

LIVRE BLANC

Art & activités de stimulation cognitive

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Présentation

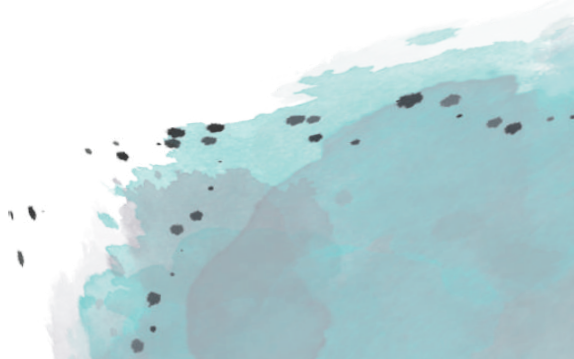
Ce livre blanc vous est offert par Mamie-Boom, en collaboration avec ArteReab.

Mamie-Boom est un service de mise en relation entre personnes âgées et étudiants de confiance pour leur tenir compagnie et les stimuler intellectuellement.

ArteReab (au Brésil) est la rencontre de l'art-thérapie et de la stimulation cognitive. Leur mission est de travailler sur le développement humain, en stimulant - à travers l'Art - des aspects tels que la qualité de vie, la cognition et le bien-être. Ils visent également à diffuser les connaissances aux professionnels dans les domaines de l'éducation, de l'art et de la santé.

Ce premier livre blanc met amoureusement en lumière six artistes impressionnistes ! Racontant le parcours de ces artistes et de leurs œuvres, des activités pour stimuler l'attention, le langage et la mémoire sont proposées, et à la fin, un jeu de mémoire peut être imprimé.

Amusez-vous bien !

An abstract watercolor splash in shades of teal and blue with black dots, located in the bottom right corner of the page.

Les Impressionnistes

À propos de l'impressionnisme

Le mouvement impressionniste remonte à l'après-guerre franco-prussienne de 1870, lorsqu'un groupe de jeunes se réunit pour peindre d'une manière non conventionnelle pour l'époque. Ses œuvres ont été rejetées dans les salons d'art qui attendaient la présentation d'une peinture académique. Le terme "impressionnisme" vient d'une critique par Louis Leroy de l'exposition tenue par les artistes, qu'il a appelée "Exposition des impressionnistes", basée sur un tableau de Monet intitulé "Impression, soleil levant". Cette façon de peindre se caractérise par une façon dynamique de voir et de ressentir le monde. Les artistes ne voulaient pas rester à l'intérieur des ateliers, reproduisant, de manière académique, ce qu'ils voyaient : la réalité concrète.

Ils voulaient dépeindre le "ici-maintenant" de l'existence. Ainsi, des éléments tels que la lumière du soleil et la direction du vent participent aux compositions. Une autre caractéristique de l'impressionnisme est que les éléments n'avaient pas de contours définis. L'incidence de la lumière du soleil modifie les couleurs de la nature. Les couleurs ne doivent pas être mélangées sur la palette, mais sur la toile, par petites touches de couleurs pures. Celui qui observe le tableau, pour le percevoir dans son intégralité, a besoin de combiner plusieurs couleurs. L'impressionnisme a ouvert aux gens une opportunité différente de faire l'expérience de l'art, en établissant une relation active avec lui.

Les Impressionnistes

En parlant du mouvement impressionniste...

On dit que, pour bien observer une œuvre impressionniste, il faut avoir une certaine distance. **En pensant à cette distance et à notre quotidien, certaines situations aussi nécessitent une prise de recul pour être mieux observées, n'est-ce pas ?**

L'une des caractéristiques de l'impressionnisme est l'absence de contours des éléments. Il est bon dans nos vies de parfois ne pas trop nous attarder sur les détails pour ressentir une expérience dans sa totalité.

Les Impressionnistes

Edouard Manet (1832-1883)

Manet a toujours été un mauvais élève. Il ne s'intéressait à rien d'autre qu'au dessin et il n'aimait pas la possibilité de suivre la carrière de son père et de devenir avocat. Son père lui propose de poursuivre une carrière militaire, mais Manet échoue deux fois à l'école navale. En 1849, à bord d'un navire, Manet débarqua à Rio de Janeiro où il put admirer les beautés de la nature des lieux. De retour en France, l'artiste - avec l'accord de son père - a pu poursuivre sa vocation. Il commence à fréquenter l'atelier de l'artiste Couture, réputé pour sa compétence technique, mais il se brouille rapidement avec le professeur.

Manet a fait de nombreux voyages pour entrer en contact avec le monde de la peinture. Ce qui le caractérise est son goût de peindre à partir de ses souvenirs et de ses modèles. Manet est le peintre qui représente le mouvement, la vie quotidienne, le temps réel. Il peint les gestes naturels, ceux de la vie quotidienne qu'il dépeint avec amour.

Les Impressionnistes

Edouard Manet (1832-1883)

Regardez cette œuvre de Manet. L'artiste aimait dépeindre la vie quotidienne. Une femme, un homme, un enfant... Imaginez une histoire qui pourrait se passer sur ce tableau.

Les Impressionnistes

Edouard Manet (1832-1883)

Soulignez les objets qui n'apparaissent pas dans l'œuvre de Manet :

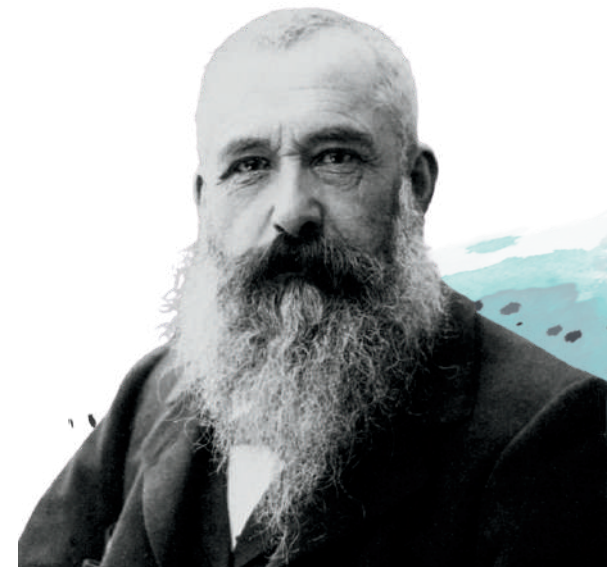
Les Impressionnistes

Claude Monet (1840-1926)

Monet a passé son enfance au Havre, où il a pu contempler les beautés de la mer. A 5 ans, il voit la mer pour la première fois. Vivre dans une ville côtière et étudier n'était pas ce qui l'attirait le plus. Jeune homme, il a fait des caricatures et les a facturées. Avec ce qu'il a reçu, il a acheté plus de matériel pour son travail. Monet arrive à Paris en 1859. Après une période de service militaire, il étudie les Arts dans un atelier, où il rencontre Renoir et Sisley. Entre amis, ils ont commencé à peindre à l'extérieur, laissant les ateliers, ces environnements fermés habituels de l'époque.

Dans l'œuvre de Monet, on peut remarquer le souci de l'artiste de rendre compte de l'action de l'eau, du vent et du soleil sur les éléments. Il a peint ce qu'il a vu et non ce qu'il s'imaginait être. Monet au cours de sa vie a connu des hauts et des bas dans les domaines de la finance et des arts. En 1883, il se rend à Giverny, où il habite une maison dans laquelle il a créé un jardin d'eau, qui sera sa source d'inspiration pendant trois décennies.

Les Impressionnistes

Claude Monet (1840-1926)

Albert Einstein a dit : “La vie, c'est comme faire du vélo : vous devez être constamment en mouvement pour garder votre équilibre.”

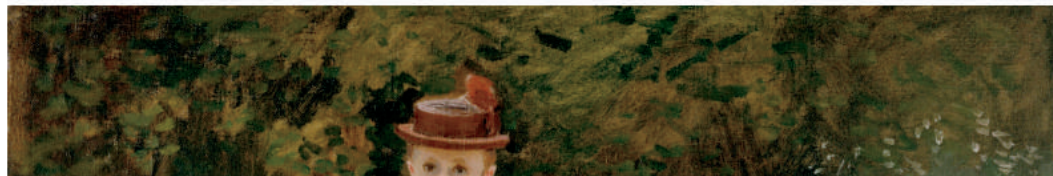
Que pensez-vous qu'il voulait dire ?

Aimez-vous le vélo ? Vous souvenez-vous qui vous a appris à en faire ?

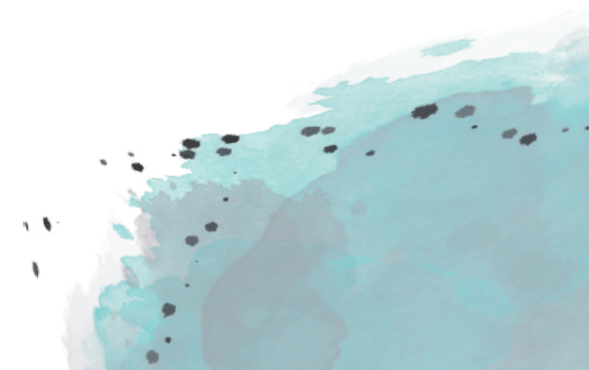

Les Impressionnistes

Claude Monet (1840-1926)

☐☐☐☐☐

Numérotez ces morceaux
de tableau dans le bon
ordre pour retrouver
l'enfant sur son tricycle.

Mary Stevenson Cassatt (1843-1926)

Mary est née en Pennsylvanie, dans une famille de classe moyenne supérieure, qui a compris que découvrir de nouveaux endroits faisait partie de l'éducation traditionnelle, donnant à l'artiste l'occasion de visiter différents endroits, y compris l'Europe. Sa famille n'approuvait pas son désir d'être peintre, craignant pour elle qu'elle soit exposée aux idées féministes et au comportement bohème de ses collègues masculins. En 1866, Mary Cassatt s'installe à Paris. Elle travaille comme « copiste » au musée du Louvre, mais la guerre franco-prussienne obligea l'artiste à retourner aux États-Unis. Elle ne reviendra en Europe qu'en 1871.

A son retour, elle est invitée par Edgar Degas à faire partie du groupe des impressionnistes, une invitation acceptée et accueillie avec enthousiasme. Mary a adopté un carnet de croquis pour enregistrer les scènes extérieures. L'artiste a été fortement influencée par son ami Edgar Degas et ses œuvres se concentrent sur les femmes, notamment la famille et la maternité.

Les Impressionnistes

Mary Stevenson Cassatt (1843-1926)

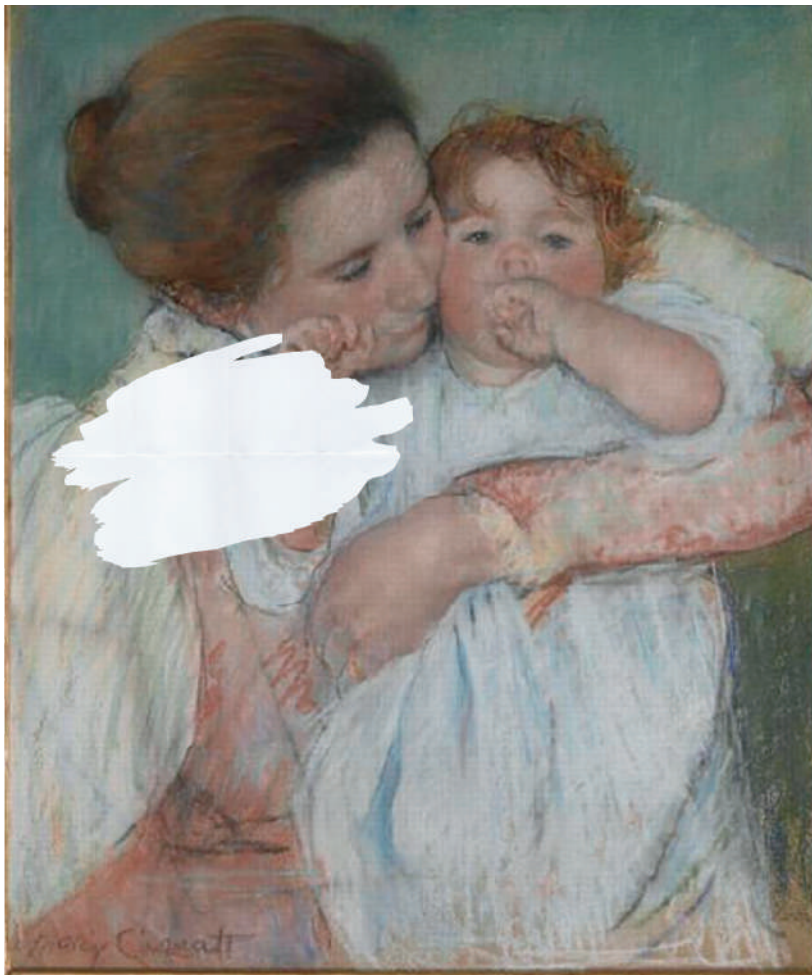
L'un des thèmes présents dans l'œuvre de Mary Cassatt est la maternité.

Pourriez-vous décrire les émotions que l'œuvre suscite en vous ?

Pourriez-vous partager un souvenir de famille ?

Les Impressionnistes

Mary Stevenson Cassatt (1843-1926)

Identifiez la partie du tableau
qui manque.

Les Impressionnistes

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Renoir est né à Limoges, fils d'un modeste tailleur. A quatre ans, il s'installe à Paris. Jeune homme, Renoir peint de la porcelaine et à l'âge de 17 ans, il commence à peindre des éventails et des tissus - un métier qui nécessite une habileté manuelle raffinée. À 21 ans, avec ses économies, il s'inscrit à l'École des beaux-arts, où il étudie avec beaucoup d'engagement, fréquentant le musée du Louvre pour copier les œuvres des maîtres anciens. Durant cette période, il rencontre Monet, Pissarro et d'autres jeunes apprentis qui composent également le groupe des impressionnistes.

Dans l'œuvre de Renoir, on peut voir son enthousiasme pour la joie, la vie, la nature. Il est possible d'entendre de la musique jouer et des scènes parisiennes de fin d'après-midi...

Déjà célèbre, l'artiste peint des portraits, préférant peindre ceux de ses amis, sans refuser ceux réalisés sur commande. Renoir était l'un des peintres les plus populaires de l'impressionnisme. À la fin de sa vie, malgré les fortes douleurs résultant des rhumatismes, il attacha les pinces à ses mains et continua à peindre la beauté.

Les Impressionnistes

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Renoir a peint des portraits et dans beaucoup, la figure du chien est également apparue dans la composition. Dans le tableau ci-contre, nous voyons une femme qui tient son chiot sur ses genoux.

Avez-vous eu ou avez-vous un animal de compagnie ?

Comment s'appelle-t-il ?

Avez-vous une anecdote / histoire avec votre animal de compagnie à partager ?

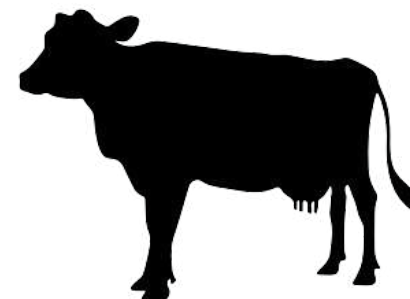

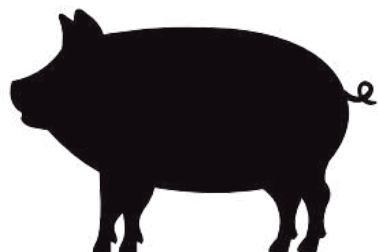
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

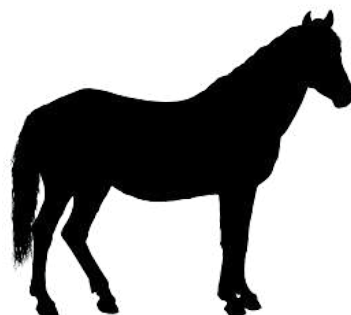
Écrivez le nom des animaux.

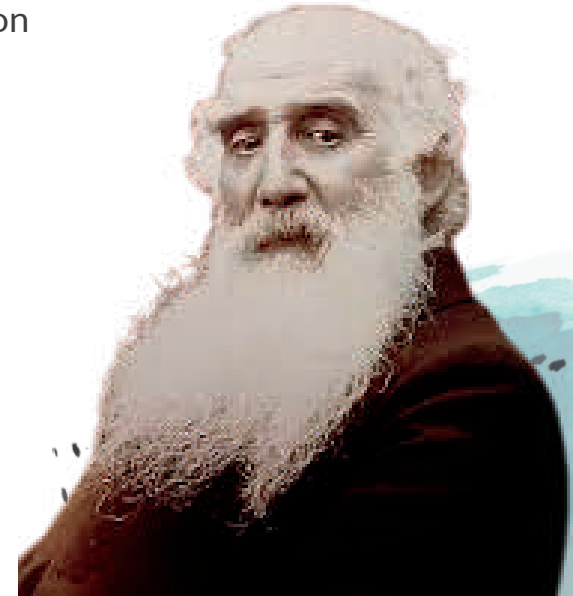
Les Impressionnistes

Jacob Abraham Camille Pissarro (1830-1903)

Camille Pissarro était le patriarche de l'impressionnisme, initiant le changement dans le cours de la peinture française du XIXe siècle. Né sur l'île de Saint-Thomas, Camille aimait dessiner et rêvait de peindre. Le père de Camille n'était pas d'accord avec ce rêve de se consacrer à la peinture, mais le jeune homme dessine continuellement à ses heures perdues. À l'âge adulte, déjà à Paris, il se lie d'amitié avec Paul Cézanne - considéré comme son ami personnel le plus proche. Presque tous les jours, Camille sortait peindre en plein air, une coutume peu courante à cette époque. Avec l'émergence de la photographie, il est devenu de plus en plus difficile de peindre des tableaux qui dépeignent la réalité dans ses moindres détails.

La nature était un thème récurrent dans ses peintures, mais l'artiste accordait également de l'importance à la figure humaine. En l'introduisant dans sa peinture, il a recherché la relation essentielle entre l'homme et la nature. Camille Pissarro était marié à Julie Vellay, une jeune femme issue d'une famille paysanne, et malgré les épreuves qu'ils ont subies, Camille était affectueux avec sa femme et ses enfants. À la fin de sa vie, il est aidé financièrement par son ami et artiste Monet.

Les Impressionnistes

Jacob Abraham Camille Pissarro (1830-1903)

Dans cette œuvre de Camille Pissarro il peint une scène de la vie quotidienne.

Quelle scène est représentée ?

Cette scène se passe-t-elle encore aujourd'hui ?

Que pouvez-vous identifier dans l'image ?

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette œuvre ?

Les Impressionnistes

Jacob Abraham Camille Pissarro (1830-1903)

De nombreux produits sont vendus au marché.
Ecrivez 10 fruits que l'on peut acheter au marché :

Les Impressionnistes

Berthe Marie Pauline Morisot (1841-1895)

Issue d'une famille influente, Berthe Morisot est née à Bourges, en France et enfant, a déménagé à Paris. Berthe et ses sœurs prennent des cours particuliers de dessin et apprennent à faire des copies d'œuvres du musée du Louvre. Ses sœurs se sont mariées et se sont éloignées de Berthe, inscrite comme copiste au Louvre. Berthe était mariée à Eugène Manet, frère du peintre Édouard Manet. Elle était une bonne amie de l'artiste, qui a peint plusieurs portraits d'elle. C'est elle qui l'a présenté au groupe qui, à l'avenir, serait connu sous le nom « les impressionnistes ».

Berthe a produit plus de 800 œuvres dont les thèmes montraient des femmes et des enfants, représentés en extérieur et dans des environnements domestiques. La soi-disant "Dame de l'impressionnisme" n'a jamais renoncé à ses rôles de femme, d'épouse, d'artiste et de mère dans la vie quotidienne, qu'elle a su équilibrer.

Les Impressionnistes

Berthe Marie Pauline Morisot
(1841-1895)

Dans ce beau tableau, l'artiste Berthe peint sa mère et sa sœur.

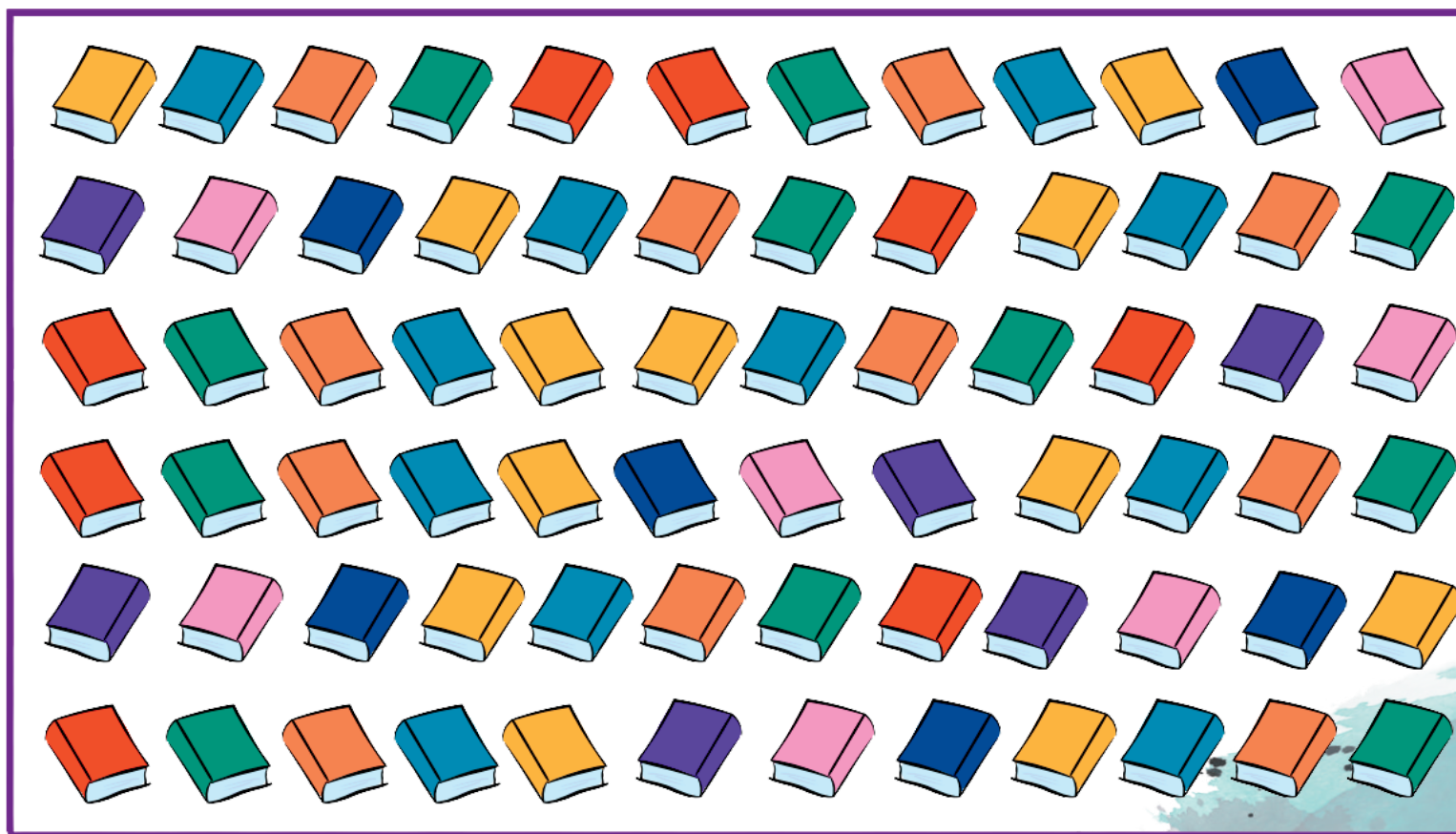
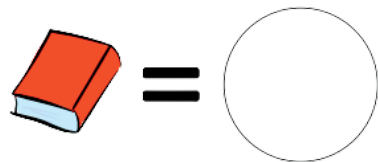
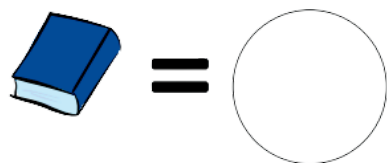
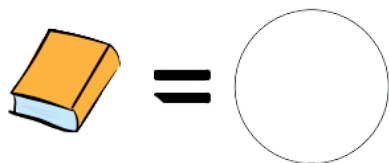
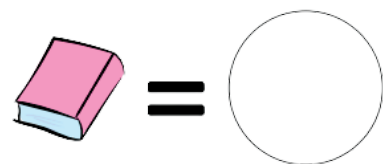
Vous pouvez remarquer que la mère fait une lecture et observer à quel point sa fille est attentive.

Vous souvenez-vous du nom d'un livre que vous avez lu et beaucoup aimé ? De quoi parlait-il?

Les Impressionnistes

Berthe Marie Pauline Morisot (1841-1895)

Comptez le nombre de livres de chaque couleur qui apparaissent dans l'image :

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

**La Mère et la sœur
de l'Artiste (1869)**

Berthe Morisot

**Mère et enfant sur
fond vert (1897)**

Mary Cassatt

**La famille Monet dans leur
jardin à Argenteuil (1874)**

Édouard Manet

**La charcutière au
marché (1883)**

Camille Pissarro

**Jean Monet sur son
cheval à bascule (1872)**

Claude Monet

**Madame Hagen
(1883)**

Pierre-Auguste Renoir

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Les Impressionnistes

Jeux de mémoire à imprimer

Imprimez les 6 pages précédentes, recto verso, et découpez-les afin d'avoir 18 cartes (12 cartes tableau + 6 cartes texte)

Le jeu des paires

Retournez les cartes pour trouver les paires !

Niveau 1 : 12 cartes tableau (images seulement)

Les 12 cartes sont étalées sur la table, face cachée.

Le premier joueur retourne deux cartes. **Si les images sont identiques**, il gagne la paire constituée et rejoue. Si les images sont différentes, il les repose faces cachées là où elles étaient et c'est au joueur suivant de jouer. La partie est terminée lorsque toutes les cartes ont été assemblées par paires.

Niveau 2 (difficile) : 6 cartes tableau + 6 cartes texte

Les 12 cartes sont étalées sur la table, face cachée.

Le premier joueur retourne deux cartes. Si l'image correspond au texte du tableau, il gagne la paire constituée et rejoue. Si ce n'est pas le cas, il les repose faces cachées là où elles étaient et c'est au joueur suivant de jouer. La partie est terminée lorsque toutes les cartes ont été assemblées par paires.

Jeu de rapidité

Soyez le premier à identifier le bon tableau !

Les 6 cartes tableau sont étalées sur la table, face visible. Les 6 cartes texte forment une pile, face cachée. Les joueurs retournent chacun à leur tour une carte texte. Le premier qui identifie le bon tableau remporte la carte texte. Le joueur qui a le plus de cartes texte l'emporte.

N'hésitez pas à inventer pleins de nouveaux jeux avec vos cartes !

A propos de l'auteur

Tania Cristina Freire

Tania Cristina Freire nous a gracieusement autorisé à traduire ce livre blanc afin de partager ce contenu aux plus de personnes possible.

“L'art a toujours été présent dans ma vie, du théâtre aux arts plastiques en passant par la musique. En 2003, j'ai suivi un cours de troisième cycle en art-thérapie et j'ai compris comment je pouvais travailler avec l'art pour apporter le bien-être et la possibilité de se connaître aux autres. En 2004, j'ai découvert le travail d'Art-Réhabilitation à l'AACD et son précurseur Ana Alice Francisquetti. Je suis tombée amoureuse au premier instant et j'y suis restée 15 ans. Voir les possibilités de l'art sur l'évolution des handicaps, comme moyen de stimulation cognitive était vraiment gratifiant. Dès lors, ma quête pour comprendre ces processus a été constante...

Ainsi, j'ai cherché à poursuivre mes études dans le domaine des neurosciences, pour comprendre comment il était possible à travers l'Art et de manière ludique, de générer des gains pour les personnes ayant des difficultés cognitives. Aujourd'hui mon travail est dédié à la prise en charge de toutes les personnes en situation de handicap physique et cognitif, que ce soient des enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées à travers ArteReab.

Mon amour pour ce que je fais s'est transformé en contenu à partager pour amener plus d'art dans des endroits les plus divers !

Je vous remercie sincèrement !”

A propos de Mamie-Boom

Mamie-Boom est un service d'accompagnement des personnes âgées par des étudiants (ou jeunes actifs) de confiance, à domicile et en EHPAD. Au sein de nos binômes intergénérationnels, les deux générations créent un lien dans la durée et s'apportent beaucoup mutuellement.

Les activités sont diverses : discussions, jeux de société, cuisine, aide informatique mais aussi promenades, sorties culturelles, accompagnement aux courses et aux différents RDV (médecin, coiffeur, etc.). La présence des Gentils Accompagnateurs vient stimuler la personne âgée, aussi bien intellectuellement que physiquement. En plus de réduire leur sentiment de solitude, les visites ont un vrai rôle pour retarder la perte d'autonomie.

Ce sont des dames de compagnie version étudiante, qui ne font pas "à la place de" mais "avec" la personne âgée.

www.mamie-boom.com

www.artereab.com (Brésil)

