✓ Analyse critique
✓ Éléments clés
✓ Principes esthétiques

Source d'inspiration :
Les peintures de Clément Bérini

Document destiné aux enseignantes, enseignants et élèves de 6e année.

Adaptable pour les autres années d'études

© 2012

AFEAO arts en direct

L’AFÉAO remercie

- **Lise Goulet, détentrice des droits d’auteurs de l’artiste, qui accorde à l’AFÉAO l’accès aux œuvres de Clément Bérini à des fins pédagogiques.**

- **le ministère de l'Éducation de son soutien financier pour l'élaboration de cette ressource et du document pédagogique d’accompagnement. Ces documents ont été conçus par l'AFÉAO et ne représentent pas nécessairement l'opinion du Ministère.**

- **l’équipe de travail :**

Conception : Colette Dromaguet, Lise Goulet
Rédaction : Colette Dromaguet
Consultation : Denis Saumure
Validation : Madeleine Aubrey

Ressources

Manuscrite :

- Spadafore, Anita L. 2000. *Clément Bérini: A spiritual Odyssey / Une odyssée spirituelle*, Timmins Museum National Exhibition Centre, South Porcupine, Ontario.120p.

Électronique :

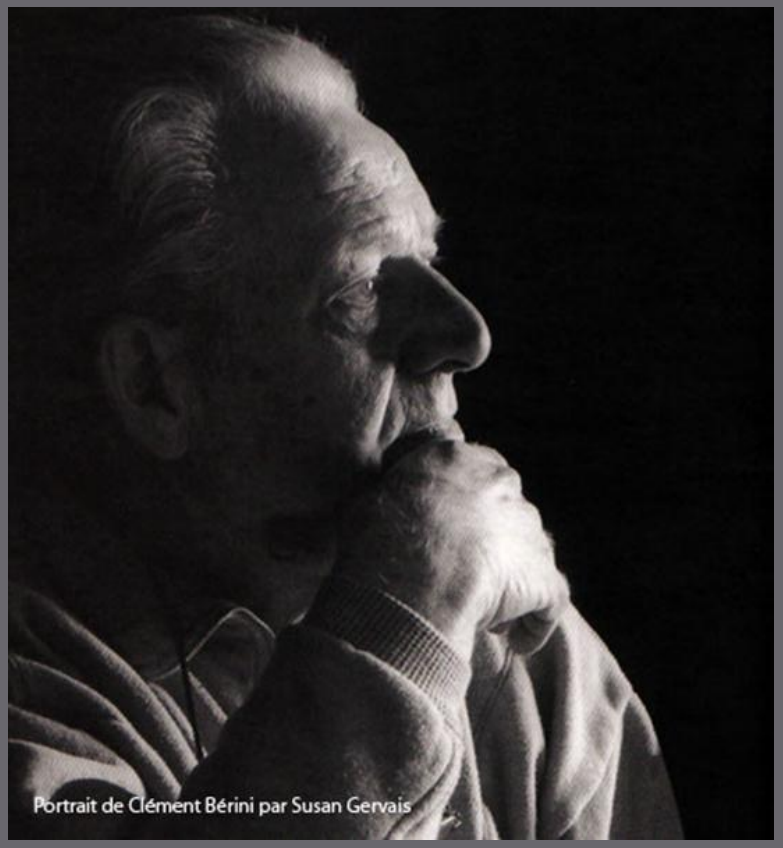
- Clément Bérini, une rétrospective

Notre source d'inspiration

Clément Bérini,
un Franco-ontarien du nord de l'Ontario
1930-1996

1- ses peintures

2- les projets collectifs qu'il met sur pied dans sa communauté


Portrait de Clément Bérini par Susan Gervais

Questions à poser en observant les peintures.

B2-B2.1, B2.3 – B3 – B3.1, B3.2, B3.4

LE PROCESSUS D'ANALYSE CRITIQUE

Réaction initiale : Que ressens-tu devant ses peintures?

Description : Qu'est-ce que tu vois?

Quel est le titre? Quel est le sujet?

Analyse : Quels effets produisent les éléments clés et les principes esthétiques utilisés? Quels émotions ou sentiments sont évoqués?

Appréciation : Est-ce que l'œuvre t'inspire? Pourquoi? As-tu envie de connaître d'autres œuvres de l'artiste? Pourquoi? Où exposerais-tu ces œuvres si elles t'appartenaient? Pourquoi?

Clément Bérini et la Musique

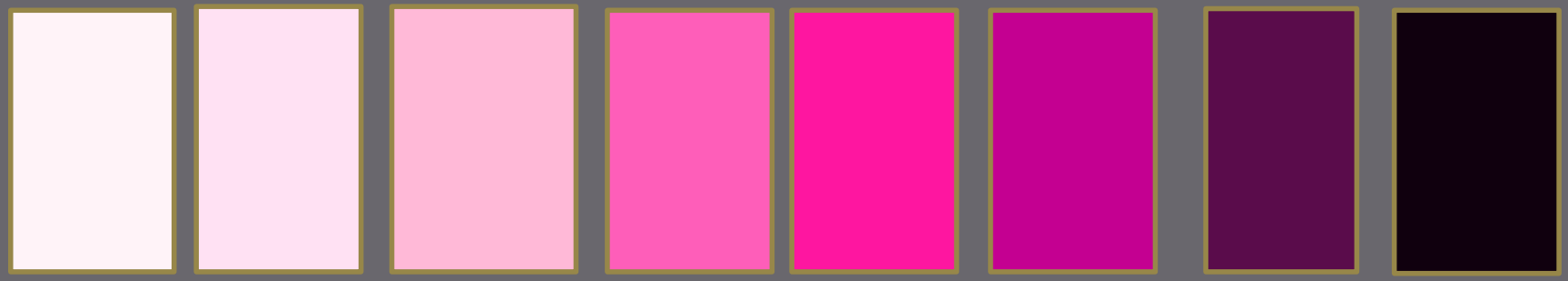
- ✓ Amateur de musique classique, le sujet des musiciens est pour Clément Bérini une source d'inspiration.
- ✓ Il aime représenter les musiciens en action, dans des peintures en monochromie ou comme ici avec un ajout de la couleur complémentaire.

Clément Bérini *Douce Sonorité,* 1982,
76 x 61 cm, peinture à l'huile

Le MONOCHROME

Clément Bérini réalise *Douce sonorité* avec une seule couleur : le MAGENTA.
Les VALEURS du magenta (tons pâles et foncés) sont les seuls tons de son œuvre.

Observe la disposition des tons. Où sont placés les pâles et les plus foncés?



Vibration musicale, 1981,
116.8 x 76,2cm, huile sur masonite

Douce Sonorité , 1982,
76 x 61 cm , huile sur masonite

Vibration musicale

Ressens-tu une musique douce ou une musique forte en regardant l'œuvre? Pourquoi?

- ✓ Les LIGNES courbes et fines créent des FORMES douces et arrondies. Les lignes, les formes et la lumière évoquent une musique douce.
- ✓ Il y a des effets de lumière ici et là dans le tableau.
- ✓ Le visage paisible et concentré du musicien penché sur son instrument nous informe du sérieux de la pièce musicale.

- ✓ Les lignes et les formes peintes avec des tons de Magenta allant du blanc au presque noir constituent un MONOCHROME du Magenta.

- ✓ La superposition des formes et la RÉPÉTITION des lignes créent l'effet de MOUVEMENT et de VOLUME.

Vibration musicale

- ✓ **Les couleurs NEUTRES de L'ARRIÈRE-PLAN en haut, intensifient l'effet de douceur dans le tableau.**

- ✓ **Les couleurs vives de l'habit du musicien et la LUMINOSITÉ qui se dégage du centre de la peinture (p.ex., visage, mains, manche de l'instrument) créent un CENTRE D'INTÉRÊT dans l'organisation visuelle du tableau.**

La FORME, la COULEUR et le VOLUME

Sans titre, Vers 1979-1981,
61 x 71,1 cm ,huile sur masonite

- ✓ Clément Bérini déconstruit les objets en FORMES de différentes VALEURS.
- ✓ Ceci créé l'effet de MOUVEMENT et de VOLUME. Si on fixe le tableau, les objets vibrent grâce à la répétition des lignes et des formes peintes selon différentes valeurs (tons).

Sans titre, Vers 1979-1981,
61 x 71,1 cm ,huile sur masonite

- ✓ **Les objets ont un VOLUME, mais ils s'éloignent du réalisme à cause de la répétition et de la superposition des formes.**

- ✓ **Les objets semblent ainsi perdre leur réalisme. Ils pourraient même se perdre dans l'espace. Il ressort de ce tableau un sentiment d'immatérialité.**

Les natures mortes

représentations d'objets

Sans titre (Nature morte), vers 1986
35 x 45,3 cm , huile sur toile cartonnée

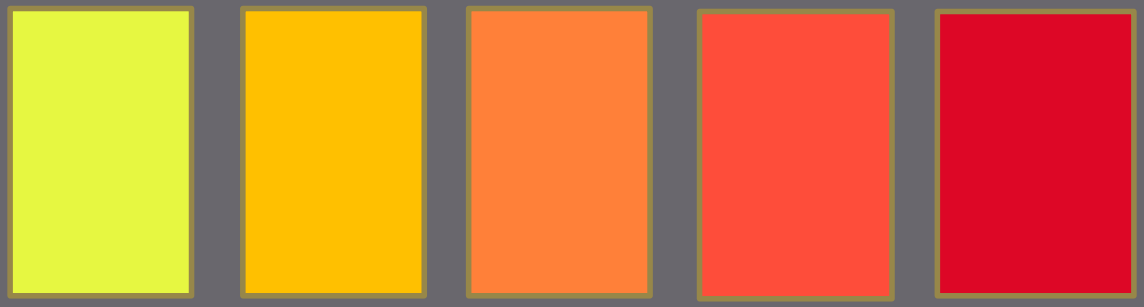
Sans titre, Vers 1979-1981,
61 x 71,1 cm ,huile sur masonite

- ✓ Quel est l'effet de la couleur dans chacune de ces œuvres?
- ✓ Quelle œuvre préfères-tu? Pourquoi?
- ✓ Comment Clément Bérini dessine-t-il ses formes?
- ✓ Quel est l'effet de cette technique sur l'apparence des objets?

Les COULEURS ANALOGUES

Les couleurs analogues se suivent sur le CERCLE CHROMATIQUE

Clément Bérini, *Nature morte,* 35 x 45,3 cm, Peinture à l'huile



Évolution de son travail

La recherche de l'artiste s'oriente vers l'Orphisme [c'est-à-dire] « en voyant la peinture comme une sensation de couleurs vives. »

Nature morte, Clément Bérini, 35 x 45,3 cm, huile sur toile cartonnée

Analyse

- ✓ Les CONTRASTES naissent de COULEURS CHAUDES et vives au centre, et de TONS plus sombres à L'ARRIÈRE-PLAN.
- ✓ La RÉPÉTITION de la ligne courbe crée du MOUVEMENT dans le tableau. Les orangés sont aussi répétés, soit dans des tons lumineux ou plus sombres.

Évolution de son travail
Analyse (SUITE)

Nature morte, Clément Bérini, 35 x 45,3 cm,
huile sur toile cartonnée

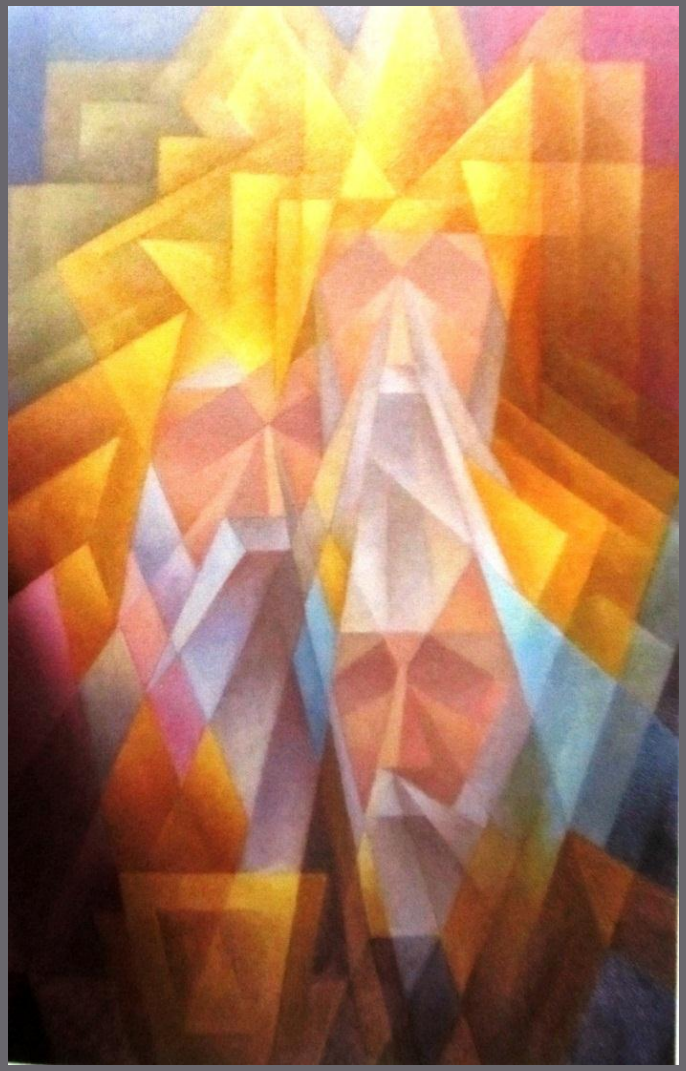
- ✓ La disposition des objets à l'avant-plan et au second plan confère un ÉQUILIBRE ASYMÉTRIQUE à l'œuvre.
- ✓ **Équilibre asymétrique : éléments inégaux qui s'opposent dans la peinture tout en s'harmonisant l'un à l'autre.**
- ✓ Les contrastes, les répétitions et l'équilibre asymétrique apportent de LA VARIÉTÉ dans le tableau. La technique de l'artiste : déconstruction de la forme, répétition de certaines parties de la forme, traitement des formes selon différents tons, utilisation des couleurs analogues contribuent à l'UNITÉ de l'œuvre.

LES COULEURS COMPLÉMENTAIRES

Dans ce tableau, Clément Bérini utilise beaucoup la couleur jaune. Cependant il ravive son tableau en juxtaposant les COULEURS COMPLÉMENTAIRES bleu et orange, pour ajouter des contrastes.

- **Deux autres couples de couleurs complémentaires permettent aussi d'obtenir les mêmes effets :**

  - rouge et vert
  - jaune et violet



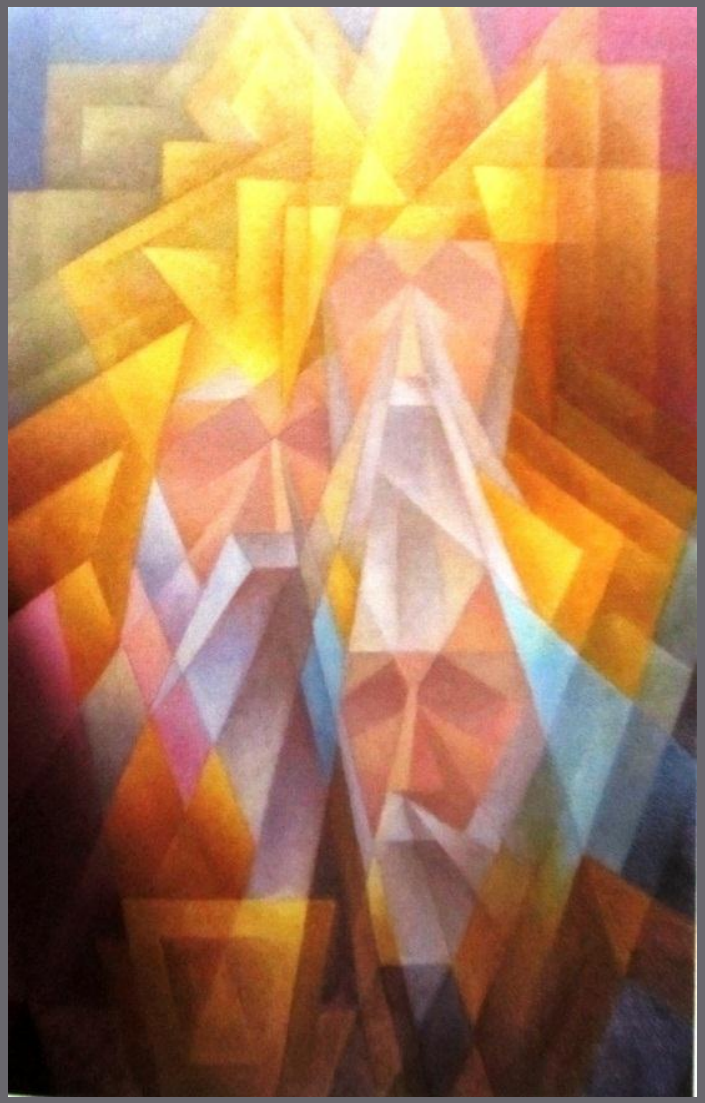
Les Mages, 1984, 71.2 x 45.7 cm
Peinture à l'huile

LES COULEURS COMPLÉMENTAIRES

Effets des couleurs complémentaires :

- ✓ Des CONTRASTES forts (bleu et orange).
- ✓ Les couleurs orange et le bleu créent un CENTRE D'INTÉRÊT à L'AVANT-PLAN.
- ✓ Les couleurs rabattues de l'ARRIÈRE-PLAN propulsent en avant-plan les complémentaires vives.

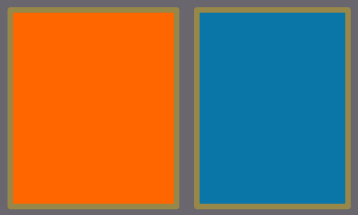
Observe les lignes de l'œuvre *Les Mages.* Et compare-les avec celles du tableau précédent *Nature morte.*



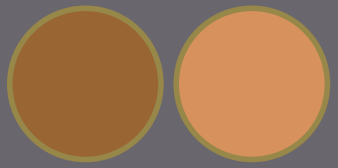
Les Mages,

Le MÉLANGE des couleurs complémentaires

Orange et bleu, deux couleurs complémentaires



- ✓ Le mélange du bleu et de l'orange donne des couleurs NEUTRES
- ✓ Les couleurs NEUTRES obtenues par le mélange varient selon les quantités de chacune des couleurs ajoutées dans le mélange



Les gris et les beiges sont aussi des couleurs NEUTRES

LA CERCLE CHROMATIQUE

- **Clique avec le côté gauche de la souris sur l'hyperlien (Le CERCLE CHROMATIQUE, souligné),**

- **Clique sur « agrandir l'image »**

- **Identifie chacun des termes observés dans la présentation des œuvres de Clément Bérini, en pointant les couleurs qui répondent aux :**

  - **Primaires**
  - **Secondaires**
  - **Nuances**
  - **Chaudes**
  - **Froides**
  - **Analogues**
  - **Complémentaires**

- **Comment réaliserais-tu un monochrome?**