

SHIRLEY UN VOYAGE DANS LA PEINTURE D'EDWARD HOPPER

UN FILM DE
GUSTAV DEUTSCH

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Zéro de conduite.net

CRÉDITS DU DOSSIER

Dossier pédagogique rédigé par Aurélie Duchaussoy, professeure d'Anglais, pour Zérodeconduite.net, en partenariat avec KMBO.

Remerciements à Grégoire Marchal.

Crédits photo : © KMBO

Zéro de conduite.net

www.zerodeconduite.net

Contact : info@zerodeconduite.net / 01 40 34 92 08

SOMMAIRE

Introduction	p. 3
Fiche technique	p. 4
Activités pédagogiques	p. 6
■ Activité 1 : Edward Hopper, an American painter	p. 6
■ Activité 2 : Describing a painting	p. 14
■ Activité 3 : Assuming and imagining	p. 19
■ Activité 4 : Telling stories	p. 23
■ Activité 5 : Final tasks	p. 28
Pour aller plus loin	p. 30

Corrigé des activités	p. 31
-----------------------	-------

NB : Le corrigé des exercices est réservé aux enseignants membres du Club Zérodeconduite.net.

Inscription libre et gratuite sur :
<http://www.zerodeconduite.net/club>

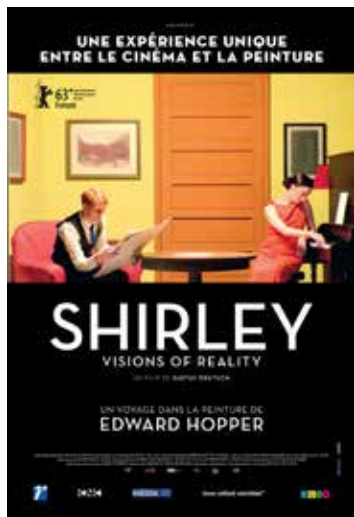
INTRODUCTION

Qui, face aux tableaux de Hopper, ne s'est jamais demandé à quoi pouvaient bien penser, ou ce que pouvaient se dire leurs mystérieux personnages, si criants de vérité ? C'est le pari audacieux qu'a relevé le réalisateur autrichien Gustav Deutsch, donnant vie non pas à une mais à treize œuvres du peintre américain, liées entre elles par le personnage purement fictif de Shirley, rousse héroïne traversant les époques au fur et à mesure que chaque toile prend vie. Derrière la fiction imaginée par Deutsch se profile l'histoire des Etats-Unis des années 1930 aux années 1960, les questionnements de Shirley reflétant les enjeux économiques, culturels ou géopolitiques du vingtième siècle. Du krach boursier de 1929 au discours mythique de Martin Luther King, le personnage de Shirley affirme son engagement politique, refuse les compromis artistiques ou sentimentaux et s'épanouit dans sa féminité, payant parfois sa liberté au prix fort de la solitude.

Véritable prouesse technique, *Shirley, un voyage dans la peinture d'Edward Hopper* reproduit avec un incroyable souci du détail la lumière, les couleurs et les cadrages des peintures d'Edward Hopper. Plus qu'un film, c'est une œuvre d'art faisant écho à une autre, d'un continent à un autre, d'une époque à la suivante, de l'image fixe à l'image animée. Le film de Gustav Deutsch s'inscrit comme un complément indispensable à l'œuvre de Hopper, une réponse contemporaine à un peintre résolument moderne.

Ce film fascinant ouvre les fenêtres (omniprésentes à l'écran comme dans les toiles) de l'imagination. C'est une invitation au voyage au-delà du miroir à laquelle nous convierons nos élèves pour dépasser la simple analyse picturale et appréhender l'écriture de fiction.

FICHE TECHNIQUE DU FILM

Shirley, un voyage dans la peinture d'Edward Hopper

Titre original : *Shirley, Visions of Reality*

Année : 2013

Langue : anglais

Pays : Autriche

Durée : 1 h 32

Un film de : Gustav Deutsch

Avec : Stephanie Cumming, Christoph Bach

Synopsis :

Treize tableaux qui prennent vie et donc treize scènes consécutives nous racontent la vie de Shirley, comédienne engagée new-yorkaise dont le parcours reflète celui de l'Amérique des années 1930 aux années 1960. Confrontée à la Grande Dépression, Shirley se retrouve obligée d'accepter des petits boulots pour vivre (ouvreuse de cinéma, secrétaire) car le théâtre ne paie plus. Tout plutôt que de se laisser « corrompre » par les sirènes d'Hollywood où l'argent coule à flots mais les œuvres perdent leur âme. Membre du Group Theatre puis du Living Theatre, Shirley ne renonce pas à ses idées politiques « subversives » alors que la chasse aux sorcières de Mc Carthy fait rage, traquant les artistes communistes où les empêchant simplement de travailler.

Alors que l'Histoire s'enfonce dans de nombreux conflits (la crise de 1929, la montée des fascismes en Europe, la Seconde Guerre Mondiale, les conflits raciaux et la lutte pour les droits civiques menée par Martin Luther King Jr), celle de Shirley est une lutte permanente contre la solitude et la recherche d'un équilibre entre concubinage et émancipation. Shirley rêve d'indépendance et rejette le modèle de femme au foyer des années 1950 mais ne renonce pas pour autant à l'amour ; comment s'aimer sans s'aliéner ? Shirley et son conjoint Stephen, photojournaliste au *New York Post*, cherchent à se soutenir sans se lasser l'un de l'autre, mais bientôt une autre question, encore plus terrible, se pose : comment survivre à la perte de l'être aimé ? Entre Paris et New York, ville et campagne, emploi et oisiveté, Shirley promène son questionnement existentiel d'une décennie à l'autre, toujours suivie de son poste de radio énumérant les petites et grandes nouvelles du monde.

DANS LES PROGRAMMES

Enseignement	Niveau	Dans les programmes
■ Anglais	Seconde	Art et sentiment d'appartenance : Hopper porte-parole de sa génération?
■ Anglais	Cycle terminal	L'idée de progrès : Hopper ou la désillusion du rêve américain

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Note au professeur : il nous paraît essentiel d'aborder l'œuvre d'Edward Hopper, au cœur de *Shirley*, avant la projection du film. Cette première activité propose donc des pistes de travail d'anticipation visant à familiariser les élèves avec le travail du peintre.

I. Paintings by Edward Hopper :

Have you ever seen these pictures? What sort of pictures are they?

Who painted them? Have you ever heard of Edward Hopper? When and where do you think he lived?

Describe each painting (characters / setting / colours / action).

When you see these paintings, how do you feel? What feelings does the artist try to convey? How do you think the characters feel?

How would you describe this genre of painting : impressionist? abstract? realist? cubist?

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

II. Hopper's life and legacy

Read the following text about Edward Hopper's life and answer the questions :

Edward Hopper (1882-1967)

Edward Hopper is considered one of the most important modern American artists of the 20th century. As a student, he excelled in his studies, especially at drawing, which he took on at an early age of five. His parents, both artistically inclined, encouraged the young Hopper and supplied him with resources such as books and art materials. As an adolescent, Hopper had already experimented with various media such as pen and ink, charcoal, watercolor, and oil.

In 1899 Hopper formalized his art training at the New York Institute of Art and Design. He considered French masters and impressionists Edouard Manet and Edgar Degas as his early influences. After art education, however, Hopper found himself in the advertising industry, designing illustrations and cover for magazines. He did not like this situation and only persisted with it for the financial gain until the 1920s. He escaped this commercial environment as often as he could, travelling to Europe, particularly in Paris.

After an influential trip to Massachusetts, Hopper came up with his first nautical-inspired realist scenery, and was able to sell his first painting, *Sailing* (1911). While Hopper would be most known for his oil paintings for the entirety of his artistic career, Hopper also produced some etchings during this period, mostly of Parisian and New York urban scenes. He also explored watercolor with his trips to New England, portraying natural scenery and nautical themes.

Edward Hopper started being famous around the 1920s and met his favorite model and future wife Josephine Nivison. He found his distinctive style, soon called "soft realism."

He painted modern cityscapes and urban dwellers in a moody, dark palette. At the same time, Hopper continued on with his idyllic subjects such as seascapes and rural scenery. Hopper's works were marked with a calculated discipline in composition, with clever visual balance that draws the viewer's eyes to desired subjects in the frame. A viewer senses highly dramatic tension from Hopper's scenes, especially those involving human subjects. Without any dynamism or physical action, Hopper's works usually express solitude and regret.

Despite the Great Depression in the 1930s his works were bought by the most important museums in America. He continued to be extremely productive. His most famous paintings include *Automat* (1927), *Chop Suey* (1929), *Hotel Room* (1931) and *Nighthawks* (1942). They reflect his signature introspective mood depicting human life against the backdrop of the metropolis.

Hopper had achieved considerable success and financial stability so he lived a comfortable life, affording him to continue pursuing his work and his travelling for inspiration. Despite some health problems in the 1950s and 1960s and a slowdown in his creative work, he still managed to produce iconic and important works continually. After his death in 1967 his collection of more than three thousand works went mostly to the Whitney Museum of American Art in New York.

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

A/ Choose the right answer(s). Justify your answers with quotes from the text.

1. Edward Hopper was	a) French	b) English	c) German	d) American
2. He was born in the 20th century.	a) right	b) wrong		
3. His parents did not like art.	a) right	b) wrong		
4. He taught himself how to draw and paint.	a) right	b) wrong		
5. He did not like the impressionists.	a) right	b) wrong		
6. Hopper had to work for a living.	a) right	b) wrong		
7. He lived	a) in Paris	b) in Massachussetts	c) in New York	
8. He traveled	a) to Europe	b) to New England		
9. Guess which of the following paintings was the first one Hopper sold :				

a.

b.

c.

10. Hopper used	a) watercolor	b) oil painting	c) etchings

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

11. His wife modeled for him. a) right b) wrong
12. Hopper's paintings a) were cleverly structured b) were drawn impulsively
13. Most of Hopper's paintings depict happiness and movement. a) right b) wrong
14. During his lifetime Hopper was a) rich and famous b) poor and unknown c) constantly in debt
15. Today most of Hopper's paintings are a) in private collections b) in a New York museum c) in le Louvre

B/ Look at these paintings again and try to match them with their titles. Explain your choices.

«His most famous paintings include *Automat* (1927), *Chop Suey* (1929), *Hotel Room* (1931) and *Nighthawks* (1942).»

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

C/ Vocabulary

Find in the text the equivalents of :

1. aquarelle	5. un paysage urbain
2. gravure	6. des citadins
3. fusain	7. une toile de fond
4. la publicité	8. le cadre

D/ Underline all the parts of the text describing Hopper's style and try to sum it up in your own words. Explain what he painted, on which media, in which style, and what feelings he tried to convey.

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

III/ A man of his time : Hopper and the XXth century

Note au professeur : Dans le film *Shirley*, chaque chapitre s'ouvre sur un bulletin d'informations radiophonique relatant les événements marquants du XXe siècle, comme pour mieux montrer comment la petite histoire s'inscrit dans la grande. On ne saurait d'ailleurs isoler les toiles urbaines de Hopper de leur contexte, peu d'artistes contemporains ayant aussi bien réussi à capturer l'ultra moderne solitude citadine si caractéristique du vingtième siècle.

Cette activité d'élucidation du contexte historique pourra se faire aussi bien pendant qu'après le visionnage du film selon la façon dont vous choisirez de l'exploiter en classe.

NB : La difficulté de cet exercice est double : d'une part il faut savoir distinguer les éléments importants des faits anecdotiques (sélection de l'information), d'autre part il requiert une solide connaissance des faits historiques de l'époque concernée. On le réservera donc à une classe de niveau avancé ou à la DNL histoire.

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

III/ A man of his time : Hopper and the XXth century

Listen to the news bulletin at the beginning of each chapter of the film.

In the first column, write the date. Take notes / write the important words you hear in the second column. Try to guess which historic events are being mentioned in the third column.

DATES	NOTES	EVENTS

ACTIVITÉ 1

EDWARD HOPPER, AN AMERICAN PAINTER

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Research online or in the school library the events mentioned in the film. Present your findings to the class.

ACTIVITÉ 2

DESCRIBING A PAINTING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

I. How to describe a painting

Note au professeur : Projeter le tableau et guider l'analyse (expression orale). Introduire au fur et à mesure le lexique de l'analyse picturale (trace écrite au tableau).

Room in New York, 1932

First impressions

When you see this painting, what's your first impression? how would you describe it in one sentence? Would you describe the scene as sad? quiet? cosy? desperate...?

The setting

Where does the scene take place? in which city? (look at the title)
Describe the room (colours, furniture).

The characters

How many characters are there? Where are they positioned?

Describe their physical appearance.

What are they doing?

How are these people related? Observe their body language (positions, looks...). What does it tell us about their relationship?

The historic context

The man is reading the newspaper intently. The scene takes place in the USA in the early 1930s. From what you know of the history of the 20th century, what news could the man be reading about? Does this impact the way you look at the scene?

ACTIVITÉ 2

DESCRIBING A PAINTING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

The colours and the composition of the painting

What can you see in the foreground? in the middle ground? in the background?

What's positioned in the middle? Why?

Where is the viewer located?

What are the main colours of the painting? How are they placed in the painting?

What's in the light / in the dark?

Mood and feelings

After observing the painting closely, is your first impression still intact?

What are the feelings conveyed by this work of art? What is Hopper trying to tell us about his contemporary time and place?

ACTIVITÉ 2

DESCRIBING A PAINTING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

II. Recreating a painting

This is how *Room in New York* is reproduced in the film *Shirley*.

What do you think of this reproduction? is it faithful to the original?

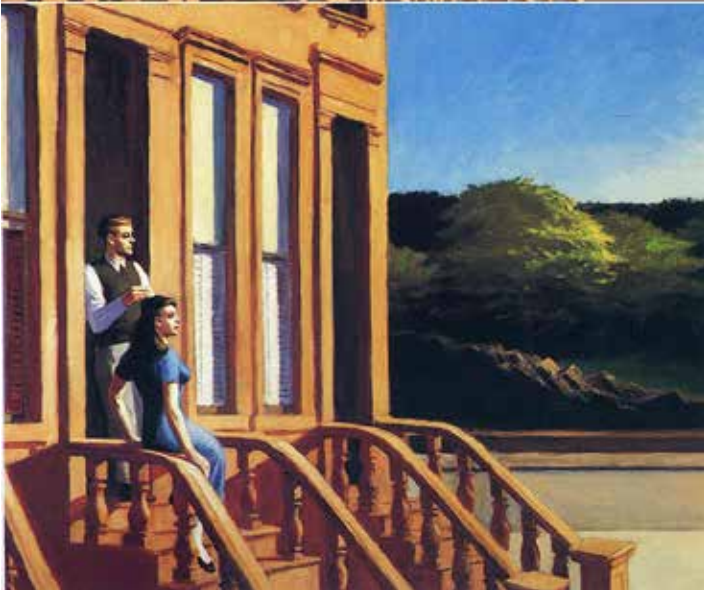
What parameters did the director have to take into account to achieve this similitude?

Look at these other comparisons (next pages) between the original paintings and the movie scenes. Try to find what they have in common (topics, recurring objects, feelings conveyed, composition...).

ACTIVITÉ 2

DESCRIBING A PAINTING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Sunlight on Brownstones, 1956

Morning Sun, 1952

ACTIVITÉ 2

DESCRIBING A PAINTING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Western Motel, 1957

Summer Interior, 1952

ACTIVITÉ 3

ASSUMING AND IMAGINING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

I. Making assumptions

Expressions to make assumptions	
I think (that)...	She / he / they must be ...
I believe (that)...	She / he / they might be ...
Maybe / Perhaps...	She / he / they could be ...
We could imagine that...	She / he / they may be ...
We could say / argue that...	

Ici les modaux MAY, MUST, COULD et MIGHT sont utilisés pour leur valeur épistémique, c'est -à-dire que leur rôle dans la phrase est de se prononcer sur le degré de probabilité pour que l'action décrite se réalise.

Ex : They must be married.

Ici la personne qui parle se prononce sur le fait que des gens soient mariés. Comme elle utilise MUST, qui marque la forte probabilité, on sait qu'elle est presque sûre que ce couple est marié.

Observez les phrases suivantes et classez-les selon le degré de certitude exprimé par le locuteur, du plus incertain au plus convaincu :

The model could be the painter's wife.

The model must be the painter's wife.

The model may be the painter's wife.

The model might be the painter's wife.

ACTIVITÉ 3

ASSUMING AND IMAGINING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

II. *Hotel Lobby*, 1943

Note au professeur : On procèdera à un premier exercice d'appropriation lexical et syntaxique en classe, en expression orale assortie d'une trace écrite au tableau. L'exercice suivant pourra être donné en devoir à la maison, en travail de groupe avec présentation orale à la classe ou en évaluation finale.

Look at this painting by Edward Hopper and try to make assumptions about the situation and the characters, using the expressions from the grid.

ACTIVITÉ 3

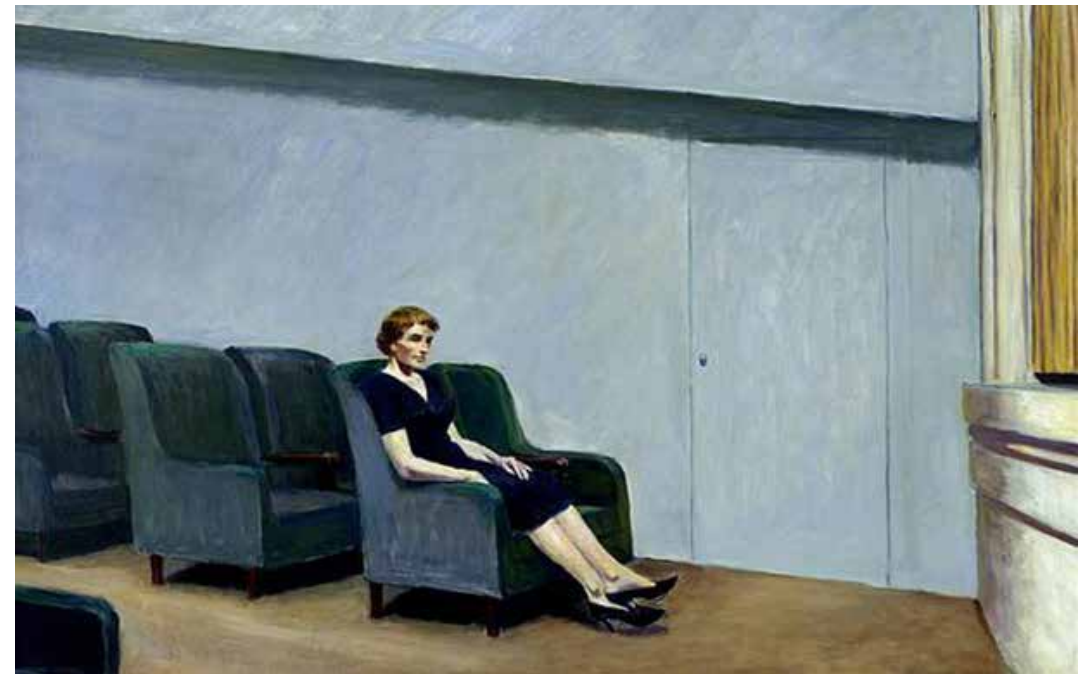
ASSUMING AND IMAGINING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Chair car, 1945

Where are these people? Where are they going?
What is the woman on the right reading?
Why is the woman on the left looking at her?

Intermission, 1963

Where is this woman?
Why is she all alone? How is she dressed?
What is she thinking about? What sort of film is playing?

ACTIVITÉ 3

ASSUMING AND IMAGINING

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

The Wine Shop, 1909

Where are these people? When is this happening?
What are they talking about?
Are they paying attention to the scenery? Why?

ACTIVITÉ 4

TELLING STORIES

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Note au professeur : Cette activité s'inscrit dans la dynamique du film *Shirley* puisque nous proposons aux élèves de relever le défi auquel s'est astreint le réalisateur Gustav Deutsch : imaginer les histoires sous-jacentes murmurées par les tableaux de Hopper. Il s'agit de casser le mystère, briser ce silence plein de sous-entendus et s'appropriier chaque toile avec son propre ressenti, sa propre histoire.

Les exercices ont un degré de difficulté croissant. Nous vous conseillons de ne pas tous les faire de peur que cela ne devienne trop répétitif mais plutôt d'en choisir un ou deux adapté au niveau de vos élèves.

I. Writing dialogues (pair work)

Choose a partner and one of the following paintings by Edward Hopper. Try to imagine what the characters in the picture are saying. Write the dialogues and practice acting them before you present them to the class.

Chop Suey, 1929

Summer Evening, 1947

Soir Bleu, 1914

ACTIVITÉ 4

TELLING STORIES

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

II. Writing stories (expression écrite)

As in the film *Shirley* try to imagine the story behind one of these scenes.

You can use the third person narrative (he / she ...) or write an inner monologue (first-person narrative).

You need to explain:

- who the characters are
- what they are doing in this place at this time of the day
- why they are here

Use your imagination and the impressions and feelings conveyed by the painting.

Automat, 1927

Table for Ladies, 1930

ACTIVITÉ 4

TELLING STORIES

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Automat, 1927

Table for Ladies, 1930

ACTIVITÉ 4

TELLING STORIES

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

III. Connecting stories

Look at these paintings and try to imagine a story to connect them. You need to use at least 3 pictures. You can change their order. You may imagine other characters and missing scenes to link them. Don't forget to use link words from the grid below:

If you want to...	Link Words
Organize your ideas Link short sentences Express causes Express goals Express contradiction Add another idea Move on to another idea / conclude	First / then / next / eventually / lastly... And / or / but / whereas Because / since / as / That's why / unless In order to / so as to Although / though / even if / or else Besides / moreover Anyway / so

Tell your story to the class and vote for the best story.

Then watch the film *Shirley* and compare the director's version to yours.

ACTIVITÉ 4

TELLING STORIES

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Hotel Room, 1931

New York Movie, 1939

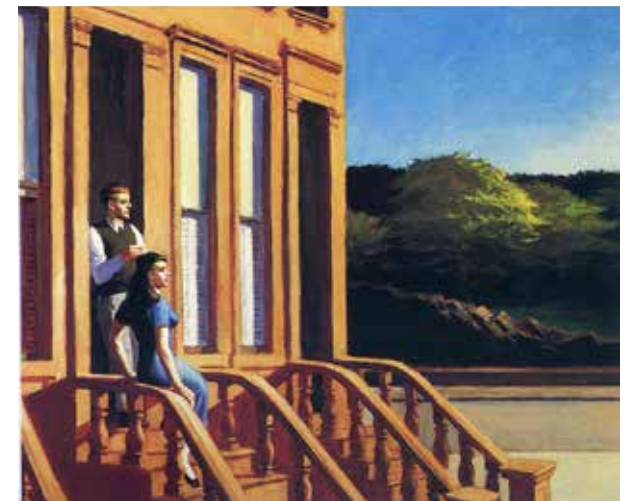
Morning Sun, 1952

Office at Night, 1940

Chair Car, 1965

Sunlight on Brownstones, 1956

ACTIVITÉ 5

FINAL TASKS

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

Note au professeur : Nous proposons, pour conclure cette séquence, différentes activités créatives dans la lignée du travail de Gustav Deutsch.

I. Hopper and his influence

A. Look at these pictures and compare them to Edward Hopper's *Nighthawks*.

What do you think this painting has become a symbol of?

B. Imagine your own version of Hopper's *Nighthawks*. You can use collage, computer image editing or draw the picture in your own style.

ACTIVITÉ 5

FINAL TASKS

*Shirley, Un voyage dans la
peinture d'Edward Hopper*
de Gustav Deutsch, 2014

II. With your camera or camera phone, take a picture and write a story around it. Depending on the subject of your picture, your text may be a dialogue, an inner monologue or a third-person narrative. You can use a portrait, a landscape or cityscape, a busy scene with many characters or a still life... Be creative !

The best story / stories will be published in the school's newspaper / on the school's website.

III. Try to recreate a Hopper painting in a photograph or a short video.

Just as Gustav Deutsch tried to give life to Hopper's works, take a picture or film a short video mimicking one of his paintings. Pay special attention to the colours, lighting and physical positions.

If you use film, you may add dialogues or a voice over to convey your own interpretation of the scene.

If you use photography, you can add dialogues in comic strip bubbles or write a short text to reinforce / give life to your story.

Your interpretations of Hopper's works shall be exhibited in the school library for other classes to see.

Besides the paintings seen in class, here are a few paintings you can be inspired by.

You may also take a look at other Hopper paintings on the following website : <http://www.artliste.com/edward-hopper/>

Summertime, 1943

New York Restaurant, 1922

*Self-portrait,
1925-1930*

Four Lane Road, 1956

Two Comedians, 1965

POUR ALLER PLUS LOIN

SITOGRAFIE

<http://www.shirley-visions-of-reality.com/>

Le site officiel du film

<http://www.artliste.com/edward-hopper/>

Une rétrospective des œuvres de Hopper, utile pour l'activité 5- III

<http://enviedenparler.blogspot.fr/2012/10/comme-un-automate.html>

Un exemple (en français) d'histoire imaginée à partir d'une toile de Hopper (*Automat*, 1929). Peut aider à appréhender l'activité 4-II.