

LE CONCERT DE NICOLAS DE STAËL, FICHE PÉDAGOGIQUE LE CONCERT NICOLAS DE STAËL, PÉDAGOGIQUE

Le Concert, 1955, huile sur toile 350 x 600 cm, musée Picasso

PRÉSENTATION

L'œuvre de Nicolas de Staël, réalisée au cours de quinze années de travail sans relâche comporte plus de mille peintures répertoriées entre 1940 et 1955 ;

Nicolas de Staël se rend à Paris, pour les concerts des 5 et 6 mars 1955, consacrés à Anton Weber et Arnold Schönberg. Il réalise sur place des croquis.

De retour à Antibes, il fait des esquisses colorées pour l'œuvre future, y affirmant déjà l'importance du fond rouge.

Il peint *Le Concert*, sa dernière toile, c'est une peinture inachevée.

COMMENT ?

Une immense toile de 6 mètres de largeur sur 3,50 de hauteur, un fond rouge sang, un ciel rouge.

Une composition simplifiée à l'extrême, une palette lumineuse avec de larges à-plats.

Prédominant la couleur, la lumière, l'espace qui livrent une chaleur et une puissance.

Du couteau de peinture et la spatule, Staël est passé au pinceau, à la brosse, au coton, passant d'une manière épaisse à la fluidité du pinceau, à l'étalage par de la gaze, à la dilution, à la matière légère du *Concert*.

L'espace du tableau – abstrait ou figuratif – est la seule réalité qui compte pour lui.

L'immense châssis nécessaire à la toile fut monté dans un bâtiment militaire du cap d'Antibes.

Durant trois journées, il travaille en continue à cette œuvre, à cet orchestre sans musiciens.

QUE VOYEZ-VOUS ?

Un immense fond rouge qui occupe tout l'espace supérieur, un piano et une contrebasse, séparés par des pupitres et des [partitions](#), dans la partie basse.

Les instruments représentés sont massifs : à gauche, le piano est parfaitement reconnaissable, à droite une contrebasse traitée comme un grande poire.

On ressent la lourdeur du piano, la contrebasse-poire semble évoquer une silhouette humaine mal dégrossie.

La couleur vibre, avec les coulures ocre jaune de la contrebasse sur le blanc qui l'entoure, les réserves de blanc autour de la silhouette noire du piano le font se détacher du fond.

Entre le piano et la contrebasse se décline une série de surfaces claires, [partitions](#) et pupitres, qui semblent émerger du clavier du piano pour rejoindre la contrebasse dans une manière progressivement plus claire.

Une peinture suspendue entre [abstraction](#) et [figuration](#).

QUI ? QUOI ? QUAND ?

Le Concert est une présentation d'instruments et de la [musique](#) dans un espace vide de présences, où le temps s'est arrêté, dans le silence.

Pendant les dernières années, Staël peint des paysages, des nus, des natures mortes, et restitue en peinture le choc des lieux, de la lumière qu'il perçoit.

En 1954, à Antibes, il réalise des marines, des vues du port et du Fort Carré, dans une matière de plus en plus fluide.

Puis, il peint *Le Concert* avant de se jeter dans le vide depuis la terrasse de son atelier, dans la nuit du 16 mars 1955.

Ami de René Char, il avait un lien très fort avec la poésie et sa grande connaissance de la [musique](#) s'était concrétisée dans ses échanges avec Pierre Boulez.

LE SAVEZ-VOUS ?

Nicolas de Staël était un grand amateur de [musique](#) porté particulièrement sur la [musique](#) contemporaine, les titres de ses tableaux le rappellent. *Les Musiciens* souvenir de Sydney Bechet 1953, deux grandes toiles intitulées *Les Indes galantes* 1953 s'inspirent de l'[opéra](#) ballet de Rameau.

Le Concert prend sa source dans des œuvres musicales entendues par Staël à Paris le 5 mars 1955. Le premier jour de concert était consacré à l'œuvre orchestrale et chorale d'Anton Weber, le second à la *Sérénade pour sept instruments et voix de basse* d'Arnold Schönberg.

Nicolas de Staël admire Velasquez, il est l'ami de Georges Braque, a été l'élève de Fernand Léger et connaît très bien l'histoire de la peinture, il cherche une synthèse personnelle ce qu'il a appris du postimpressionnisme, du **fauvisme**, de Kandinsky et de la simplification des formes, du geste large du peintre, de la violence des effets et des couleurs.

ÉNIGME

Comment est symbolisé le concert dans ce tableau ? Pourquoi ?

ŒUVRES EN LIEN

Le fort Carré d'Antibes 1955, Huile sur toile
-95x114 cm, musée Picasso d'ANTIBES

Virginia, 1914, Alberto Magnelli, Huile sur toile, Musée
Magnelli, musée de la Céramique, Vallauris,

PARCOURS CULTUREL

- **Parcours HDA** : Le représentation et l'**abstraction** dans la peinture dans la 1ère moitié du XXe siècle.
- **Parcours géographique** : Le musée Picasso d'Antibes qui héberge les œuvres de Nicolas de Staël, **le musée Magnelli**, musée de **la céramique à Vallauris**, le fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence.
- **Parcours intellectuel et sensible** : La **musique** et ses représentations.

ACCOMPAGNEMENTS

- Musée Picasso d'Antibes, autour d'une œuvre *Le Concert* de Nicolas de Staël :
<http://www.antibes-juanlespins.com/images/stories/20150109-Le-Concert-Nicolas-de-Stael.pdf>
- L'évènement Nicolas de Staël - Centre Pompidou : <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cX4Mazn/r6KkLo>
- Parcours pédagogique : Nicolas de Staël - Centre Pompidou :
<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-destael/ENS-destael.html>
- Nicolas de Staël - Archives vidéo et radio Ina.fr :
<http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/nicolas-de-stael/>

THÉMATIQUES EN HISTOIRE DES ARTS

Le Concert, peinture de Nicolas de Staël est interrogeable par différentes thématiques, en particulier (pour le collège) :

Arts, techniques, expression (Grands formats, techniques picturales, représentation et [abstraction](#)), **Arts, ruptures, continuités** et **Arts, créations, cultures**.

DISCIPLINES

Niveaux	Axes des programmes	Contribution à l'Histoire des Arts	Œuvres/documents en échos	Transversalité
4 ^e et 3 ^e	Histoire-Géographie Le monde depuis 1914. L'après deuxième guerre mondiale	Image étudiée comme objet d'histoire	Relation thématique : Du réalisme à l' abstraction dans l'après-guerre, Léger, Picasso, Braque.	Les relations entre arts visuels et musique , illustrations ou résonnances.
	Français Étude de l'image: fonctions descriptives, notions d'angles, de couleurs, de la lumière.	Interprétation d'une œuvre d'art Schéma narratif...	Relation thématique : Poèmes de René Char	
	Arts plastiques Image, œuvre et fiction, « univers réel/univers fictionnel dans le dessin ou la peinture »	Supports et matériaux picturaux, geste. Notion de blancs cassés, de tons rompus. Étude de la composition.	Relation et écart avec d'autres œuvres de Nicolas de Stael : <i>Les Grands Footballeurs</i> , 1952 ; <i>Nu couché bleu</i> , 1955	
	Éducation musicale Introduction à la musique contemporaine	La musique dodécaphonique	<i>Découverte des œuvres de Webern et de Schoenberg.</i>	

QUESTIONNEMENT

Pictural	Historique	Narratif
Couleurs/ Espaces/ Techniques/ Matériaux/ Matières/ Supports/ Symboles/ Lignes/ Figures	XX ^e siècle Post- Seconde Guerre mondiale Le monde en mutation dans la modernité : l' abstraction	Histoire / histoire Le message par l'image Forme et symbole Espace et fonction

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)

Thématiques suggérées, **culture et création artistiques** :

L'approche plurielle de la création artistique, autour des œuvres de Nicolas de Staël

● Phase 1 : La rencontre avec l'œuvre

- Déplacement au musée pour avoir un contact physique et sensible avec la (les) peinture(s)
- Rencontres et échanges avec les responsables des publics du musée.
- Prises de notes, de croquis, de photos (si possible)

● Phase 2 : Dans un second temps, le temps de la parole

- Débat élèves –professeurs sur les œuvres, le musée.
- Émergence des diverses approches possibles, constitutions de groupes de travail.
- Codécision sur les objectifs à atteindre, réflexion sur les conditions de possibilité.

● Phase 3 : Le temps de la réflexion commune, personnelle et de la réalisation

- Proposition d'ateliers d'approche de l'œuvre
 - Par la pratique artistique, plastique
 - Par l'écriture
 - Par la musique
- Les groupes constitués passent d'un atelier à l'autre, dans le temps.
- Chacun, chaque groupe, constitue progressivement un ensemble de productions.

● Phase 4 : Le temps de la restitution, l'Agora

- Préparation
 - où on se questionne sur le *comment en parler ? comment le montrer ?*
 - où on interpelle, éventuellement, les outils numériques,
 - où on s'approprie le travail par la personnalisation de la communication.
- Présentation
 - Individuelle ou collective, la mostration s'effectue tout d'abord en interne
 - S'ensuit la phase essentielle d'échanges : parler, écouter, débattre
 - Peuvent émerger d'autres possibilités : présentation aux parents, dans le musée, publication numérique des réalisations, ...

● Phase 5 : Le temps bilan

- Débat avec les élèves sur le positif/le négatif, ce qu'il faut changer, faire évoluer...

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE GÉNÉRALES

- L'évènement Nicolas de Staël - Centre Pompidou

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cX4Mazn/r6KkLo>

- Parcours pédagogique : Nicolas de Staël - Centre Pompidou :

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-destael/ENS-destael.html>

- Nicolas de Staël - Archives vidéo et radio Ina.fr

<http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/nicolas-de-stael/>

- Nicolas de Staël : le vertige et la foi - France Culture

<http://www.franceculture.fr/oeuvre-nicolas-de-stael-le-vertige-et-la-foi-de-stephane-lambert>

- Musée Picasso d'Antibes, autour d'une œuvre *Le Concert* de Nicolas de Staël

[20151001-LeConcertNicolasdeStael.pdf](#) 84,76 kB

- Arnold Schoenberg: Serenade op.24 (1921/1923)

<https://www.youtube.com/watch?v=fzAFallbXxg>