

DOSSIER
PEDAGOGIQUE

EXPOSITION

 Musée
de l'Abbaye

Donations Guy Bardone - René Genis

(TRÈS) BONNE
NOUVELLE !

Notre nouvelle exposition
est prolongée jusqu'à
la fin du mois de décembre.
Nous vous attendons avec
impatience et guettons
ensemble la réouverture
du musée.

A bientôt

Exposition
complétée par
un nouvel accrochage

**Courbet et
la colonne
Vendôme**

**Gustave
Courbet,
l'École
de la nature**

PROLONGATION

jusqu'au **31 déc. 2021**

SOMMAIRE

Présentation	p.3
Biographie	p. 4
Paysages	p.5
Portraits	p.7
Collaborateurs et suiveurs : l'école comtoise	p.8
Gravures d'après Courbet	p.9
Courbet, la Commune et la colonne Vendôme	p.10
St Claude et... Besson / Bardone / Courbet	p.11
Pistes pédagogiques	p.12
Informations pratiques	p.17

PRESENTATION

Gustave

La fermeture du musée Courbet d'octobre 2020 à mai 2021 pour des travaux de réaménagement est une véritable opportunité pour le musée de l'Abbaye qui présente dès la fin du mois d'octobre l'exposition intitulée « Gustave Courbet, l'école de la nature ». Ce titre fait référence aux termes utilisés par le journaliste et critique d'art Jules Antoine Castagnary (1830-1888) pour parler de Courbet et de son ancrage philosophique et naturaliste en Franche-Comté.

Cette exposition présente des œuvres de l'institut Gustave Courbet (IGC), du musée Courbet mais également d'autres collections publiques de la Région comme le musée municipal de la Grande Saline de Salin-les-Bains, du musée des beaux-arts de Dole et du musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier.

Elle aborde le thème du paysage dans les œuvres de Courbet mais aussi dans celles de ses collaborateurs et amis ayant pleinement intégré cette thématique dans leur démarche artistique (Cherubino Pata, Marcel Ordinaire, Narcisse Diaz de la Pena, Théodore Rousseau...). Elle comprend également des gravures d'après Courbet et un espace biographique avec des portraits gravés de Courbet.

L'exposition est également l'occasion de mettre en avant deux personnalités importantes pour la ville de Saint Claude mais aussi pour l'Institut Courbet : George Besson et Guy Bardone. Né à Saint-Claude, George Besson était un grand collectionneur et critique d'art, c'est également grâce à son initiative et à celle du peintre Robert Fernier que la maison natale de Courbet a pu être acquise, maison qui accueille aujourd'hui le musée Courbet. Guy Bardone, peintre et donateur au musée de l'Abbaye a ensuite été Secrétaire de l'institut Gustave Courbet pendant de nombreuses années.

Pour la prolongation de Juin à Décembre 2021 une partie sur « **Courbet, la Commune et la colonne Vendôme** » sera proposée, faisant la part belle aux caricatures. Une partie historique reprendra l'histoire complexe de la Commune ainsi que le démantèlement de ce monument symbolique qu'était la colonne Vendôme. Courbet, personnage éminemment politique et polémique a été érigé comme personnage principal de cet événement pour lequel il a été tenu responsable. Des articles de presse, des caricatures illustreront cet événement.

BIOGRAPHIE

Gustave Courbet naît le 10 Juin 1819 à Ornans en Franche-Comté. Il est l'ainé et l'unique garçon d'une famille aisée.

Il commence sa scolarité à Ornans où il est sensibilisé à la peinture par son professeur Claude Antoine Beau qui emmène ses élèves dessiner directement les paysages, ce qui influencera très tôt le jeune Courbet. Il poursuit sa scolarité à Besançon où il suit l'enseignement artistique chez un ancien élève de David.

A 20 ans, Courbet part à Paris suivre des études de droit mais très rapidement il se détourne de cette voie pour se consacrer à la peinture. Il copie les maîtres du Louvres et s'essaye à tous les grands styles. Il se cherche mais affirme déjà l'ambition de jouer dans l'histoire de l'art un rôle de premier plan grâce à une peinture personnelle et sincère.

En 1848, Courbet présente des toiles au Salon et bénéficie à partir de là d'une reconnaissance publique. En revanche, certaines de ses œuvres provoquent un scandale comme « Un enterrement à Ornans » où il met en avant de simples paysans. Courbet rompt avec la tradition académique qui réserve les grands formats aux sujets historiques et religieux et révolutionne ainsi le monde de l'art.

Courbet affirme dans ses tableaux ses choix artistiques et politiques. Il organise une exposition en marge de l'exposition universelle et se constitue un cercle fidèle d'amateurs et défenseurs qui partagent ce même goût du réel. Les commandes affluent et son abondante production se développe autour de thématiques diversifiées : scène de chasse, paysages, natures mortes florales. Courbet devient le chef de file de ce mouvement artistique du « Réalisme ». Les compositions du peintre sont dépourvues d'artifices et par ses tableaux il proteste contre les préjugés de son temps. Il souhaite délivrer une sincérité artistique sans compromis.

C'est aussi sans compromis qu'il s'aventure dans la Commune et prend part à celle-ci en 1871. Courbet est jugé responsable de la démolition de la tour Vendôme, symbole du premier et du second empire, événement pourtant, auquel il n'a pas participé. Il est arrêté le 7 Juin et emprisonné six mois. Il est également condamné à payer la reconstruction de la colonne. Ses biens sont saisis et il doit s'exiler en Suisse le 23 Juillet 1873 pour échapper à ses créanciers. Il y restera jusqu'à sa mort le 31 Décembre 1877. Il continuera sans relâche de poursuivre son art, créant même une sorte d'école Franc-Comtoise de la peinture avec de nombreux disciples qui l'ont suivi jusqu'au bout.

PAYSAGES

G. Courbet, *Falaises près d'Ornans*, Huile sur toile, 1865

Courbet est considéré comme un paysagiste ; il est vrai que cette partie représente les deux tiers de sa production. Il s'inspire des paysages des maîtres hollandais et flamands du XVIIème siècle, ceux-ci étant dépouillés des prétextes religieux, littéraires ou historiques : Le paysage pour le paysage.

Influencé aussi par l'école de Barbizon qu'il côtoie quand il est à Paris, il a une perception de la nature qui l'entoure, avant tout par les sens. « Le beau est dans la nature et se rencontre dans la réalité sous les formes les plus diverses [...]. Le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l'artiste ».

Les paysages représentés sont essentiellement ceux de son enfance à Ornans : falaises, forêts de sapin, cascades... mais d'autres paysages dont il s'inspire lors de ses voyages, s'immiscent dans sa production, comme les marines de la côte Normande et Méditerranéenne.

L'approche frontale et sans perspective de ses paysages connaît un fort succès. Le relief est rendu grâce aux différentes techniques picturales tel que l'empâtement au couteau.

A travers les paysages Courbet raconte sa vie. Mais c'est toujours son pays natal qu'il préfère représenter : « pour peindre un paysage il faut le connaître. Moi, je connais mon pays, je le peins ». Il y a une véritable symbiose entre Courbet et ses sujets, c'est ce qui fait la force de son art.

Alors que Courbet révolutionne les représentations des paysages en faisant « des portraits de la Nature » dans lesquelles il rend digne d'intérêt le quotidien et donc un simple paysage, il est aussi le fruit de son temps en reprenant le travail de la lumière des Impressionnistes et de l'école de Barbizon, la glorification de la nature sur l'homme reprenant ainsi l'idée du Romantisme, le travail en plein air commencé par les Impressionnistes grâce à l'invention de la photographie et des tubes de peinture, mais auxquelles vient s'ajouter la représentation crue du paysage.

Il représente avec précisions la géologie de la Franche Comté. Il fait ressortir les roches qui occupent souvent tout l'espace de la toile, nous faisant perdre ainsi toute notion d'échelle.

Courbet synthétise à lui seul toutes les idées de son temps tout en abolissant les règles les plus clivantes du moment.

Courbet est un républicain de l'art. Certains paysages sont symboliques. L'arbre peut, dans son œuvre, être protecteur, inquiétant, majestueux ou symbolique. Le Chêne de Flagey dit aussi Le Chêne de Vercingétorix en est l'exemple le plus marquant. Cette représentation montre l'opposition de la Bourgogne et la Franche-Comté à propos du lieu d'Alésia, c'est à dire Courbet contre l'Impérialisme de Napoleon III.

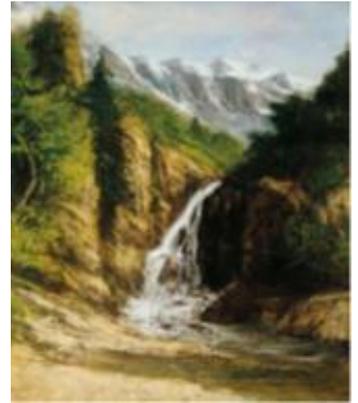
A la fin de sa vie, lors de son exil, Courbet travaillera sans relâche afin de rembourser sa dette, mais aussi toujours pour progresser. Son travail étant de plus en plus réaliste.

Trois pistes vous seront proposées autour des paysages de Courbet :

Les sources et les cascades :

Thème omniprésent dans l'œuvre de Courbet de par son origine. À Ornans et aux alentours coulent de nombreuses rivières et ruisseaux. La Loue coule au centre d'Ornans et donne ce caractère si particulier à cette petite bourgade du Haut Doubs.

Les sources et cascades sont représentés, comme tous ses paysages, de manière frontale, faisant des portraits de cascades. Le travail pictural se fait par des empâtements, donnant presque une impression palpable de l'écume des flots, rendant quasi perceptibles le bruit des chutes d'eau.

G. Courbet, *La cascade*, Huile sur toile, 1873

G. Courbet, *La roche pourrie*, Huile sur toile, 1864

Minéraux et rochers :

Tel un géologue, Courbet nous rend compte des surfaces et aspérités de ce sol jurassique. Minéraux, cailloux, rochers, sont d'autant de sujets et prétextes et travailler encore et toujours au rendu précis et réalistes des surfaces. Le travail dans la Nature lui permet d'appréhender les changements de saisons, de lumière et donc des rendus, reflets et effets de matières que renvoie ces couches géologiques.

Chasses et animaux :

Le principe du Réalisme est de rendre digne d'intérêt n'importe quel sujet ... y compris celui des animaux. Ces cadrages très près des sujets accentuent le caractère singulier et important des thèmes. C'est ainsi qu'un simple renard prend forme comme un martyr. Une simple scène de chasse devient tragique, intense, dramatique. Dans d'autres il pourra surprendre avec des formes à peine esquissés confèrent un mouvement, une vitesse d'exécution tout comme l'animal traqué qui fuit son agresseur.

G. Courbet, *Le chasseur allemand*, Huile sur toile, 1859

PORTRAITS

Après un début à recopier les maîtres du Louvre, Courbet va vite faire des portraits qui s'écartent des sentiers battus. Des portraits montreront surtout ses proches. Il représente des amis, des villageois, sa famille... portraits sensibles et réalistes comme un témoignage de l'affection qu'il leur porte.

Mais aussi beaucoup d'autoportraits ; représentations des moments vécus (*Autoportrait à Ste Pélagie 1873*: moment de son exil), autoportrait idéalisé et mis en scène (*Bonjour Monsieur Courbet 1854*), autoportrait à message (*Portrait de l'artiste 1849*: autoportrait au regard dédaigneux où il semble se moquer de la bourgeoisie), et autoportrait allégorique (*L'atelier 1855*).

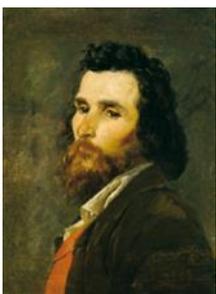
« J'ai fait dans ma vie bien des portraits de moi au fur et à mesure que je changeais de situation et d'esprit ; j'ai écrit ma vie en un mot. [...] Il m'en reste un à faire, c'est l'homme assuré dans son principe, c'est l'homme libre. »

Trois portraits peints par Courbet sont présentés au musée de l'Abbaye :

Portrait de Jules Dupré, Huile sur toile, 1855 Courbet fréquente Dupré, paysagiste rattaché à l'école de Barbizon qui lui aussi travaille directement dans la nature.

Portrait supposé de Félix Bracquemond, huile sur toile, 1870 . Cet homme participe au renouveau de la gravure. Il réalise de nombreuses interprétations des œuvres de Courbet.

Portrait d'homme d'après Velasquez, Huile sur toile, 1869 : Ce portrait d'homme, conservé normalement dans les collections de l'Institut Courbet, est un portrait que Courbet se vantait d'avoir copié d'après Velázquez, lors d'un séjour à Munich.

Collaborateurs et suiveurs : L'école Comtoise

Jean-Jean Cornu . Falaises à Ornans

François-Louis Français. Courbet à la pêche . 1861

Emile Isenbart. Paysages du Doubs .

Dès 1860 Courbet s'entoure de nombreux peintres – collaborateurs. Ils forment autour de lui une sorte d'atelier qui donnera naissance à l'école Comtoise où Courbet enseignera sa technique et sa conception de l'art à de jeunes peintres.

Principalement paysagistes, ils reprendront les thèmes des cascades, rivières et des falaises du Jura chers à Gustave Courbet.

En plus de leur point commun sur la représentation des paysages, la plupart de ces artistes travaillent aussi « sur le vif », représentant leurs villages d'enfance et ces paysages si typiques.

D'autres peintres, contemporains à Courbet poursuivront ce travail et créeront le Salon des Annonciades à Pontarlier en 1928.

Les plus connus, sont : Chérubino Pata, Jean-Jean et Armand Cornu, Marcel Ordinaire, François-Louis Français, Alexandre Rapin dont certains seront présents au Musée de l'Abbaye lors de cette exposition.

Louis-Augustin Auguin . 1882

Paul-Désiré Trouillebert. La Loue à Ornans. 1880

Marcel Ordinaire.

Ruisseau du puits noir .1872

Gravures d'après Courbet

Portrait de Courbet par Emile Vernier

Gustave Courbet s'est très peu intéressé à la gravure. On ne connaît de lui que quelques illustrations (recueil de poèmes de Max Buchon). En ce qui concerne ce médium si particulier, il en parle peu, on en retrouve seulement quelques échanges avec Emile Vernier.

Extrait des illustrations pour Max Buchon

Le Musée de l'Abbaye met, dans cette exposition, l'accent sur les graveurs qui ont voulu rendre hommage à Courbet.

Ainsi Emile Vernier (1852-1927) et Félix Bracquemond (1833-1914) ont réalisés quelques reproductions de ses œuvres comme *Les casseurs de pierre* et des gravures originales comme le portrait de Champfleury. Ce médium et les quelques partenariats avec certains graveurs permettaient surtout à Courbet une diffusion de ses œuvres.

Les casseurs de pierre par Emile Vernier

Charles Walter Les baigneuses

Mais le XIXème est une période significative des « gravures d'inspiration ». Ces graveurs d'inspiration ont porté leur choix surtout sur les œuvres emblématiques de Courbet. *Les baigneuses* par Charles Waltner (1846-1925), *L'atelier* de Gustave Courbet par Gustave Fraipont (1849-1923). Quant à Charles-Jean-Louis Courtry et Henri Toussaint, ils s'intéresseront surtout à la source de la Loue.

Il est une partie des gravures qui est assez importante, c'est celle qui représente le visage de Courbet. Ainsi Léopold Massard, Emile Vernier, Chérubino Pata et bien d'autres ont représenté Courbet, souvent à partir de photographies, dans des poses calmes, sa silhouette rebondie, fumant sa fidèle pipe.

Actuellement Courbet inspire encore des graveurs qui continuent le travail des graveurs d'interprétation tel que Dominique Sosolic, lui aussi originaire d'Ornans.

Courbet, la commune et la colonne Vendôme

E.C. (Monogramme de Charles Vernier) (1831-1887)

Portrait charge de Courbet, La Commune n°3, 1871

Lithographie - 26 x 17 cm

Institut Gustave Courbet, Ornans

Quand on pense à Courbet, on pense rapidement aux caricatures de Daumier. Courbet était pour la presse, un sujet intarissable. A la fois grâce à sa forte personnalité : haut en couleurs, en prise de position dans la vie publique et politique. Il devient vite un personnage incontournable de la vie parisienne dont on dépeint les frasques. Ainsi c'est un personnage de choix et un sujet intarissable pour les caricaturistes

parce que sa peinture fait scandale ; on y accentue certains côtés pour en faciliter les qualificatifs de socialiste et, ou de vulgaire.

Alors que des œuvres repartent au Musée Courbet à Ornans en juin. Ces retours permettent au musée de réfléchir à un nouvel accrochage intégrant l'actualité anniversaire des 150 ans de la Commune et de la chute de la colonne Vendôme. Cet aspect de l'exposition Courbet, le sera sous le prisme des caricatures de presse et d'estampes représentant Courbet dans la dernière partie de sa vie : de son emprisonnement à Ste-Pélagie jusqu'à son refuge en Suisse et sa production d'atelier afin de rembourser ladite colonne.

Contexte historique :

Symbole du pouvoir bonapartiste et coulée avec le bronze de 1200 canons pris aux armées russes et autrichiennes, la colonne Vendôme à Paris a été édifiée sur le modèle de la colonne Trajane de Rome pour commémorer la bataille d'Austerlitz. Inaugurée le 15 août 1810.

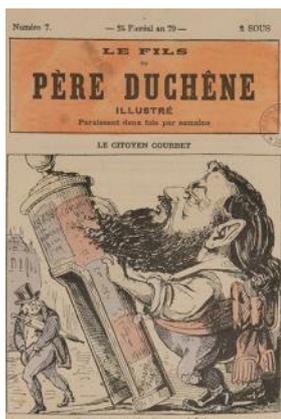
Suite à la déchéance de l'Empire et la proclamation de la République le 4 septembre 1870, la colonne Vendôme devient un symbole à abattre. Dans le Bulletin Officiel de la municipalité de Paris, Gustave Courbet se prononce pour son « déboulonnement » alors qu'il est Président de la Commission artistique préposée à la conservation des musées nationaux.

Suite à la Commune de Paris - période insurrectionnelle qui dura du 18 mars 1871 au 28 mai 1871- on reprend la proposition et décida la démolition pure et simple du monument par décret du 12 avril 1872. Gustave Courbet n'entrera au Conseil de la Commune que quelques jours plus tard mais c'est à lui qu'on attribuera la responsabilité de cette destruction.

Dans les années qui succèdent l'épisode mouvementé de la Commune, la période est réactionnaire politiquement et les caricaturistes dénoncent alors l'engagement politique de Gustave Courbet. Une vaste campagne de destitution qui n'est pas tendre avec l'artiste s'engage alors. Il est systématiquement associé au monument et à sa destruction. La colonne Vendôme devient alors un nouvel attribut particulièrement polémique et politique. Il est le révolutionnaire « déboulonneur » et « colonnard », la colonne lui servant de socle ou de canne. En mai 1873,

la décision est prise par le Président de la République monarchiste Mac-Mahon de reconstruire la colonne aux frais de Courbet et les caricaturistes continuent de railler l'artiste au sujet de cette dette.

Gustave Courbet mourra en exil en Suisse le 31 janvier 1877 avant d'avoir pu honorer la première traite du remboursement.

Anonyme
Le citoyen Courbet, Foutant en bas toutes les colonnes de Paris

Le Fils du père Duchêne illustré n°7
24 Floréal 79

Gravure de presse

25 x 16,7

Institut Gustave Courbet, Ornans

Viers et Méaulle
La chute de la colonne Vendôme, 1871

20 x 13 cm - Lithographie

Institut Gustave Courbet, Ornans

Cabinets d'arts graphiques

St Claude et ... Besson / Bardone / Courbet

Georges Besson par Pierre Bonnard 1909

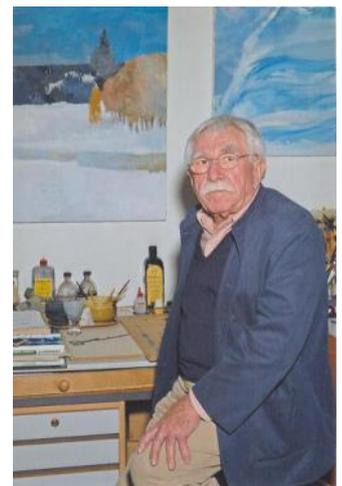
L'idée de cette exposition est aussi et de la croiser avec l'implication de George Besson, puis de Guy Bardone, tous deux liés à la ville de St Claude, dans la renommée de Gustave Courbet.

George Besson né à St Claude le 25 Décembre 1882, est, fils d'un entrepreneur fabricant de pipes. Il s'installe à Paris en 1905 pour représenter et vendre les pipes de l'entreprise familiale.

Il y rencontre Francis Jourdain, qui lui fait découvrir le monde des artistes du moment comme Kees van Dongen, Henri Matisse, Albert Marquet, Paul Signac, Auguste Renoir, etc. Il deviendra critique d'art ainsi qu'un grand collectionneur. Il fera d'ailleurs don de sa collection à l'état français qui partagera cette collection entre le musée de Besançon et celui de Bagnols sur Cèze.

Robert Fournier, peintre franc-comtois, fondera La Société « des amis de Courbet », en 1937, dont Georges Besson fera partie dès le début. Cette société, qui se portera acquéreur de la maison natale de Courbet, l'hôtel Hébert, permettra l'installation du Musée au sein de celle-ci. Ainsi se concrétisera le rêve de Juliette, la sœur de Courbet, en 1971, année de mort de Georges Besson à Paris.

Quand à Guy Bardone, né le 19 septembre 1927 à Saint-Claude (Jura) et mort le 27 juillet 2015 à Oyonnax (artiste peintre, aquarelliste, lithographe, illustrateur français et donateur du Musée de l'Abbaye), il sera secrétaire général de l'institut Courbet pendant plusieurs années. Institut qui est la succession « des amis de Courbet ».

Guy Bardone

Bibliographie

Découvrons l'art : COURBET Editions Cercle d'art

Musée Gustave Courbet « Courbet dessinateur » Editions du Sekoya

Musée Gustave Courbet « Ornans » Editions du Sekoya

Site internet : Institut Gustave Courbet

Pistes pédagogiques

Paysages

CYCLE	DOMAINE	DISCIPLINES	COMPÉTENCES	PROGRAMME	VISITE	ATELIER
Cycle 1	Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions		Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, expliquer, questionner			<p>Le paysage et l'animal dans son milieu naturel</p> <p>Travail sur l'esquisse, le cadrage, l'expressivité dans la reproduction d'après photo.</p> <p>pochoirs et inventions</p> <p>Technique : peinture pastels et aquarelles</p>
	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques		Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer			
Cycle 2	<u>Domaine 5 :</u> Les représentations du monde et l'activité humaine	Questionner le monde	Comprendre qu'un espace est organisé Identifier des paysages	Reconnaître différents paysages	<p>Découvrir différents paysages peints :</p> <p>Sources et cascades,</p> <p>Minéraux et Rochers,</p> <p>Chasses et animaux</p>	<p>Paysages :</p> <p>Exploration des bases de la perspective et des mélanges des couleurs. Minéraux roches</p> <p>Technique : peinture à l'huile</p>
	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Arts Plastiques	Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines	Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d'expression. Connaître diverses formes artistiques de représentation du monde. Représenter l'environnement proche par le dessin Comparer et établir des liens entre des œuvres d'art appartenant à un même domaine		
Cycle 3	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Arts Plastiques	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines	Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique des œuvres d'art étudiées Recherche d'imitation, d'accentuation, d'interprétation, d'éloignement des caractéristiques du réel dans une représentation, le surgissement d'autre chose... Observation et analyse d'œuvres ou d'images ; comparaison d'œuvres différentes sur une même question ou dans d'autres arts ; découverte et observation dans l'environnement proche		
	<u>Domaine 5 :</u> Les représentations du monde et l'activité humaine	Géographie ; classe de CM1	Découvrir le(s) lieu(x) où j'habite :	Ce thème introducteur réinvestit la lecture des paysages du quotidien de l'élève et la découverte de son environnement proche		

Paysages (suite)

CYCLE	DOMAINE	DISCIPLINES	COMPÉTENCES	PROGRAMME	VISITE	ATELIER
Cycle 4	Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer	Français	Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques. Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel	En 4° Regarder le monde, inventer des mondes : comprendre quelles sont les ambitions du roman réaliste ou naturaliste au XIXe siècle en matière de représentation de la société	En lien avec les programmes	5° Cabinet de curiosité naturaliste : Travail de reproduction réaliste avec papier carbone + Mise en couleurs à l'aquarelle (exploration des reflets, du modelé)
	Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine	SVT	Thème : La planète Terre	Arts et paysages, la reconstitution des paysages du passé dans l'art et dans la littérature. Création artistique dans les paysages : land art, etc.		4°/3° Paysage et géologie Peinture en relief Technique : Peinture au couteau / travail avec matière (papier mâché, matériaux divers)
	Domaine 1 et 5 : Les langages pour penser et communiquer Les représentations du monde et l'activité humaine	Arts Plastiques	Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques. Explorer l'ensemble des champs de la pratique. Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain. Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre.	La représentation ; images, réalité et fiction L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur		Paysages et reflets Cascades et eau Technique peinture à l'huile

Paysages (Lycée)

Disciplines	Programmes	Ateliers
Français	Propositions d'images en vue d'un dialogue avec un récit Support pour un récit	Paysage et géologie Peinture en relief Technique : Peinture au couteau « empâtement » travail avec matière
Arts Plastiques	La ressemblance et ses codes Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation Rapport au réel (classe de 1 ^{ère})	(papier mâché, matériaux divers) Paysages et reflets Cascades et eau Technique : peinture à l'huile

Portraits / Gravures

CYCLE	DOMAINE	DISCIPLINES	COMPÉTENCES	PROGRAMME	VISITE	ATELIER
Cycle 1	Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions		Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, expliquer, questionner		Quel personnage ?	Représenter un visage Technique : gravure sur polystyrène
	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques		Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer Représenter une composition personnelle en reproduisant des graphismes ou en inventant Réaliser des compositions plastiques seul ou en petit groupe, en choisissant matériaux, en réinvestissant des techniques et procédés Décrire une image		Quelle expression ? Sa posture (face, profil, visage, buste, corps)	
Cycle 2	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Enseignements artistiques	Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie...) Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support... Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres .	La représentation du monde L'expression des émotions	La narration dans le portrait ; la technique de l'artiste et l'émotion suscitée	Portrait et mise en scène d'après photo Technique : gravure sur polystyrène
Cycle 3	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Français	Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines.	Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter	Adaptée au programme	Autoportrait réaliste d'après photo Technique : linogravure/
		Langues vivantes	A1 : L'élève est capable d'utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et de son environnement immédiat. A2 : L'élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses. connaissances culturelles	Décrire son environnement quotidien, des personnes et/ou des activités culturellement connotées. La personne et la vie quotidienne : - Le corps humain, les vêtements, les modes de vie. - Le portrait physique et moral.		
	<u>Domaine 1 ,3 et 5:</u> Les langages pour penser et communiquer La formation de la personne et du citoyen Les représentations du monde et l'activité humaine	Arts Plastiques	Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...) Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.	La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La Ressemblance La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre		

Portraits (suite)/ Gravures

CYCLE	DOMAINE	DISCIPLINES	COMPÉTENCES	PROGRAMME	VISITE	ATELIER
Cycle 4	<p><u>Domaine 1 et 5</u> : Les langages pour penser et communiquer</p> <p>Les représentations du monde et l'activité humaine</p>	Français	<p>Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non littéraires.</p> <p>Culture Littéraire et Artistique</p>	<p>Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques [...] en fondant sa lecture sur quelques outils d'analyse simples.</p> <p>Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel.</p> <p>En 4° : Regarder le monde, inventer des mondes :</p> <p>En 3° : Se raconter, se représenter</p>	Adaptée au programme	<p>Portrait et expressivité des émotions</p> <p>Technique : Bas-relief en argile</p>
	<p><u>Domaine 1, 3 et 5</u> : Les langages pour penser et communiquer</p> <p>La formation de la personne et du citoyen</p> <p>Les représentations du monde et l'activité humaine</p>	Arts Plastiques	<p>Dire avec un vocabulaire approprié[...] observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre.</p> <p>Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain [...].</p> <p>Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.</p>	<p>La représentation ; images, réalité et fiction</p> <p>La matérialité de l'œuvre</p>		

Portraits (Lycée)

Disciplines	Programmes	Ateliers
Français	<p>Propositions d'images en vue d'un dialogue avec un récit</p> <p>Support pour un récit</p>	<p>Travail sur la mise en scène d'après photo (accessoires, cadrage ...) reproduction d'après photo</p> <p>Technique : Expérimentation en peinture / bichromie</p>
Arts Plastiques	<p>La ressemblance et ses codes</p> <p>La représentation du corps</p> <p>Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation</p> <p>La figuration et la construction de l'image</p> <p>Rapport au réel (classe de 1ère)</p> <p>Représentation du corps et de l'espace (classe de 1ère)</p>	

Courbet et la colonne Vendôme

CYCLE	DOMAINE	DISCIPLINES	COMPÉTENCES	PROGRAMME	VISITE	ATELIER
Cycle 2 CP-CE1-CE2	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Enseignements artistiques	Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie...) Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support... Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.	La représentation du monde L'expression des émotions	L'exagération des caractéristiques : la caricature	Représenter/ exagérer une émotion / une expression Technique : gravure sur polystyrène
Cycle 3 CM1-CM2- 6°	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Français	Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines.	Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter	Adaptée au programme	Jouer sur les expressions et les émotions / déformation des caractéristiques physiques Technique : réalisation de buste en argile Influence : Honoré Daumier modela une quarantaine de bustes caricatures en terre crue polychrome
	<u>Domaine 1,3 et 5:</u> Les langages pour penser et communiquer La formation de la personne et du citoyen Les représentations du monde et l'activité humaine	Arts Plastiques	Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...) Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.	La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La Ressemblance Recherche d'imitation, d'accentuation ou d'interprétation, d'éloignement des caractéristiques du réel dans une représentation, le surgissement d'autre chose...		

Cycle 4 5°. 4° - 3°	<u>Domaine 1 et 5 :</u> Les langages pour penser et communiquer Les représentations du monde et l'activité humaine	Français	Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes non littéraires. Culture Littéraire et Artistique	Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques [...] en fondant sa lecture sur quelques outils d'analyse simples. Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel. En 4° : Regarder le monde, inventer des mondes : comprendre quelles sont les ambitions du roman réaliste ou naturaliste au XIXe siècle en matière de représentation de la société	Adaptée au programme	5° Représenter la personnalité le caractère par l'exagération /la métamorphose Technique : dessin au fusain La métamorphose Procédés d'étiement et de transformation du visages/forme géométriques/ fruits 4°/3° Faire passer une idée par la représentation : la satire Technique : linogravure / tirage monochrome
	<u>Domaine 1,3 et 5:</u> Les langages pour penser et communiquer La formation de la personne et du citoyen Les représentations du monde et l'activité humaine	Arts Plastiques	Dire avec un vocabulaire approprié [...], observe, analyse ; s'exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d'œuvre. Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain [...]. Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.	La représentation ; images, réalité et fiction		
	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer	Histoire	Se repérer dans le temps : construire des repères historiques	Thème 2 L'Europe et le monde au XIXe siècle : L'Europe de la « révolution industrielle »		
	<u>Domaine 1 :</u> Les langages pour penser et communiquer Les représentations du monde et l'activité humaine	Histoire des Arts	Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés Rendre compte de la visite d'un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du patrimoine	Associer une œuvre à une époque et une civilisation en fonction d'éléments de langage artistique.		

Courbet et la colonne Vendôme (Lycée)

DISCIPLINES	PROGRAMMES	ATELIERS
Français	<p style="text-align: center;">Classe de 1ère :</p> <p style="text-align: center;">La littérature d'idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle</p>	<p>Reference : Le dessin satyrique dans la BD ou la presse</p> <p>Caricature : du portrait réaliste au personnage</p>
Arts Plastiques	<p>Enseignement optionnel Représenter le monde, inventer des mondes : La ressemblance et ses codes : relation au modèle, tirer parti de l'écart avec la réalité</p> <p style="text-align: center;">questionner le fait artistique : - se montrer curieux de formes artistiques et culturelles de différentes époques - situer une œuvre dans son contexte historique et culturel</p> <p>Enseignement de spécialité L'artiste et la société : faire œuvre face à l'histoire et à la politique</p>	<p>Technique : Dessin d'après modèle vivant (camarade par groupe de 2)</p> <p>Réalisation d'un portrait réaliste puis d'une caricature du même modèle (procédé d'exagération des traits; faire passer une idée en mettant en avant une caractéristique)</p>
Histoire	<p style="text-align: center;">Classe de 1ère</p> <p style="text-align: center;">Thème 2 : La France dans l'Europe des nationalités : politique et société</p> <p style="text-align: center;">Thème 3 : La Troisième République avant 1914</p>	

Votre venue au Musée

- ⇒ **En début, milieu ou fin de séquence pédagogique**
- ⇒ **Visite complète ou point précis**
- ⇒ **Visite, visite/atelier, atelier, séances d'écriture, de croquis, etc.**
- ⇒ **1h, 2h, 1 demi-journée, 1 journée**

Réservez, c'est plus sûr!

Pour les visites accompagnées, la réservation est indispensable – par téléphone, courriel ou courrier – au minimum 3 semaines avant la date prévue, de façon à confirmer au plus tôt nos disponibilités d'accueil.

Pour les visites autonomes, merci de bien vouloir annoncer votre venue auprès du service des publics.

Informations pratiques

Musée de l'Abbaye/ Donations Guy Bardone - René Genis

3, place de l'Abbaye / 39200 Saint-Claude / www.museedelabbaye.fr

Service éducatif : 03 84 38 12 60

Responsable des publics/ médiatrice : Laura Briganti contact@museedelabbaye.fr

Plasticienne en charge des ateliers : Camille Gris c.gris@museedelabbaye.fr

Aurélie Mercier médiatrice jeune public : Aurélie Mercier a.mercier@museedelabbaye.fr

Professeuse chargée de mission : Amandine Fritsch amandine.fritsch@ac-besancon.fr

Renseignements et réservation par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Parking bus à proximité. Accès personnes handicapées

Médiathèque, Maison du peuple/association La fraternelle, Musée de la pipe et du diamant, caveau des artistes, aire de jeux à proximité

Tarifs

Groupes scolaires Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude : atelier ou visite guidée 2 euros par élèves / atelier + visite guidée 4 euros par élèves / visite libre gratuite

Groupes scolaires hors Communauté de Communes HJSC : atelier ou visite guidée 4 euros par élèves / atelier + visite guidée 6 euros par élèves / visite libre 2 euros par élève

Jours & heures d'accueil

Avec médiateurs : collections permanentes, archéologie et expositions temporaires, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

En visite autonome : du mercredi au vendredi, de 9h à 12h.