvres à reproduire.

Travail demandé :

- Un cahier de notes pour pouvoir étudier pour l'examen.
- Un cahier d'esquisses
- Des tableaux (au moins 8 pendant le semestre)
- 3 heures de cours hebdomadaires plus 18 heures d'excursions (site de Cézanne à Aix, site pour les motifs de van Gogh, Arles, Montmajours, et St. Rémy de Provence).
- 3 heures par semaine de travail (peinture et dessin) en dehors des heures de cours

Oeuvres et textes à étudier :

- les tableaux des grands maîtres présentés par le professeur
- Les extraits de texte suivants : *Cézanne*, Lionelli Venturi (Skira) ; *Cézanne*, par John Rewald (Abrams) ; *Cézanne*, par Françoise Cachin, etc. (Tate) ; *Cézanne Portrait*, par Pascal Bonafoux (Hazan) ; *Les Aquarelles de Cézanne*, par Antoine Terrasse (Flammarion) ; *La Provence de van Gogh*, par Jean-Paul Clébert et Pierre Richard ; *Le Regard de Vincent van Gogh sur les Estampes japonaises du XIXe Siècle*, par Fondation Vincent van Gogh Arles ; *Millet / Van Gogh*, par Paris, musée d'Orsay ; *Lettres Illustrées Vincent van Gogh*, par Martin Bailey (Herscher) ; *The Complete Letters of Vincent van Gogh 3 Volumes*, par New York Graphic Society ; *Van Gogh à Arles*, par Ronald Pickvance (Harry N. Abrams) ; *Van Gogh à Saint-Rémy et Auvers*, par Ronald Pickvance (Harry N. Abrams) ; *Drawings of Rembrandt II Volumes*, par Seymour Slive (Dover) ; « Paul Cézanne : un chemin vers la Sainte-Victoire intérieure ? », par Dr. Christian Durteste (un essai à lire et analyser sur place au chemin de Sainte-Victoire)

Le travail détaillé :

- Présentation du cours et des matériaux ; lire ensemble le texte « Rembrandt – sur le dessin »
- Nous commençons le semestre à dessiner – l'apprentissage avec le noir et blanc pour comprendre l'ombre et la lumière avant de comprendre la couleur par les exercices de dessins
- Cours sur la couleur – les couleurs complémentaires, les couleurs neutres, les couleurs chaudes/froides – comment mélanger une palette – une démonstration
- Faire une peinture d'après Cézanne et étudier l'essai de Dr Durteste sur Paul Cézanne
- Une sortie pour peindre en plein air - un paysage sur place dans la nature
- Une nature morte ou auto portrait ou paysage selon le temps qu'il fait
- Faire une peinture d'après un tableau de Van Gogh
- Des critiques de fin de semestre et l'examen final

Exposition de fin de semestre :

Le jeudi soir de 18H à 20H après le dernier cours et avant les examens il y aura un vernissage où vous exposerez votre travail du semestre.

Contrôle de connaissances et progrès :

La note est basée sur :

- le travail effectué en classe et la participation aux excursions = 30%
- des devoirs qui seront souvent des préparatifs pour le cours suivant ou des séances de dessins au musée et autres expositions pour développer l'œil
- un contrôle à mi-semestre = 20%
- la critique de fin de semestre – avec un minimum de 8 peintures et des dessins – vous serez noté sur la qualité et la quantité des dessins et des tableaux et les réponses aux questions sur l'information donnée pendant le semestre et l'examen final = 50%
- Aucun travail ne sera accepté après le dernier cours.

2 Excursions Obligatoires :

Le samedi 15 novembre sera réservé pour la sortie de Cézanne – une visite à l'atelier de Cézanne et ses motifs, comme le Jas de Bouffan, le Château Noir et Carrière de Bibémus et les différentes vues de la Ste. Victoire

Le samedi 4 octobre sera réservé pour une sortie à Arles, Montmajour et St. Rémy de Provence pour découvrir et travailler (dessiner) dans le même lieu que Vincent van Gogh en regardant la reproduction du tableau à chaque endroit et en lisant la lettre qui correspond au tableau.

Absences :

Chaque absence non justifiée entraînera une baisse de la note (par exemple au lieu de recevoir un « A » sur le résultat final, le note sera un « B » à cause de l'absence et ainsi de suite). Une absence le samedi pour la sortie van Gogh ou le samedi pour la sortie Cézanne sera automatiquement un « F » pour le semestre.

American University Center of Provence
Art 353 : Peinture
Jill Steenhuis

Matériaux d'Art pour ART 353

Un cahier pour les notes en classe pour ART 353.

Matériaux pour dessin :

- mine (2B) ou du charbon ou autre choix
- un taille crayon
- une gomme
- du papier (un bloc de papier au moins 32cm x 41cm – 50gr/m2)

Matériaux pour la peinture à l'huile :

- une bouteille d'essence de térébenthine (à acheter à Monoprix)
- des rouleaux de sopalin (Monoprix)
- petits verres en plastiques ou pots de yaourts solides ou le bas des bouteilles d'eau
- tube en carton pour tenir les pinceaux (facultatif)
- une boîte en plastique (Tupperware ou boîte de glace) pour tenir la peinture
- un diluant – une bouteille d'huile d'œillette ou huile de lin
- Un petit godet pour remplir avec notre mélange (30% ou 40% huile d'œillette et 70% ou 60% de térébenthine)
- les tubes de peinture à huile :
 - Blanc Mélangé – Blanc de Titane/ Blanc de Zinc
 - Bleu de Cobalt Foncé ou Imit. ou Outremer
 - Bleu de Prusse
 - Bleu Cerélien
 - Jaune Citron
 - Jaune de Naples
 - Jaune de Cadmium Foncé ou Jaune de Chrome Imit.
 - Cramoisie d'Alizarine ou Laque de Garence
 - Vermillon de Chine ou Rouge de Cadmium
 - Terre de Sienne Naturelle
 - Vert Paul Véronèse
 - Orange de Cadmium
- un couteau palette
- 2 pinceaux aux choix (un pinceaux tout fin et rond; et un autre plus gros)
- des toiles (formats à votre goût)

*Note : les palettes et les chevalets seront fournis par l'école

American University Center of Provence
Art : 353 – Peinture
Jill Steenhuis

Excursions Obligatoire :

Le samedi 15 novembre:

La sortie de Paul Cézanne – nous allons visiter les lieux de Cézanne (Voir où il a vécu et ses motifs) :

- Le Jas de Bouffan
- Le Château Noir
- La Carrière de Bibémus
- L'atelier de Cézanne
- Les différentes vues de la Ste. Victoire

Le samedi 4 octobre :

La sortie de Vincent Van Gogh – Ce sera pour découvrir et travailler (dessiner) dans les mêmes lieux que Van Gogh en regardant la reproduction du tableau correspondant à chaque site, ainsi que la lettre qui s’y apporte.

- Arles
- Montmajour
- St. Rémy de Provence

* Note : Le samedi 15 Nov. est réservé uniquement pour le cours de Peinture 353 et le cours de Dessin 351.

Le samedi 4 octobre est ouvert à tous les étudiants de l'AUCP.

**Note : Il faut préparer votre pique-nique pour le samedi 15 novembre

Pour le samedi 4 octobre nous ferons le marché d'Arles pour prendre ce qu'il faut pour notre déjeuner dans le parc.

***Note : 9:00am - le rendez-vous pour les deux excursions