

# Des Oeuvres aux Maîtres

Les Arts  
du **visuel**

Hors série

"Un livre pour l'été"

**Auteur :** Marc **CHAGALL** (1887-1985)  
**Titre :** *Illustrations des Fables de Jean de La Fontaine*  
**Date :** 1926-1928  
**Technique :** Gouache  
**Nature :** Peinture  
**Sujet :** 43 illustrations de fables



Cliquer sur l'image ou : [http://www.boutiquesdemusees.fr/uploads/photos/1658/3679\\_xxl.jpg](http://www.boutiquesdemusees.fr/uploads/photos/1658/3679_xxl.jpg)

## LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Marc Chagall est né en 1887 en Biélorussie. Il manifeste très tôt des dons pour le dessin. Il suit des cours à l'école impériale des Beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Léon Baskt l'initie aux tendances nouvelles de l'art français, aux oeuvres de Cézanne et Gauguin. En 1910, il s'installe à Paris, à la Ruche. Il rencontre de nombreux peintres et poètes dans cette cité d'artistes. Il y trouvera ce qu'il appellera la « **lumière-liberté** » et les avant-gardes. Dans ces oeuvres, on retrouve tous ses souvenirs de **Vitebsk** (la ville et son architecture, les fêtes juives, la musique, les contes).

Après une exposition personnelle en 1914 à Berlin, il repart en Russie et se marie avec sa muse, Bella Rosenfeld. La guerre l'obligera à rester là-bas pendant 8 ans. Devenu commissaire des Beaux-arts à Vitebsk, il fonde une **Académie « libre »** que Malevitch et ses partisans transforment en Académie « suprématiste ». Chagall démissionne et part à Moscou. En 1922, revenu à Paris, Vollard lui commande des illustrations pour les *Ames mortes* de Gogol, les *Fables de La Fontaine* et la Bible. Chagall prend la nationalité française en 1937. Il voyage en Palestine avec sa famille. Ses tableaux seront décrochés des musées et exposés avec « l'art dégénéré » par les Nazis. Chagall se réfugie aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Son épouse meurt en 1944. De retour en France en 1947, il partage son temps entre Paris et Vence. En 1952, il épouse Vava Brodsky. Il réalise des **décor**s et des **costumes** pour de nombreux ballets, des **peintures murales**, des **vitraux** (Cathédrale de Metz) et le **plafond de l'Opéra de Paris**. Il meurt à l'âge de 98 ans à Saint-Paul-de-Vence.

## L'ŒUVRE

Après les illustrations des *Ames mortes* de Gogol, le marchand de tableaux et éditeur, Ambroise Vollard passe à Marc Chagall une deuxième commande, les illustrations des *Fables de Jean de La Fontaine*. Cette commande fut vivement critiquée. On reprochait à Vollard de faire appel à un peintre d'origine russe, de religion juive et de tempérament romantique pour illustrer un classique de la littérature française. Elle déclencha une série de critiques, voire de propos antisémites. Le chroniqueur belge Hubert Colleye écrira dans son journal anversois *La Métropole* (9 mars 1930) : « On sait bien que La Fontaine est universel. C'est même pour cela qu'on l'appelle classique. Chagall est slave. Encore n'exprime-t-il qu'une des faces de l'âme slave, ce goût du bariolé, du voyant, du clinquant qui produit une certaine musique et une certaine peinture... Ce peintre judéo-russe est tout le contraire d'un universel. Il est un des maîtres du pittoresque, un visuel, dont la rétine est tachée de rouge, de vert et de jaune. Chagall sacrifie tout à la tâche comme un vulgaire impressionniste et un canon déformateur issu de l'imagerie populaire...[...] Je n'ai pas reconnu La Fontaine dans l'image qu'en propose Chagall... Ce que Chagall nous propose, en cent gouaches, ce sont les fables de Chagall. La Fontaine, de Château-Thierry et de partout, n'en fut que le prétexte. Car le Russe ne transcrit ni ne commente le français, il le dénature à la russe ». A cette période, Marc Chagall quitte la Russie pour rejoindre la France. Entre 1924 et 1927 il y effectuera de nombreux séjours. Paris, la baie de Somme, Ault, L'île de Bréhat, l'Isle-Adam (chez les Delaunay), Nice et la Côte d'Azur inspirent l'artiste, qui s'imprègnera ainsi de la campagne et de la culture française. Suite à cette commande, il réalisera près de 120 gouaches qui seront livrées en moins de dix-neuf mois. Quelques essais d'impression seront réalisés, mais en raison du coût, seules quelques plaques seront gravées. Les gouaches furent exposées successivement en 1930 à Paris, à Bruxelles et à Berlin. Elles seront ensuite dispersées après la guerre tandis que les tirages réalisés feront l'objet d'une publication chez Tériade en 1952. Au moment où il illustre les fables, Chagall ne devait pas maîtriser parfaitement la langue française. Par contre, on sait comment il en prenait connaissance : en 1929, Pierre de Courthion révéla que c'était Madame Chagall qui les lui lisait à haute voix lorsqu'il était au travail, mais Chagall l'arrêtait toujours à la morale de l'histoire : « *ça, ce n'est pas pour moi !* ». On ne connaît pas les raisons qui ont justifié le choix d'illustrer telle ou telle fable. On retrouve dans ces illustrations les centres d'intérêt de Chagall : l'univers des contes et de l'enfance, les animaux présents dans de nombreuses toiles. Il a besoin d'approfondir et d'élargir son expérience du monde des plantes et des bêtes.

C'est la diversité des techniques employées qui caractérise cette série : une facture aérienne, une explosion de couleurs. Marc Chagall utilise toute la diversité de la texture de la matière : tantôt mate et dense, onctueuse, épaisse, tantôt d'une transparence lumineuse. La touche peut être fluide, avec des insertions de projections multicolores. Contours fluides, hachures, taches, zébrures, poudroiement de couleur, éclat, opacité, surfaces lisses ou bosselées, sécheresse ou humidité, plume ou fourrure, une incroyable richesse de moyens plastiques nourrit cette « histoire naturelle ». Cette série constitue une parenthèse, une suite d'expériences dans l'œuvre de l'artiste. Ces œuvres graphiques constituent la part de sa production la plus éclectique et la plus inventive.

# LA MAIN A L'ŒUVRE

## ● Dans le cadre de l'**Histoire des Arts** :

*Les Fables de La Fontaine* illustrées par Marc Chagall pourront donner lieu à la rencontre d'autres oeuvres :

### • Arts du visuel :

- Rechercher d'autres oeuvres d'artistes ayant illustré les Fables de La Fontaine et comparer le traitement : la technique, la composition, la représentation.  
Exemples : J.J. Grandville (1803-1847), Gustave Doré (1832-1883), Jean Baptiste Oudry (1686-1755), Willy Aractingi (1930-2003), Loukine (1904-1988) et Henry Lemarié (1911-1991).
- Rechercher les oeuvres d'autres artistes ayant représenté des animaux. Mettre l'accent sur la variété des techniques utilisées.
- Situer sur une frise chronologique.

### • Arts du langage :

- Relever dans différents types de textes la place de l'animal (exemple : le loup dans le conte, la fable, le roman d'aventures...).
- Inventer des noms d'animaux (exemple le taupin : contraction de taureau et lapin). Réaliser un bestiaire.  
Cf. Site de la BNF : <http://classes.bnf.fr/>
- Relever les morales et les expliciter.

### • Arts du spectacle :

- Mettre en scène les Fables de la Fontaine

### • Arts du son :

- Rechercher des oeuvres musicales inspirées par l'oeuvre de Chagall ("*Chagall*", texte d'Aragon chanté par Ferrat / "*Le travail du peintre : Marc Chagall*" de Francis Poulenc).
- Voir fiche "Des oeuvres aux Maîtres" N° 10 en éducation musicale, consacrée à "*L'Oiseau de feu*" (1910) de Stravinski.  
Marc Chagall a réalisé les décors pour ce ballet.

## ● Dans le cadre de la **pratique plastique** :

### - Associer pour inventer une scène :

Collecter une liste de mots en les répartissant en trois catégories : noms d'animal, verbes d'action, noms d'objet. Après tirage au sort, écrire des phrases insolites et les illustrer.

### - Associer pour inventer un animal fantastique :

Tirer au hasard deux noms d'animaux présents dans les Fables et deux couleurs de la palette utilisée par Chagall. Composer un nouvel animal coloré en prenant en compte les éléments tirés.

### - Illustrer :

Reprendre l'inventaire des noms d'animaux. Illustrer les animaux ainsi créés en utilisant différentes techniques : collage, dessin...traitement informatique...  
Réaliser un bestiaire fantastique en associant le nom de l'animal et son illustration.

### - Isoler et tirer parti des procédés de l'artiste :

Isoler à l'aide d'un cadre différentes parties signifiantes des illustrations pour mettre en évidence la variété du traitement pictural. Reproduire l'effet sur un format plus grand. Associer l'ensemble des productions des élèves pour constituer une mosaïque abstraite évoquant l'oeuvre de Chagall.  
Procéder de la même manière pour aborder un travail sur la couleur.

### **Consulter également le site :**

<http://eduscol.education.fr/cid52957/un-livre-pour-l-ete.html>