

LIVRET D'ATELIER COMPAGNON

André Malraux et le Musée Imaginaire • Mission Picasso

Niveau B1 — Spécial Artistes & Créateurs

1 MODULE 1 : L'Introduction au « Musée Imaginaire »

Vos Activités d'Atelier

- Réflexion Collective** : Qu'est-ce qu'un musée pour vous, en tant qu'artiste créateur ?
- La Question de Départ** : « Quelles œuvres d'art connaissez-vous sans les avoir vues en vrai (dans la réalité) ? »
- Enquête Visuelle** : Est-ce que toutes les œuvres du monde sont présentes dans un musée classique ? Comment connaissez-vous des œuvres que vous n'avez pourtant jamais visitées ?

« Le Musée Imaginaire = Toutes les œuvres que l'on connaît par la mémoire, les livres d'art et les photographies. »

Défi d'Expression Orale

- Présentation Flash** : Présentez une œuvre majeure de votre musée imaginaire personnel.
→ Structure utile : « Cette œuvre est particulièrement importante pour moi en tant qu'artiste parce que... »

2 MODULE 2 : La Photographie et la Reproduction des Œuvres

[André Malraux concevant son Musée Imaginaire au sol parmi des milliers de photographies]

« Grâce à la reproduction des œuvres par la photographie, l'art mondial est entré dans toutes les bibliothèques... »

Le Labo des Débats

- Perspective Historique** : Avant l'invention de la photographie, qui pouvait réellement voir les œuvres ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé avec les écrans et internet ?

1 / 4

5 MODULE 5 : Les Œuvres qui Survivent au Temps

« Le plus grand mystère n'est pas que nous soyons jetés au hasard entre la profusion de la matière et des astres, c'est que, dans cette prison, nous tirions de nous-mêmes des images assez puissantes pour nier notre néant. »

Réactions & Émotions

- Partage Spontané** : « Qu'est-ce que cette phrase mystique vous fait ressentir en tant que créateur ? »

« Si les scribes accroupis imitaient la vie, ils seraient certainement des cadavres. L'art est la victoire des formes sur le temps. »

Le Dialogue des Siècles

- Les Témoins du Passé** : Les sculptures égyptiennes, les peintures des grottes préhistoriques... Ces œuvres ont 3 000 ans, 20 000 ans... Qu'est-ce qu'elles nous racontent aujourd'hui ? Pourquoi nous touchent-elles encore autant ?

- Projection** : « Quand vous créez une œuvre aujourd'hui, pensez-vous à sa durée et à son avenir dans le temps ? »

Défi d'Expression Écrite

- Courrier Imaginaire** : Rédigez une lettre ouverte à un artiste du passé (ex: un sculpteur égyptien ou un peintre de la Renaissance) :
→ « Votre œuvre me parle puissamment aujourd'hui parce que... »

« L'art traverse les époques, car il parle à notre humanité profonde. »

3 / 4

Regard Critique : Pour vous, artiste, quelle est la différence essentielle entre voir une reproduction (sur écran ou papier) et voir l'œuvre originale en vrai ?

3 MODULE 3 : Picasso et l'Art Africain — Le Musée Imaginaire en Action

« Ce musée imaginaire inspire de nouvelles créations chez les artistes vivants ; songez par exemple à l'influence qu'a eue la sculpture africaine sur les peintres cubistes. »

Connexion Atelier

- Partage d'Expérience** : « Comment utilisez-vous les influences culturelles, historiques ou extérieures dans votre propre travail artistique quotidien ? »

Pablo Picasso dans son atelier, entouré d'œuvres africaines et de ses toiles.

4 MODULE 4 : Le Refus de l'Imitation (L'Artiste contre le Miroir)

Activités et Confrontations

- Le Ring des Idées** : Débat express debout ! « L'art, est-ce copier fidèlement la réalité ? Oui ou non ? »
- Concept Clé** : Malraux s'opposait radicalement à la théorie antique de Platon selon laquelle l'art n'était qu'une simple imitation du monde. L'artiste ne cherche pas à copier la réalité, mais à exprimer une tout autre vérité.
- Démonstration Plastique** : Prenons des exemples : la Vénus de Lespugue ou les bisons de la grotte de Lascaux. Ces œuvres anciennes sont-elles réalistes ou purement expressives ?
- Introspection** : « Quand vous créez dans votre atelier, est-ce que vous copiez fidèlement ce que vous observez ? »

Défi d'Expression Écrite

- Manifeste Personnel** : Complétez la phrase suivante avec 3 ou 4 phrases personnelles et engagées : → « Pour moi, l'art c'est... »

« L'artiste n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival. »

Réflexion Profonde

- Défi Conceptuel** : « Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous : être le rival du monde ? Dans votre travail plastique, créez-vous un autre univers ? Comment ? »

Défi d'Expression Orale

- Affirmation d'Atelier** : Prenez la parole pour affirmer votre style : → « Dans mon travail artistique, je ne copie absolument pas la réalité, je... »

2 / 4

6 MODULE 6 : La Métamorphose des Œuvres d'Art

« Les œuvres ne meurent pas, elles se métamorphosent. »

Décryptage Visuel

- L'Exemple Clé** : Étudiez comment une œuvre ancienne peut être réinterprétée, transformée, ou revisitée par des artistes modernes. Que pensez-vous de cette idée ?

7 MODULE 7 : L'Art et le Monde d'Aujourd'hui

Réflexion Finale

- Vision d'Avenir** : « Quel rôle l'art peut-il jouer dans notre société actuelle ? Quelles œuvres pensez-vous qu'il restera dans 1 000 ans ? »

« L'art nous aide à mieux voir le monde, mais aussi à mieux nous comprendre nous-mêmes. »

8 Votre Mission Créative

Défi Final

- Projet Personnel** : En vous inspirant de tout ce que vous avez découvert, créez un projet artistique ou un texte qui illustre votre propre musée imaginaire.

L'art est une aventure intérieure
qui nous relie au monde.

4 / 4