Cycle des approfondissements

CULTURE HUMANISTE
PRATIQUES ARTISTIQUES
ET HISTOIRE DES ARTS

Dossier pédagogique-

Le sais-tu

Les carnets de voyage des explorateurs

C'est grâce aux carnets de bord tenus par les grands explorateurs, qui contenaient des cartes et des dessins, que l'on sait précisément, par exemple, comment s'est déroulée la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb!

Définition

Le carnet de voyage ressemble à un journal intime où l'on noterait tout ce que l'on vit au cours d'un voyage, de façon détaillée. On peut y raconter les rencontres et les découvertes que l'on fait, décrire des paysages, etc. Mais le carnet de voyage, lui, doit avant tout être illustré: on peut y coller des photos, mais surtout y faire des dessins ou des peintures à l'aquarelle, par exemple. De grands artistes et de célèbres écrivains comme Paul Gauguin (1848-1903) et Victor Hugo (1802-1885) en ont ramené dans leurs valises, rendant célèbre le carnet de voyage. aujourd'hui considéré comme un genre littéraire et artistique à part entière.

Carnet

de voyage

Voyage à Tahiti

Au printemps 1891, Paul Gauguin, peintre français, décide de quitter son pays. Il déclare alors : « Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. [...] Je ne veux faire que de l'art simple; pour cela, j'ai besoin de me retremper dans la nature vierge [...] sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions de mon cerveau avec l'aide seulement des moyens d'art primitifs, les seuls bons, les seuls vrais. » Il part alors pour Tahiti, une île de la Polynésie française située dans le sud de l'océan Pacifique.

Gauguin a peint ce tableau, intitulé Femmes de Tahiti, dès 1891. Il représente deux Tahitiennes dans leur vie de tous les jours. Celle de droite, qui porte une robe d'intérieur, est en train de tresser des fibres de palmier. La seconde est vêtue d'un paréo à fleurs traditionnel et porte une fleur de tiaré, typique de Tahiti, sur l'oreille. Dans un carnet que Paul Gauguin a tenu, on retrouve l'esquisse d'une femme dont la position et l'attitude sont très proches de celles de la femme de droite. Les carnets de voyage, où l'artiste prenait des notes et réalisait des croquis, étaient notamment pour Gauguin un outil de travail, une sorte de cahier d'exercices préparatoires.

Un ancêtre du carnet de voyage

√ La tapisserie de Bayeux n'est pas un carnet de voyage, mais on peut la considérer comme son arrière, arrière... grandmère. Longue de 70 mètres, elle raconte en images la conquête de l'Angleterre, en 1066, par Guillaume le Conquérant (1028-1087), duc de Normandie. On pense au'elle a été brodée par des moines anglais juste après la bataille d'Hastings, qui se déroula le 14 octobre 1066. On peut y voir des navires vikings, les armées anglaises et normandes, ainsi que des animaux légendaires.

Vocabulaire

Genre (ici) : catégorie d'œuvres (ex. : le conte.)

Conception (ici): image.

Primitif (ici): simple.

Esquisse: premier dessin

de travail pour une peinture.

Croquis: dessin rapide.

Recueil : livre qui réunit plusieurs textes.

Yole: bateau léger.

Créole (ici) : typique des anciennes colonies comme la Martinique.

Précurseur: personne qui est la première à faire quelque chose.

Observe, compare et

DÉCOUVRE

Feuilles de route

Blaise Cendrars (1887-1961) était un baroudeur: aventurier intrépide, il ne tenait pas en place! Il écrivait comme il respirait, et voyageait pour écrire. Il écrivit ainsi, en 1924, dans un recueil nommé Feuilles de route: « Mais quand on voyage quand on commence quand on est à bord quand on envoie les lettres-océan / On fait de la poésie. » As-tu remarqué comme « feuille de route » semble être un synonyme de « carnet de voyage » ?

Les poèmes, les pièces de théâtre et les romans de Blaise Cendrars sont en effet inspirés de ses expériences, de ses nombreux voyages : « Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie », déclarait-il ainsi.

DÉCOUVRE

Des dessins plus vrais que nature

Le carnet de voyage peut servir à décrire ou représenter le plus précisément possible les paysages, les animaux ou les habitants des pays visités, mais il est aussi l'occasion pour son auteur de donner sa propre vision des choses. Lorsqu'on envoie une carte postale, on choisit de faire partager une image prise par quelqu'un d'autre. Quand on illustre son carnet de voyage, on montre ce qu'on ressent, grâce à l'art.

Ainsi, sur ce timbre, le peintre martiniquais Christophe Mert (né à Rivière-Pilote en 1974) nous donne à voir ce que représente pour lui son île natale. Il réunit dans une même image, aux couleurs très vives, la baie du Diamant, célèbre plage martiniquaise, une yole, une maison créole et un arbre du voyageur (plante tropicale). Tous ces éléments sont des symboles de l'île. Mais le peintre, par son style et grâce aux couleurs, en donne une vision très personnelle : l'œuvre nous montre un paysage plein de sérénité et de douceur.

[...] Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,

lectures thin

D'hyacinthe et d'or ; Le monde s'endort Dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire, *Les Fleurs du mal,* « L'invitation au voyage », 1857

découvre le carnet de voyage

HISTOIRE DES ARTS

Titouan Lamazou

Un carnet de voyage, tu l'auras compris, n'est pas une œuvre imaginaire, mais un récit fondé sur des découvertes et des expériences. Aussi, pour en concevoir un, faut-il voyager. Titouan Lamazou, né au Maroc en 1955, très tôt intéressé par le dessin et les voyages, a choisi de mettre en pratique ses deux passions grâce à une troisième: la navigation. À 17 ans, il part ainsi faire le tour du monde

pour réaliser son premier carnet de voyage. Il propose tout d'abord ses services sur des bateaux, rencontrant ainsi le célèbre navigateur Éric Tabarly (1931-1998).

Il voyage ensuite sur ses propres navires et parcourt le globe, en participant notamment à des courses en solitaire. Après de nombreuses aventures, il réalise de nombreux carnets, se révélant tout à tour peintre, photographe et écrivain. Cet artiste défend, à travers ses œuvres et une association, les droits de la femme dans le monde et met son travail au service de la paix. Un grand homme !

AU FIL DE LA TOILE

Observe la terre vue du ciel par Yann Arthus-Bertrand

www

yannarthusbertrand2.org/

Réalise ton propre carnet de voyage

www.randocroquis.com/ Carnets-de-voyage.htm

Pour en savoir plus sur Titouan Lamazou

www.titouanlamazou.

À vol d'oiseau

La photographie est un merveilleux outil pour découvrir le monde et en faire partager les beautés. Yann Arthus-Bertrand a choisi un moyen original de raconter ses voyages : des images prises du ciel. Grâce à ses photos, nous découvrons le monde sous un angle nouveau et original, et des paysages que nous n'aurions jamais pu admirer autrement...

COMPRENDRE

Paul Gauguin n'est pas seulement un peintre, c'est aussi un écrivain. Il fait partie des précurseurs du carnet de voyage : il y écrivait ses expériences.

Un voyageur

Gauguin commence à voyager très jeune. Il séjourne plusieurs fois à Pont-Aven (Finistère). À la fin de sa vie, il part vivre à Tahiti. La Bretagne et les îles du Pacifique inspirent ses tableaux.

Bretonnes et Tahitiennes

PAUL GAUGUIN

Gauguin a beaucoup peint lors de ses voyages. Parmi les tableaux les plus connus, on trouve des portraits de femmes. Gauguin a peint beaucoup de bigoudens, les femmes qui portent la coiffe bretonne traditionnelle. Et des vahinés, les femmes de Tahiti en paréo.

Des carnets de voyage

Lors de ses différents voyages, l'artiste a raconté son expérience à travers des illustrations et des textes, dans des carnets de voyage. Ces carnets sont considérés comme de véritables œuvres d'art.

Gallica - BNI

Activités et jeux

CRÉE TON PROPRE CARNET DE VOYAGE

DESSINE TES AMIS!

