

MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE

Un musée du Département du Nord

Palais Fénelon - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Tél. 33 (0)3 59 73 38 00

Fax. 33 (0)3 59 73 38 01

<http://museematisse.lenord.fr>

Rejoignez-nous sur Facebook

[fb.com/musee.departemental.matisse](https://www.facebook.com/musee.departemental.matisse)

musée matisse
le cateau-cambrésis

Nord
le Département

Collège
et lycée,
de la sixième
à la terminale

6ème primaire et
1er, 2ème et 3ème degrés
de l'enseignement
secondaire

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES Enseignement secondaire

↳ VISITES & ATELIERS

- Conçus à partir des programmes d'enseignement de l'Éducation Nationale
- E.R.O.A. et Science collège Nord
- En Anglais, Allemand et Néerlandais

↳ CONFÉRENCES

↳ DÉPLACEMENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Nord *Émotion Culture* lenord.fr

Union européenne

France • Wallonie • Vlaanderen

Union européenne :
Fonds Européen
de Développement Régional
INTERREG efface les frontières

Editorial

L’une des vocations essentielles du musée est de mettre l’art à la portée de tous. Le service de médiation culturelle du musée départemental Matisse propose une large gamme d’animations, de visites et d’ateliers qui s’appuient sur les œuvres exposées.

Conformément aux programmes définissant les compétences du socle commun à acquérir au collège et au lycée, le service de médiation culturelle du musée propose des thématiques de visites et d’ateliers permettant aux élèves de connaître et de pratiquer diverses formes d’expression, de faire preuve de curiosité et d’esprit critique et de se montrer sensibles aux enjeux esthétiques et humains des œuvres de leur époque.

Au cours de la visite, les élèves sont amenés à établir des liens entre les œuvres pour mieux les comprendre, les analyser et les situer dans le temps afin d’acquérir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique.

Conçues à partir des instructions officielles régissant l’enseignement de l’histoire des arts dans le secondaire, les thématiques proposées opèrent des entrées de programme dans diverses disciplines : Arts Plastiques, Lettres et Histoire-Géographie essentiellement, mais aussi Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie ou encore Sciences physiques.

Le musée départemental Matisse propose également des visites commentées en anglais, allemand et néerlandais et participe à l’opération Sciences Collège Nord.

Avec ma collègue Françoise POLNECQ, Vice-présidente chargée de la culture, je vous invite à découvrir les différents outils de médiation proposés aux élèves, vecteurs d’une vraie rencontre avec l’art et invitations à la création.

Patrick KANNER
Président du Conseil général du Nord

Sommaire

3	Editorial
4-5	Sommaire
6	Une équipe partenaire de vos projets E.R.O.A. et projets à long terme, construits pour vous et avec vous
7 à 9	Le musée départemental Matisse et ses collections
	LES VISITES
10	Autobiographie et autoportrait
11	La métamorphose : “Daphné, la sirène” Architecture et muséographie
12	Les mots de la peinture “Le goût de l’ailleurs”, ou “L’influence des autres civilisations sur l’art moderne”
13	Les représentations du corps humain, du réalisme à l’expression La naissance de l’abstraction
14	Œuvre unique, œuvre en série La modernité, ou l’influence des sciences et techniques sur les artistes du XX ^e siècle
15	L’œuvre et le lieu Lecture et analyse d’image
	LES VISITES / ATELIERS
16	Autour de Fernand Léger / Objets dans l’espace Autour de Marc Chagall / Illustrons les fables !
17	Autour d’Henri Laurens / Le corps sculpté Autour d’Henri Matisse / Découper à vif dans la couleur
18	Gros plan sur la couleur Autour d’Henri Matisse / Odalisque dans un décor
19	Autour de Georges Rouault / Distorsion ! Autour d’Alberto Giacometti / Portrait gravé
20	Autour de Joan Miró / Le livre du Père Ubu

	LES VISITES / ATELIERS “Estampes et livres illustrés”
21	Présentation de la valise pédagogique Techniques de l’estampe
22	Une autre façon d’écrire Le mot image Projet à long terme Création d’un livre illustré
23	Graver et imprimer : la linogravure, la gravure sur carton, la lithographie Impressions polychromes
	SCIENCES COLLÈGE NORD
24	Présentation
25	Autour d’Auguste Herbin / L’alphabet plastique Autour d’Auguste Herbin / Le jeu aléatoire
26	Autour d’Auguste Herbin / Le livre des formes et des couleurs Autour d’Auguste Herbin / De la figuration à l’abstraction
27	Autour d’Henri Matisse / L’image animée
28	De la maquette au vitrail - avec valise pédagogique
29	La couleur et les effets d’optiques - avec valise pédagogique
30	VISITE DES COLLECTIONS EN ANGLAIS, ALLEMAND ET NÉERLANDAIS
31	LES CONFÉRENCES
32 à 34	LES INFORMATIONS PRATIQUES

Une équipe partenaire de vos projets

Le service de médiation culturelle du musée départemental Matisse

Les visites et ateliers sont menés par des intervenants qualifiés, plasticiens et historiens de l'art. Nos outils et méthodes pédagogiques sont spécialement conçus pour être adaptés aux élèves du secondaire. Nos animations, composées de visites commentées avec ou sans ateliers de pratique artistique, sont construites en tenant compte des instructions officielles régissant l'enseignement de l'histoire des arts dans le secondaire.

Les thématiques proposées opèrent des entrées de programme dans diverses disciplines : Arts Plastiques, Lettres et Histoire-Géographie essentiellement, mais aussi Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie ou encore Sciences Physiques.

E.R.O.A. et projets à long terme, construits pour vous et avec vous

Vous souhaitez organiser un E.R.O.A. ou construire un projet à long terme, sur plusieurs séances, à partir d'un thème précis ? Nous sommes à votre disposition pour le bâtir avec vous.

Quelques exemples de projets menés au musée :

- *Sculpture et danse*
- *Danse, vidéo et Arts Plastiques*
- *L'analyse d'image*
- *Concevoir et réaliser un livre d'artiste...*

Le musée départemental Matisse a adhéré dès son origine au réseau académique des Espaces-Rencontre avec l'Œuvre d'Art – les E.R.O.A., produit du partenariat entre le Rectorat de Lille et la D.R.A.C., Direction Régionale des Affaires Culturelles, et prête des œuvres d'Henri Matisse, d'Auguste Herbin, de Geneviève Claisse ou encore de Joan Miró dans divers établissements scolaires.

DOCUMENTATION, RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Sandrine Mailliez
T. (33) 03 59 73 38 03
F. (33) 03 59 73 38 07
reservations.museematisse@cg59.fr

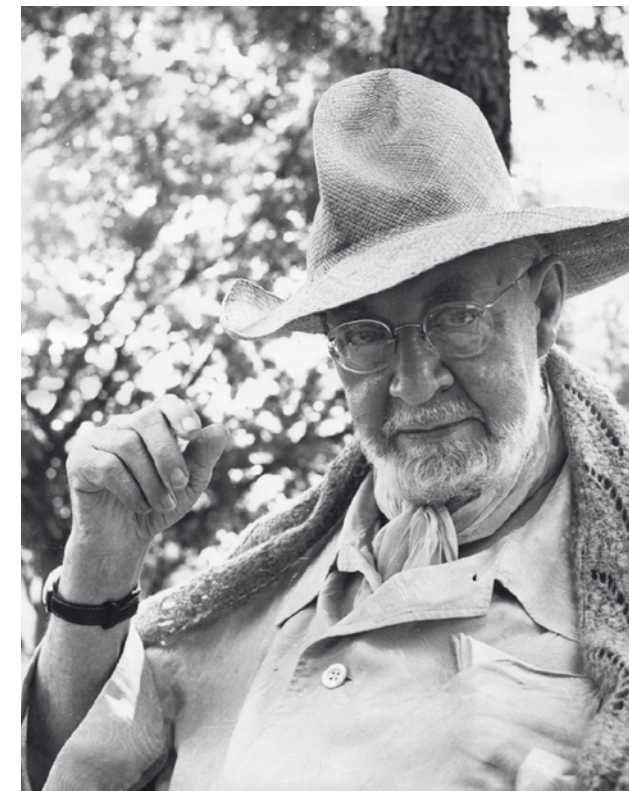
RESPONSABLE DU SERVICE DE MÉDIATION CULTURELLE / CONCEPTION DE PROJETS
Emmanuelle Macarez
emmanuelle.macarez@cg59.fr

MÉDIATEURS
Gaëlle Cordier
Jean-Claude Demeure
Éléonore Deruard
Clarisse Gahide
Anne Maya Guérin
Véronique Letailleur
Catherine Lernoud
Carol Lévy
Blaise Macarez
Murielle Paye
Hartmut Reichel

PROFESSEUR D'ARTS PLASTIQUES MISSIONNÉE
Patricia Prévost

Le musée départemental Matisse et ses collections

Le musée départemental Matisse a été créé par l'artiste dans la ville où il a vu le jour le 31 décembre 1869. En 1952, Henri Matisse offre à ses concitoyens du Cateau 82 œuvres qu'il installe à l'Hôtel de Ville. En 1956, le peintre Auguste Herbin enrichit à son tour le musée d'une conséquente donation. Le musée est transféré au Palais Fénélon en 1982 et rejoint le Département du Nord dix ans plus tard. Entre 1999 et 2002, le musée ferme provisoirement ses portes pour travaux de rénovation et d'agrandissement. En 2000, Alice Tériade offre les 27 livres illustrés édités par son époux et réalisés par 14 des plus grands artistes du XXe siècle. En 2007, la seconde partie de la donation Tériade, composée d'un ensemble exceptionnel d'œuvres d'art moderne, rejoint les collections du musée.

Matisse

Des œuvres de jeunesse aux gouaches découpées, le parcours à travers l'œuvre d'Henri Matisse (1869-1954) est un cheminement dans la couleur, la somptuosité des matières, la beauté des modèles et la passion du dessin. Les chefs-d'œuvre de la collection évoquent les étapes et les thèmes essentiels de son œuvre ; le fauvisme et la révélation de la couleur avec *Rue du soleil à Collioure* de 1905 ; la plénitude et l'épanouissement des années 30 et 40 avec *Fenêtre à Tahiti* ou encore *Intérieur aux barres de soleil* ; le mariage du dessin, de la couleur et de la sculpture avec les papiers gouachés et découpés ; la recherche de la monumentalité avec les bas-reliefs des *Dos* ou le *Plafond* sur lequel Matisse a représenté ses petits enfants en 1951 ; la passion du dessin dans l'émouvant cabinet présentant les œuvres graphiques offertes par l'artiste en 1952 et exposées d'une manière qu'il a lui-même choisie.

Hélène Adant, *Matisse à Saint-Paul de Vence*, septembre 1954, Tirage gélantino-argentique développé. Donation de Jean-Pierre Umbdenstock en 1986. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Fonds Hélène Adant, photothèque de la bibliothèque Kandinsky, centre de documentation et de recherche, centre G. Pompidou, Paris.

LA COLLECTION

Plus de 300 œuvres dont
25 peintures
78 dessins
9 gouaches découpées
74 estampes
(sans compter les livres illustrés)
21 sculptures
un vitrail
2 sérigraphies sur toile
une tapisserie
443 éléments
en papier gouaché et découpé

Les peintures, sculptures et le vitrail sont exposés en permanence, les autres œuvres par roulement.

LA COLLECTION

Plus de 70 œuvres dont
30 peintures
33 dessins
2 sculptures
un vitrail
un piano
deux tabourets peints

Herbin

Offerte par l'artiste à la ville de son enfance, la collection emmène le spectateur dans un parcours exemplaire et dans une des histoires les plus passionnantes de l'abstraction. Nourri des recherches des avant-gardes telles que le fauvisme ou le cubisme, Auguste Herbin (1882-1960) a construit sa propre grammaire où dialoguent la géométrie, la couleur, la littérature et la musique pour inventer un langage plastique qu'il souhaitait universel.

Auguste Herbin, tirage gélatino-argentique développé, musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. Droits réservés.

LA COLLECTION

28 peintures
4 sculptures
un vitrail
2 céramiques
objets d'arts

Ces œuvres sont exposées en permanence.
Éditions Tériade : les 25 numéros de la revue Verve, les 27 livres d'artistes et leurs estampes (plus de 1000) ainsi que des archives inédites.
Les revues et archives sont exposées par roulement, tout comme les livres (présentation des estampes).

Tériade

La première donation Tériade, reçue en 2002, comprend 27 livres conçus par 14 des plus grands artistes modernes, à la demande de l'éditeur d'art grec Tériade. Ces grands livres illustrés d'estampes sont le fruit de la collaboration entre l'éditeur et critique d'art et les plus grands artistes du XXe siècle, pendant plus de 30 ans. Des extraits de ces livres, cinq Chagall, quatre Matisse, trois Miró, trois Laurens, deux Léger, un Picasso, un Giacometti, un Rouault, un Le Corbusier... sont présentés par roulement dans les salles d'exposition, tout comme les 25 numéros de la luxueuse revue artistique **Verve**, créée et dirigée par Tériade, à laquelle ont collaboré les plus grands peintres, sculpteurs, photographes, écrivains et poètes de l'époque.

Outre les quatre ouvrages réalisés avec Tériade, le musée possède une importante collection de livres illustrés par Henri Matisse, parmi lesquels **Les Fleurs du mal** de Charles Baudelaire ou encore **Les Amours** de Ronsard.

En 2007, la deuxième partie de la donation Tériade, composée d'un ensemble exceptionnel d'œuvres d'art moderne, a rejoint le musée. Autour de la salle à manger de la villa Natacha, dans laquelle se trouvent notamment un vitrail et une céramique monumentale d'Henri Matisse, le musée présente un ensemble de peintures et de sculptures de Giacometti, Chagall, Rouault, Léger, Laurens, Picasso et Miró.

Tériade à la Villa Natacha, Saint-Jean-Cap-Ferrat, tirage gélatino-argentique développé, don d'Alice Tériade en 2003. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. Droits réservés.

durée > 2 h

**THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :**

→ D'Arts Plastiques - niveau 6ème
*L'objet dans la culture artistique
et l'histoire des arts :*
le statut de l'objet

→ D'Arts Plastiques - niveau 4ème
Image et réalité

→ De Lettres - niveau 3ème
Le récit autobiographique

→ D'Histoire des Arts du collège
Arts, états et pouvoir :
L'œuvre d'art et la mémoire ;
Domaine : arts du visuel

**THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES
DE 3ÈME ET 4ÈME ANNÉE
DU SECONDAIRE**

Autobiographie et autoportrait

“Tout ce que j’ai fait vient de mes parents.” H. Matisse

Comment connaître véritablement un artiste du passé ? Quelles sont les sources qui témoignent de son existence ? Comment l’œuvre et la vie sont-elles intimement liées ? Quelles sont les traces laissées par un artiste ? Nos deux collections monographiques Henri Matisse et Auguste Herbin permettent par le recoupement de différentes sources de reconstituer leurs vies. Les œuvres, leurs interprétations, les différents autoportraits sont autant de témoignages de leurs parcours. Les traces photographiques et filmées des artistes au travail dévoilent également leurs ateliers et leurs conceptions du travail. Archives, palettes, objets collectionnés, écrits et correspondances sont autant d’éléments qui permettront par leurs lectures croisées de reconstituer pas à pas leurs vies d’artistes.

Cette visite sera l’occasion de découvrir non seulement les œuvres réalisées par ces artistes mais également des documents et objets leur ayant appartenu. Cet éclairage complémentaire peut évoquer plusieurs problématiques autour de la mémoire, de l’identité, de l’histoire personnelle, de la connaissance possible d’une personnalité historique et de son œuvre.

Un jeu de “Sept Familles” sera proposé aux élèves en fin de parcours afin de mémoriser les acquis de la visite.

Henri Matisse, *Autoportrait*, 1918, huile sur toile. Don de Marie Matisse en 1979. Dépôt du musée du Louvre au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis.
© Succession H. Matisse, 2013. Photo Philip Bernard.

Suggestion d'atelier (durée > 1h)

Portrait, autoportrait

“Ce qui m’intéresse le plus, c’est la figure.” (Henri Matisse)

Inspirés par les œuvres de Matisse, Herbin, Giacometti et Picasso, et grâce à des repères pris sur leurs propres visages, les élèves exécutent différents portraits et autoportraits : portrait académique au fusain, autoportrait à l’aveugle, portrait au trait en quelques lignes synthétiques ... Ils travaillent le modelé, les proportions du visage, la simplification des formes, l’expression, les jeux de lumière, les contrastes.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Le groupe apporte son matériel : une boîte de fusain et ½ ramette de papier machine pour le groupe, une feuille de papier à dessin 25 x 32,5 cm 120 grammes par élève.

Suggestion de visite complémentaire

La Maison Familiale d’Henri Matisse

La Maison familiale est le lieu d’évocation de la jeunesse de Matisse en Picardie à la fin du XIXe siècle. L’histoire locale et l’enfance de l’artiste y sont présentées à travers une exposition permanente sur l’activité textile et le mobilier du peintre. Au sein de la graineterie, un parcours ludique sur la graine et l’ancienne salle des machines permettent de découvrir l’activité des parents d’Henri Matisse. Visites et ateliers.

Localisation : à 16 km du Cateau-Cambrésis (18 min.)
Renseignements et réservations :
La Maison Familiale d’Henri Matisse, 26 rue du château
02110 Bohain-en Vermandois
Tél : 03 23 60 90 54
maisonmatisse@bohainenvermandois.fr.
www.bohainenvermandois.fr.

La métamorphose : “Daphné, la Sirène”

Henri Matisse est un artiste cultivé, grand lecteur et amateur de poésie. C’est la raison pour laquelle certains thèmes littéraires nourrissent son œuvre. Un des thèmes privilégiés par Matisse est l’histoire d’Apollon et Daphné, issue des “Métamorphoses d’Ovide”. Cette histoire inspire depuis longtemps les artistes. Matisse, Picasso, Miró, Léger ou Laurens font revivre les mythes antiques. Diane, Apollon, Dionysos, Icare, Le Minotaure, Daphné, Les Faunes, Les Ménades et les Sirènes peuplent encore et toujours leurs œuvres. Cette visite permettra de parcourir les collections sous l’angle de la littérature au travers du thème de la métamorphose et d’autres mythes antiques.

Un ensemble de reproductions d’œuvres de l’antiquité à nos jours faisant référence au thème de la métamorphose

aidera les élèves à comprendre les œuvres originales qui leur sont présentées au musée.

Henri Laurens, *Sirène ailée*, 1938, plâtre. Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo François Fernandez.

durée > 2 h

**THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :**

→ D'Arts Plastiques - niveau 6ème
L'objet et son environnement :
l'objet présenté et l'objet support
de présentation

→ D'Arts Plastiques - niveau 3ème
*L'expérience sensible de l'espace,
l'espace perçu et représenté,
la relation du spectateur avec l'œuvre*

→ D'Histoire des Arts du collège
Arts, espace et temps
Domaine : arts de l'espace

**THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DE 3ÈME ET 4ÈME
ANNÉE DU SECONDAIRE**

Cette visite a été conçue pour permettre à l’élève de mieux voir, vivre et comprendre un espace afin de percevoir sa relation à l’environnement dans lequel il déambule. Le musée procède de l’addition de plusieurs volumes, trois bâtiments ayant une histoire et une fonction initiale. Pour comprendre les rapports entre la partie ancienne, la partie contemporaine et les intentions de l’architecte, le jeune visiteur observera les qualités propres aux divers espaces parcourus. Il s’imprènera des composantes du lieu, remarquera les éléments insolites, et grâce au “promène-

musée”, géométrisera l’espace, matérialisera des trajets, relèvera les matériaux, les couleurs, les rythmes créés par les lignes, les plans (murs) et les trouées (fenêtres). Il observera la nature et les trajets de la lumière, les effets visuels, les transparences, les opacités et le rôle des vitrages.

Finalement, et pour appréhender la relation de l’œuvre au spectateur, il étudiera l’œuvre et ses conditions d’exposition : son espace de présentation et sa relation à son environnement, son installation et son intégration dans l’espace d’exposition via divers support de présentation (cadre, socle), les solutions trouvées en matière d’accrochage, de mise en espace et d’éclairage.

durée > 2 h

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES :

- ➔ De toutes disciplines enseignant la lecture d'image
- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
Comprendre et analyser des images, étudier les œuvres et maîtriser les repères historiques, replacer quelques œuvres emblématiques dans leur chronologie. Connaître quelques productions artistiques patrimoniales
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
Arts, ruptures et continuités : l'œuvre d'art et sa composition, modes, construction, structure, hiérarchisation, effets de composition, conventions
Domaine : arts du visuel
- ➔ D'anglais tous niveaux

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DES 1ER, 2ÈME ET 3ÈME DEGRÉS DU SECONDAIRE

durée > 2 h

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Histoire niveau 5ème
Regards sur l'Afrique, Les débuts de l'Islam
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
Arts, espace et temps ; Arts, créations cultures : l'œuvre d'art, la création et les traditions, métissages et croisements
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DE 3ÈME ET 4ÈME ANNÉE DU SECONDAIRE

Les mots de la peinture

Henri Matisse, *Deux jeunes filles, la robe jaune et la robe écossaise*, 1941, huile sur toile. Dépôt du Centre Georges Pompidou, Paris, musée national d'art moderne / Centre de création industrielle au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Photo Philip Bernard.

La visite permet de découvrir quelques œuvres incontournables de nos collections, portraits, paysages et natures mortes. Dans un premier temps, les élèves observent, discutent des moyens utilisés par le peintre et s'interrogent sur ses intentions. Dans un deuxième temps, le médiateur leur confie un jeu comprenant une liste d'adjectifs. Les élèves sélectionnent alors quelques termes qui leur paraissent correspondre aux caractéristiques de l'œuvre. Lors de la mise en commun, ils présentent et justifient leurs choix tandis que le médiateur complète leur analyse. Ce parcours nous mènera d'œuvre en œuvre afin d'en faire une description précise tout en employant le vocabulaire le plus approprié.

Ce jeu existe aussi en anglais.

“Le goût de l’ailleurs”, ou “L’influence des autres civilisations sur l’art moderne”

Les artistes modernes, Henri Matisse en particulier, découvrent grâce à leurs voyages ou aux expositions parisiennes, les arts premiers et par conséquent d'autres civilisations. Cette rencontre avec de nouvelles formes et de nouvelles couleurs va bouleverser leurs palettes, leurs conceptions de leurs représentations du corps, de la ligne expressive et de l'espace. La recherche d'un langage universel les pousse à s'intéresser aux arts venus d'ailleurs.

L'œuvre de Matisse a été particulièrement marquée par ses voyages et par sa curiosité insatiable pour d'autres civilisations. Celle-ci l'amène à se constituer une collection de tissus dans laquelle on trouve aussi bien des tissus africains ou océaniques qu'un tissu persan, une gandoura marocaine ou encore un manteau chinois. Ses voyages en Espagne et au Maroc lui permettent de rencontrer les arts

de l'islam. Il fait aussi un voyage en Russie, où il découvre les icônes Byzantines, et surtout un voyage à Tahiti, qui sera une source d'inspiration inépuisable. Il s'intéresse également à l'art africain et à l'art chinois. Ce goût de l'ailleurs se retrouve également chez d'autres artistes représentés dans nos collections : Auguste Herbin par exemple sera marqué par la collection d'art précolombien de son marchand Léonce Rosenberg.

Les liens entre les différentes œuvres de la collection et les civilisations qui les ont inspirées seront illustrés au cours de la visite par un jeu de visuels de référence mis en rapport avec les œuvres présentées.

Henri Matisse, *Tahiti II*, 1936, gouache sur toile. Donation de l'artiste en 1952. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Photo Claude Gaspari.

durée > 2 h

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
L'image et son référent
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
Arts, ruptures et continuités : académisme, conventions, canons, réécriture...
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DE 3ÈME ET 4ÈME ANNÉE DU SECONDAIRE

Les représentations du corps humain, du réalisme à l’expression

Les collections d'art moderne du musée Matisse permettent de manière privilégiée de comprendre les grands enjeux de l'art moderne, et notamment celui de la représentation du corps humain. Les collections présentent des dessins académiques de la fin du XIXe siècle, réalisés à l'école des Beaux-Arts par Henri Matisse, exemples parfaits des canons classiques académiques. Leur présentation sera suivie par celle des différents moyens inventés par les artistes de cette génération pour échapper à ces dessins d'imitation, avec une recherche de plus grande expressivité.

Cette problématique est visible chez Matisse dans sa recherche de simplification du trait et de traduction des volumes, chez Herbin suivant le chemin des cubistes, chez Picasso se jouant des déformations, chez Rouault dans sa

ligne simple - dont les portraits sont proches des icônes - et enfin chez Giacometti et Léger créant chacun à leur manière de nouveaux canons.

Cette visite insiste particulièrement sur les recherches expressives entreprises par ces artistes modernes, se dégageant ainsi d'une tradition trop conservatrice et inventant de nouveaux langages plastiques.

Pablo Picasso, *Tête de femme couronnée de fleurs*, 1969, huile et crayon sur papier. Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession Picasso, 2013. Photo Philip Bernard.

La naissance de l’abstraction

La collection Auguste Herbin nous fait découvrir une œuvre qui évolue progressivement de la figuration à l'abstraction. Son parcours, marqué par une formation académique, prendra un autre chemin avec les rencontres successives du fauvisme, du cubisme, du futurisme et de l'orphisme pour enfin aboutir à l'élaboration d'un nouveau langage. Son exemple, en regard de la démarche d'autres artistes, permet de découvrir une des grandes révolutions de l'art moderne : l'abstraction.

L'œuvre d'Herbin se nourrit d'une pensée théorique qui s'inscrit dans une certaine continuité avec comme première référence “La Théorie des Couleurs” de Goethe, texte majeur ayant inspiré les artistes divisionnistes, puis des premiers artistes abstraits tels que Kandinsky. Par la suite, avec l'invention de son alphabet plastique, Auguste Herbin va rechercher l'unité des arts.

La découverte de cette collection, illustrée par un ensemble de visuels de référence, permet de comprendre à la fois les ruptures et les continuités qui caractérisent l'art moderne et l'abstraction en particulier.

Auguste Herbin, *Synchronie en noir*, 1939, huile sur toile. Donation de l'artiste en 1956. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Philip Bernard.

Suggestion d'atelier (durée > 1h)

L'alphabet plastique (voir p.25)

Le jeu aléatoire (voir p.25)

De la figuration à l'abstraction (voir p.26)

Présentation de la valise pédagogique “La couleur & les effets d'optique” (voir p.29)

durée > 2 h

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 4ème
La nature et les modalités de production des images
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
Arts, techniques et expression
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DE 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE DU SECONDAIRE

Œuvre unique, œuvre en série

Si certains artistes ne traitent un sujet qu'une seule fois, d'autres réalisent plusieurs œuvres sur un seul et même sujet. Celles-ci peuvent être regardées individuellement, mais font pourtant partie d'une série. Dans son processus de création, Henri Matisse ressent naturellement le besoin de travailler son sujet plusieurs fois. Ce sera le cas pour de nombreuses sculptures et peintures, et le musée en possède de très beaux exemples. Les artistes qui comme Matisse ne se limitent pas à la peinture et réalisent des sculptures et

estampes, tapisseries ou vitraux sont dès l'élaboration de leur projet confrontés au problème de reproduction d'une œuvre. Le sculpteur réalise un modèle qui sera fondu en plusieurs exemplaires. Laquelle de ces sculptures est l'originale ? Qu'en est-il des estampes réalisées en nombre limité à partir d'une matrice ? L'exemple de Matisse nous confronte à ces nombreuses questions.

Cette visite pose les problématiques de l'unicité de l'œuvre, de l'œuvre appartenant à une série, ou encore du multiple, c'est à dire de l'œuvre conçue pour être diffusée en plusieurs exemplaires. Dans quels buts concevoir des séries ? Qu'est-ce qu'une œuvre originale ?

Henri Matisse, *Nu de dos, premier état (Dos I)*, 1909. *Nu de dos, deuxième état (Dos II)*, 1913. *Nu de dos, troisième état (Dos III)*, 1916-1917. *Nu de dos, quatrième état (Dos IV)*, 1930. Bas-reliefs, plâtres originaux, Donation de la Famille Matisse en 2004, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse 2013. Photo Emmanuel Watteau.

La modernité ou l'influence des sciences et techniques sur les artistes du XXe siècle

Le musée Matisse est un musée d'art moderne rassemblant au sein de ses trois collections les artistes ayant participé aux courants majeurs du XXe siècle : Henri Matisse, Auguste Herbin, Fernand Léger, Pablo Picasso, Georges Rouault, Marc Chagall, Alberto Giacometti, Joan Miró, Henri Laurens.

Ces artistes, nés à la fin du XIXe siècle, ont été confrontés aux bouleversements techniques et scientifiques du XXe siècle : l'apparition des pigments synthétiques qui a révolutionné leurs palettes, les études scientifiques sur la couleur et la lumière qui ont inspiré de nouvelles techniques picturales, la vitesse des nouveaux moyens de transports qui a modifié la lecture du paysage, la présence des machines, leurs mécanismes et leurs rouages qui ont inspiré de nouvelles formes, les progrès médicaux qui ont permis une nouvelle vision du corps et la découverte d'un monde jusqu'alors invisible.

Un ensemble d'images évoquant les différents aspects de la modernité aidera les élèves à comprendre les œuvres originales qui leurs sont présentées dans le musée, et les nombreuses sources d'inspiration des artistes.

Cette visite parcourt l'ensemble des collections et démontre l'interaction qui existe entre les artistes et leur époque.

Auguste Herbin, *Danseuse*, 1919, Technique mixte, huile sur toile marouflée sur bois peint et bouchons de liège peint. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Florian Kleinfenn.

Suggestion d'atelier (durée > 1h)

Présentation de la valise pédagogique "La couleur & les effets d'optique"
(voir p.29)

durée > 2 h

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 3ème
L'Espace, l'œuvre, le spectateur
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
Arts, espace, temps
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DE 4ÈME, 5ÈME ET 6ÈME ANNÉE DU SECONDAIRE

Si l'artiste peut réaliser des peintures et des sculptures sans présupposer de l'endroit où ces œuvres seront conservées, il est aussi courant que des artistes répondent à des commandes ou réalisent des œuvres pour des lieux spécifiques. De ce fait, l'œuvre et le lieu deviennent indissociables. Les collections du musée comprennent plusieurs œuvres qui ont été réalisées pour un lieu défini, mais qui pour des raisons diverses, ont été amenées à quitter ce lieu.

Que ce soit la salle à manger décorée par Matisse pour l'éditeur d'art Tériade, le plafond de la chambre de Matisse où sont dessinés les portraits de ses petits-enfants, ou encore la fontaine d'Henri Laurens, ces œuvres furent à l'origine conçues pour des lieux spécifiques. Dans ces

conceptions in situ, l'œuvre était indissociable du lieu. Cependant, l'histoire en a décidé autrement et elles ont été amenées à être déménagées pour investir un nouvel environnement.

Au musée, vous pourrez également découvrir d'autres œuvres créées pour des sites précis : le vitrail *Joie* d'Auguste Herbin et le vitrail *Rouge et blanc* de Joseph Albers, qui sont des re-créations, les originaux ayant disparu ou n'étant plus visibles ; le piano décoré par Auguste Herbin, les sculptures d'Henri Laurens, Giacometti ou encore Joan Miró, qui connurent différents lieux d'exposition ; enfin, les maquettes et œuvres préparatoires pour la réalisation de la chapelle de Vence.

Cette visite permet d'évoquer plusieurs problématiques telles que le rapport d'une œuvre à son environnement, son intégration et son installation dans un espace qui lui est dédié ou non, la pérennité d'une œuvre dans l'espace, ou encore le rapport entre le spectateur, le lieu et l'œuvre.

Vue de la salle à manger de la Villa Natacha à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 2003. Photo François Fernandez. Henri Matisse, *Le Platane*, 1952, peinture sur céramique. Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Alberto Giacometti, *Deux coupes*, plâtre. *Lustre*, plâtre. Pour ces 2 œuvres : Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2013.

durée > 2 h

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES :

- ➔ Préparation des épreuves du brevet et du baccalauréat

THÈME CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DES 1ER, 2ÈME ET 3ÈME DEGRÉS DU SECONDAIRE

Outil remis aux élèves : une méthode de lecture d'image.

La visite permet de découvrir quelques œuvres incontournables de nos collections, portraits, paysages et natures mortes. Le médiateur choisira quatre œuvres emblématiques et, en dialogue avec le groupe, développera une description suivie d'une analyse approfondie de chacune de ces œuvres.

La description précise de l'œuvre, de la définition des éléments à la composition et au rythme (lignes, construction et géométrie, espace, plans) en passant par les couleurs, valeurs et matières (ombres et lumières, relief et touche, couche picturale) amènera les élèves à l'analyse de l'œuvre, la compréhension des volontés de l'auteur (recherches, message) et son positionnement dans l'histoire de l'art de son époque.

Henri Matisse, *Portrait de Marguerite*, 1906-1907, huile sur toile. Collection particulière. Dépôt au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Photo Droits réservés.

Autour de Fernand Léger Objets dans l'espace

“Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône”. Paul Cézanne

Fernand Léger a offert en signe d'amitié à Tériade quatre tableaux qui évoquent trois périodes de son parcours artistique. La nature morte *Le roi de carte*, période des “objets dans l'espace”, *Le nu à la branche*, évoquant la période du retour aux objets naturels et au corps dans la nature, et enfin la nature morte *Flours et dominos* et la *Nature morte devant la fenêtre* tableaux datant de la fin de sa vie, synthèses de ses recherches précédentes.

Cette visite propose de montrer l'évolution du thème de la nature morte et de découvrir les caractéristiques modernes de ce genre. Après avoir découvert dans l'œuvre de Fernand Léger le principe de contraste de formes et de couleurs qui caractérise ses œuvres - ses natures mortes en particulier - les élèves seront invités à réaliser de manière individuelle une nature morte

moderne, mettant en œuvre les principes de Fernand Léger, tels que la décomposition par plans colorés, la géométrisation des formes et l'imbrication des objets dans le décor.

Fernand Léger, *Flours et dominos*, 1947, huile sur toile. Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Un bâton de colle et une feuille de papier à dessin demi-raisin 32,5 x 50 cm 120 grammes par élève.
Une feuille de papier affiche noire, une rouge, une jaune et une bleue (pour le groupe).

Autour de Marc Chagall Illustrons les fables !

Après avoir découvert la collection de livres illustrés de Tériade et étudié les différentes techniques de reproduction des images avec la valise de l'estampe, les élèves seront invités à créer une double page illustrée à partir d'une fable de Jean de La Fontaine : “Le lion devenu vieux”. Le titre sera typographié avec un matériel d'imprimerie datant des origines de la technique. Pour réaliser l'illustration, les élèves imprimeront des matrices de linoléum représentant les différents protagonistes. Ils composeront ainsi leur double page, titre et illustration.

Si le groupe opte pour une séance de trois heures, la fable sera également calligraphiée par les élèves, à la plume ou au calame, et des letrines de linoléum ou de bois seront proposées pour travailler la mise en page et la composition graphique du texte.

Jean de La Fontaine, *Fables*, Paris, Tériade éditeur, 1952. Eaux-fortes originales de Marc Chagall, *Couverture* (Tome I). Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Une feuille de papier à dessin demi-raisin 32,5 x 50 cm 120 grammes par élève (papier lisse, pas de papier à grain).
Outils, matrices et encres à linogravure fournis par le musée.

Autour d'Henri Laurens Le corps sculpté

“Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône”. Paul Cézanne

Après avoir découvert l'ensemble des collections de sculptures du musée, rassemblant des œuvres de Henri Matisse, Joan Miró, Henri Laurens, Alberto Giacometti, Vincent Barré ou encore Norman Dillworth, et observé leurs différentes approches et conceptions de la représentation du corps, les élèves seront invités à réaliser une sculpture individuelle en s'inspirant tout particulièrement des formes des œuvres de Henri Laurens. Ils modèleront un corps féminin en utilisant les techniques de base du modelage, les colombins et la barbotine.

Henri Laurens, *La lune*, 1946, bronze à patine vert-doré. Donation Alice Tériade en 2000 au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Conseil Général du Nord, Philippe Houzé.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

500 grammes d'argile par élève, soit un pain de 10 kg pour le groupe, (pas de pâte artificielle durcissant à l'air),
4 grandes boîtes à chaussures pour le transport des réalisations.

Autour d'Henri Matisse Découper à vif dans la couleur

Entrons dans le monde féerique des dernières œuvres de Matisse, ses papiers gouachés et découpés “à vif dans la couleur”. La réalisation d'une fresque collective permet de s'approprier une technique propre à Matisse. La découpe des formes amène à la simplification et à la réflexion autour de la notion de “signe”. Les élèves sont amenés à organiser des formes colorées sur la surface donnée du support, à expérimenter les rapports fond/forme, positif/négatif, plein/vide, et les contrastes des valeurs et couleurs.

Henri Matisse, *Vigne*, 1953, papiers gouachés, découpés et collés sur papier. Don de Pierre Matisse en 1982 à l'Etat pour dépôt au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Une paire de ciseaux et un bâton de colle par élève, une quinzaine de feuilles de couleurs vives (dont deux noires et non fluorescentes) format affiche pour le groupe, ou mieux : des feuilles de papier préalablement gouachées à la brosse. Il est conseillé de ne pas rouler le papier afin d'en faciliter la découpe.

Gros plan sur la couleur

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
L'image et son référent
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
Arts, ruptures et continuités
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DE 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE
DU SECONDAIRE

La question de la composition est essentiellement abordée dans cet atelier : à partir d'un sujet (paysage ou portrait), les élèves apprennent à définir un espace par la couleur et à repérer les plans et la place des éléments. Grâce à quatre marques de papier, ils sont amenés à faire des choix de cadrage et à transposer leurs sélections en proposant une restitution à la craie grasse. Le résultat final est une composition abstraite dans laquelle la couleur devient le sujet du tableau.

Henri Matisse, *Collioure, rue du soleil*, 1905, huile sur toile. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Une feuille de papier à dessin 120 grammes format demi-raisin 32,5 x 50 cm par élève et une boîte de 12 craies grasses/pastels à l'huile pour 4 élèves.

Autour d'Henri Matisse Odalisque dans un décor

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
L'image et son référent
- ➔ D'Histoire - niveau 5ème
*Regards sur l'Afrique ;
Les débuts de l'Islam*
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
*Arts, techniques et expressions ;
Arts, mythes et religions*
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DE 1ÈRE, 2ÈME ET 4ÈME
ANNÉE DU SECONDAIRE

La visite, axée notamment sur les œuvres des années 1920 et 1940, permettra aux élèves d'étudier comment Matisse agence et équilibre les motifs décoratifs qu'il utilise dans les différents plans de ses tableaux. Les notions d'espace, de dialogue entre le fond et la forme, de rimes et de rythmes plastiques pourront être abordées. En atelier, les élèves réaliseront une proposition plastique dans laquelle le sujet unifie et relie les différents éléments du fond, initialement morcelé.

Henri Matisse, *Odalisque à la culotte de satin rouge*, 1925, lithographie sur papier Chine. Donation de l'artiste en 1952. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession H. Matisse, 2013. Photo Florian Kleimefenn.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Une feuille de papier à dessin 120 grammes format demi-raisin 32,5 x 50 cm par élève et une boîte de 12 craies grasses/pastels à l'huile pour 4 élèves.

Autour de Georges Rouault Distorsion !

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
L'image et son référent
- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 4ème
*La nature et les modalités
de production des images*
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
*Arts, techniques et expressions ;
Arts, ruptures et continuités*
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DE 1ÈRE, 2ÈME ET 4ÈME
ANNÉE DU SECONDAIRE

Après avoir découvert la donation Tériade et notamment la série de tableaux réalisés par Georges Rouault pour illustrer son livre "Divertissement", un parcours dans l'ensemble des collections permettra aux élèves d'observer la représentation et les déformations des corps dans l'œuvre des artistes et d'en découvrir les caractéristiques propres et le rapport à l'espace qui les entoure. Ils étudieront notamment des œuvres de Matisse, Giacometti, Picasso et Laurens. En atelier, chaque élève réalisera des propositions plastiques en utilisant des gabarits de personnages articulés à insérer dans des cadrages différents. Les notions de contrainte et de déformation seront particulièrement évoquées.

Georges Rouault, *Divertissement*, Paris, Tériade, 1943, *La Roussalka*, page 65. Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Une feuille de papier à dessin demi-raisin 32,5 x 50 cm 120 grammes et un crayon gris par élève. Les aquarelles et feutres noirs seront fournis par le musée.

Autour d'Alberto Giacometti Portrait gravé

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
L'image et son référent
- ➔ D'Arts Plastiques - niveau 4ème
*Image et réalité :
la reproduction l'estampe*
- ➔ D'Histoire des Arts du collège
*Arts, techniques et expressions ;
Arts, ruptures et continuités*
Domaine : arts du visuel

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DES 1ER ET 2ÈME
DEGRÉS DU SECONDAIRE

Alberto Giacometti a offert à Tériade en gage de son amitié une sculpture, *La grande femme debout*, un luminaire et des coupes de plâtres pour sa salle à manger de Saint Jean Cap Ferrat, la "Villa Natacha". Il demande également à son ami de poser pour un portrait. La visite permettra de découvrir et de comprendre le style graphique et nerveux de Giacometti que l'on retrouve tant dans sa peinture que dans sa sculpture. Le *Portrait de Tériade* sera détaillé et comparé à d'autres portraits présentés au musée.

En atelier, les élèves seront invités à réaliser un portrait au style graphique en employant une technique de gravure inspirée de la taille douce : une feuille de rhénalon gravée à la pointe sèche et encrée avec essuyage "à la poupée".

La matrice ainsi réalisée sera ensuite imprimée.

Alberto Giacometti, *Portrait de Tériade*, 1960, huile sur toile. Donation Alice Tériade en 2000. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris + ADAGP, Paris, 2013.) Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

une feuille de papier à dessin blanc 120 grammes format raisin 50 x 65 cm pour 4 élèves (papier lisse, pas de papier à grain). Le rhénalon et les encres d'imprimerie seront fournis par le musée.

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

↳ D’Espagnol - niveaux 4ème et 3ème
*L’ici et l’ailleurs ;
Joan Miró, patrimoine culturel*

↳ D’Arts Plastiques - niveau 4ème
*La nature et les modalités
de production des images ;
Les images et les pouvoirs*

↳ D’Histoire - niveau 3ème
*Le monde depuis 1914 :
Régimes totalitaires et dictatures*

↳ D’Histoire des Arts du collège
*Arts, états et pouvoirs ;
Arts, techniques et expressions
Domaine : arts du visuel*

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DES 1ER ET 2ÈME
DEGRÉS DU SECONDAIRE

Autour de Joan Miró Le livre du père Ubu

Après avoir découvert la collection de livres illustrés de Tériade et étudié les différentes techniques de reproduction des images via la valise de l’estampe, les élèves seront invités à étudier plus précisément les œuvres de Joan Miró réalisées autour de la figure du père Ubu. Le personnage sera remis dans son contexte historique et la pièce de théâtre “Ubu Roi” d’Alfred Jarry expliquée aux élèves.

En atelier, les élèves réaliseront ensuite un livre accordéon autour de l’histoire du père Ubu. Les techniques surréalistes d’illustration propres à Joan Miró sont reprises : à partir d’éléments considérés comme des déchets, les élèves dessineront les figures emblématiques de la pièce avec leurs attributs. Ils imprimeront un texte grâce à des linos gravées reprenant les expressions caractéristiques du père Ubu. Ils travailleront la composition, la mise en page et l’équilibre des formes.

Alfred Jarry, *Ubu Roi*, Paris, Tériade éditeur, 1966, lithographies originales de Joan Miró. Pl. III. *Chez le Roi de Pologne*. Donation Alice Tériade en 2000.
Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © Successió Miró – ADAGP, Paris, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Un tube de colle et une feuille de papier à dessin demi-raisin 32,5 x 50 cm 120 grammes par élève.
Une quinzaine de feuilles de couleurs vives (non fluorescentes) format affiche pour le groupe. Il est conseillé de ne pas rouler le papier afin d’en faciliter la découpe. Encres à linogravure et feutres noirs fournis par le musée.

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

↳ D’Arts Plastiques - niveau 4ème
*Image et réalité :
la nature et les modalités
de production des images*

↳ D’Histoire des Arts du collège
*Arts, techniques et expressions ;
Arts, ruptures et continuités
Domaine : arts du visuel*

Associé à

Autour de Marc Chagall

Illustrons les fables !

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

↳ De Lettres - niveaux 6ème et 5ème
*Contes et récits merveilleux ; Littérature
du Moyen-âge et de la Renaissance*

↳ D’Arts Plastiques - niveau 5ème
Le statut de l’image

↳ D’Arts Plastiques - niveau 4ème
*La nature et les modalités
de production des images*

↳ D’Histoire des Arts du collège
Arts, techniques et expressions

Associé à

Autour de Joan Miró

Le livre du père Ubu

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

↳ D’Espagnol - niveaux 4ème et 3ème
*L’ici et l’ailleurs ;
Joan Miró, patrimoine culturel*

↳ D’Arts Plastiques - niveau 4ème
*La nature et les modalités
de production des images ;
Les images et les pouvoirs*

↳ D’Histoire - niveau 3ème
*Le monde depuis 1914 :
Régimes totalitaires et dictatures*

↳ D’Histoire des Arts du collège
*Arts, états et pouvoirs ;
Arts, techniques et expressions
Domaine : arts du visuel*

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DES 1ER, 2ÈME ET 3ÈME
DEGRÉS DU SECONDAIRE

Présentation de la valise pédagogique Techniques de l’estampe

Le service de médiation culturelle propose de découvrir les œuvres imprimées par le biais d’un outil pédagogique, la valise “Techniques de l’estampe”. L’objectif de cet outil est de permettre la compréhension des principales techniques : lithographie, eau-forte, linogravure, typographie, xylographie, sérigraphie, pochoirs, gaufrages. Elle est également un moyen de mieux apprécier les œuvres imprimées de nos collections et d’en comprendre la conception.

Les tiroirs de cette valise renferment les différentes matrices existantes et les outils avec lesquels l’artiste travaille (rouleaux, gouges, pointes-sèches, burins, vernis, etc.). Elle comprend également un livre, réalisé à la manière d’un livre d’artiste, rassemblant les impressions faites à partir des matrices exposées et les définitions typographiées des différentes techniques.

Cet outil a été conçu spécifiquement par l’équipe du musée départemental Matisse pour les activités de médiation autour des collections Matisse et Tériade.

DÈS 2014, LES MÉDIATEURS SE DÉPLACERONT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
LES TARIFS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET
<http://museematisse.lenord.fr> ou par mail : reservations.museematisse@cg59.fr

Une autre façon d’écrire

Après avoir découvert la collection de livres illustrés de Tériade et étudié les différentes techniques de reproduction des textes et images avec la valise de l’estampe, les élèves seront invités à composer une page d’écriture calligraphiée et enluminée. Cet atelier permet de démystifier la “belle écriture” et d’acquérir de l’aisance et de la liberté dans les gestes.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL
Une boîte de 12 craies grasses/pastels à l’huile pour 4 élèves, une boîte de fusain et ½ ramette de papier A4 80 gr pour le groupe, une feuille de papier à dessin 120 grammes format demi-raisin 32,5 x 50 cm par élève.

Les mots image

Après avoir découvert la collection de livres illustrés de Tériade et étudié les différentes techniques de reproduction des textes et images avec la valise de l’estampe, les élèves seront invités, à partir de jeux d’écriture, à découvrir que la réalisation d’une lettre à la main est d’abord un dessin. Dans cet atelier, les élèves réalisent un calligramme et/ou expriment le sens des mots grâce à des choix graphiques signifiants : mise en page, format, forme et dessin des lettres, couleur, épaisseur du trait,

disposition des lettres les unes par rapport aux autres.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL
Une boîte de 12 craies grasses/pastels à l’huile pour 4 élèves, une boîte de fusain et ½ ramette de papier A4 pour le groupe, une feuille de papier à dessin 120 grammes format demi-raisin 32,5 x 50 cm par élève.

Projet à long terme Création d’un livre illustré

Les ateliers « Estampes et livres illustrés » sont particulièrement adaptés aux projets en E.R.O.A. ou aux projets basés sur plusieurs séances, comme la réalisation d’un ouvrage collectif relié avec impressions d’estampes polychromes (technique de la linogravure perdue par exemple) et de textes typographiés ou calligraphiés, avec impression de lettrines (20 à 30 heures d’atelier, selon les projets).

**DÈS 2014, LES MÉDIATEURS SE DÉPLACERONT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
LES TARIFS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET**
<http://museematisse.lenord.fr> ou par mail : reservations.museematisse@cg59.fr

Graver et imprimer : la linogravure, la gravure sur carton, la lithographie

Après avoir découvert la collection de livres illustrés de Tériade et étudié les différentes techniques de reproduction des images avec la valise de l’estampe, les élèves seront invités à expérimenter une technique de gravure (à choisir lors de votre réservation), parmi ces trois possibilités :

La linogravure : “La gravure sur lino est un vrai moyen prédestiné au peintre illustrateur.” (Henri Matisse). Matériau tendre, le linoléum se grave aisément (contrairement au métal) et dans tous les sens (contrairement au bois). Cette liberté permet des tailles souples et rondes, un tracé gestuel et spontané.

Graver le carton : à partir de pointes de stylos et d’un carton glacé qui sert de matrice, les élèves sont initiés à une technique de gravure simple et facile, déclinaison de la linogravure adaptée aux plus jeunes.

La lithographie : cette technique d’impression à plat permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire. Le tracé est exécuté sur la pierre, au moyen de crayons lithographiques, de plumes ou de pinceaux avec de l’encre lithographique que l’on peut étendre à la manière du lavis, ou en ayant recours à diverses techniques pour obtenir des matières particulières. Au musée, les élèves travailleront sur une matière souple dont le rendu d’impression imite parfaitement celui de la pierre lithographique.

L’élève réalisera (au choix de l’enseignant), son propre Ex-libris, un pictogramme ou une image engagée, telle qu’un graffiti d’inspiration murale ou une affichette de propagande, avec un slogan ou un message qui pourra être créé en classe. Selon la durée de création des élèves, une composition collective pourra être réalisée en fin d’atelier.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL
Une feuille de papier blanc format raisin 50 x 65 cm pour 4 enfants + deux feuilles supplémentaires pour le groupe (papier lisse, pas de papier à grain). Encre à linogravure, plaques de linoléum et outils fournis par le musée.

Impressions polychromes

Après avoir découvert la collection de livres illustrés de Tériade et étudié les différentes techniques de reproduction des images avec la valise de l’estampe, les élèves seront invités à expérimenter une technique de gravure permettant des impressions polychrome. L’atelier se compose de plusieurs étapes : la découpe, l’encrage et l’impression de matrices de carton mobiles créées par les élèves. Les différentes impressions se différencient par leurs couleurs, mais également par des jeux de matière et par la pression exercée sur la matrice. L’image de base peut être démultipliée à l’infini. Le résultat évoque Jazz, le livre illustré de Matisse.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL
Une feuille de papier blanc format raisin 50 x 65 cm pour 4 enfants (papier lisse, pas de papier à grain). Encre à linogravure et outils fournis par le musée.

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

→ De Mathématiques - niveau 6ème
et 5ème en géométrie
*Cercles, quadrilatères, triangles,
symétrie axiale, etc.*

→ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
*La construction et
la transformation des images*

→ D'Histoire des Arts du collège
Arts, ruptures et continuités
Domaines : arts du visuel
et art du langage

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DE 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME
ANNÉE DU SECONDAIRE

Présentation Sciences Collège Nord

Sciences Collège Nord est une opération menée par le Forum départemental des Sciences, qui invite les collégiens du département du Nord à la découverte de la culture scientifique, technique et industrielle grâce à la visite d'un site et l'animation d'un outil.

Trois étapes rythment la construction du projet :

- une animation au collège assurée par un médiateur, autour d'un outil pédagogique
- une visite d'un site partenaire de Sciences Collège Nord en rapport avec la thématique choisie,
- une journée de valorisation des travaux des élèves au Forum départemental des Sciences.

L'animation au collège, la visite ainsi que les frais de transport sont pris en charge.

Le musée départemental Matisse participe à cette opération en proposant des animations et outils pédagogiques spécialement conçus à partir des Instructions Officielles de l'Education Nationale définissant les programmes dans les matières scientifiques.

Un projet pédagogique construit autour d'un thème scientifique et technique

Sciences Collège Nord s'adresse à tous les collégiens, de la sixième à la troisième et SEGPA, à raison de deux classes par établissement (50 élèves maximum). Le projet pédagogique et culturel à caractère scientifique ou technique est conçu par une équipe d'enseignants de disciplines différentes et se bâtit autour d'une thématique, intégrant un des sites et un des outils proposés.

Ce projet cherchera à favoriser l'acquisition de connaissances, à susciter des questionnements, à éveiller chez les élèves la curiosité, l'esprit de découverte et d'ouverture. Le caractère pluridisciplinaire, l'originalité du thème ou de son traitement sont des éléments importants pour la sélection du projet.

LES DÉTAILS DES OUTILS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE DU FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES :
www.forumdepartementaldessciences.fr

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER LE FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES :
tél. 03 59 73 96 00 / sciencescollegenord@cg59.fr

durée > 2 h

15 ÉLÈVES MAXIMUM PAR GROUPE

THÈME CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES :

→ De Mathématiques - niveau 6ème
et 5ème en géométrie
*Cercles, quadrilatères, triangles,
symétrie axiale, etc.*

→ D'Arts Plastiques - niveau 5ème
*La construction et
la transformation des images*

→ D'Histoire des Arts du collège
Arts, ruptures et continuités
Domaines : arts du visuel
et art du langage

THÈME CORRESPONDANT AUX
PROGRAMMES DE 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME
ANNÉE DU SECONDAIRE

Autour d'Auguste Herbin L'alphabet plastique

Les élèves choisissent un mot exprimant une émotion, un sentiment ou un état d'âme et le transcrivent en formes et en couleurs à l'aide de l'alphabet plastique d'Auguste Herbin. À partir de ce vocabulaire formel et coloré, ils réalisent une composition dans laquelle ils expriment le sens du mot choisi. En jouant sur la taille des formes, leurs multiplications, leurs rapports, les contrastes de valeurs et de couleurs, ils choisissent de faire apparaître de manière visible ou non certaines formes et couleurs afin d'exprimer clairement le sens du mot.

Cet atelier permet de sensibiliser les élèves aux choix des artistes et aux multiples possibilités de la couleur. En utilisant les éléments de base de notre monde visuel, ils traduiront des notions plastiques et se familiariseront

avec les rapports de couleurs et de valeurs : contrastes de couleurs, de formes, de proportions, de directions, la forme et le linéaire, le statique et le dynamique, le positif et négatif, la symétrie et l'asymétrie, l'ordre et le désordre, la cadence et le rythme, le vu et le caché, le vide et l'accumulation.

Auguste Herbin, *Union*, 1959, huile sur toile. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APORTE SON MATÉRIEL

Une feuille de papier blanc format raisin 50 x 65 cm pour deux élèves, une paire de ciseaux et un bâton de colle par élève. Plusieurs feuilles de papier format affiche de couleurs vives. Il est conseillé de ne pas rouler le papier pour en faciliter la découpe.

Autour d'Auguste Herbin Le jeu aléatoire

À partir d'une grille de base, dans laquelle formes et couleurs correspondent aux six numéros d'un dé, les élèves vont tirer au sort les formes, les couleurs et les directions pour composer avec des éléments choisis par le hasard. L'objectif est de concevoir une réalisation plastique homogène et équilibrée, tout en respectant les contraintes imposées par le tirage au sort, pour articuler hasard et calcul, indéterminé et déterminé.

Cet atelier permet de sensibiliser les élèves aux choix des artistes et aux multiples possibilités de la couleur. En utilisant les éléments de base de notre monde visuel, ils traduiront des notions plastiques et se familiariseront avec les rapports de couleurs et de valeurs : contrastes de couleurs, de formes, de proportions, de directions, la forme et le linéaire, le statique et le dynamique, le positif et négatif, la symétrie et l'asymétrie, l'ordre et le désordre, la cadence et le rythme, le vu et le caché, le vide et l'accumulation.

Auguste Herbin, *Vénus*, 1945, gouache sur papier. Donation de l'artiste en 1956. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Droits réservés.

LE GROUPE APORTE SON MATÉRIEL

une feuille de papier blanc format raisin 50 x 65 cm pour deux élèves, une paire de ciseaux et un bâton de colle par élève. Plusieurs feuilles de papier format affiche de couleurs vives (bleu, rouge, vert, jaune, orange, violet). Il est conseillé de ne pas rouler le papier pour en faciliter la découpe.

Autour d’Auguste Herbin

Le livre des formes et des couleurs

À partir d’une histoire, réelle ou inventée, de l’exemple de l’alphabet plastique d’Auguste Herbin et des livres de contes édités par la Fondation Maeght, les élèves créent un petit livre sans écriture où leur histoire est racontée par le biais de formes colorées. Un index permet de repérer le caractère des personnages et les lieux symbolisés par des couleurs et des formes de différentes tailles.

Cet atelier permet de sensibiliser les élèves aux choix des artistes et aux multiples possibilités

de la couleur. En utilisant les éléments de base de notre monde visuel, ils traduiront des notions plastiques et se familiariseront avec les rapports de couleurs et de valeurs : contrastes de couleurs, de formes, de proportions, de directions, la forme et le linéaire, le statique et le dynamique, le positif et négatif, la symétrie et l’asymétrie, l’ordre et le désordre, la cadence et le rythme, le vu et le caché, le vide et l’accumulation.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Huit feuilles de papier blanc format raisin 50 x 65 cm 120 grammes pour le groupe, une paire de ciseaux et un bâton de colle par élève. Une quinzaine de feuilles de papier format affiche de couleurs vives (non fluorescentes). Il est conseillé de ne pas rouler le papier pour en faciliter la découpe.

LE GROUPE APPORTE SON HISTOIRE,
courte et comprenant cinq actions, deux ou trois lieux et quatre ou cinq personnages.

Autour d’Auguste Herbin

De la figuration à l’abstraction

Dans cet atelier, les élèves sont invités à transposer un paysage urbain ou un intérieur en œuvre d’art abstraite, afin de percevoir le monde en n’en conservant que la structure. Après avoir observé le sujet à traduire à l’aide d’un cadre de carton, les élèves choisissent un point de vue et le traduisent plastiquement en deux dimensions (volumes, surfaces, lignes...). Cette démarche pose la question de la perception de l’univers à travers la géométrisation de ce qui en fait son ordonnance.

Cet atelier permet de sensibiliser les élèves à l’abstraction, aux choix des artistes et aux multiples possibilités de la couleur. En utilisant les éléments de base de notre monde visuel, ils traduiront des notions plastiques et se familiariseront avec les rapports de couleurs et de valeurs : contrastes de couleurs, de formes, de proportions, de directions, la forme et le linéaire, le statique et le dynamique, le positif et négatif, la symétrie et l’asymétrie, l’ordre et le désordre, la cadence et le rythme, le vu et le caché, le vide et l’accumulation.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Un support de papier blanc format demi-raisin 32,5 x 50 cm par élève, une paire de ciseaux et un bâton de colle par élève. Une quinzaine de feuilles de papier format affiche de couleurs vives (non fluorescentes / bleu, jaune, rouge, orangé, violet, vert, noir, blanc). Il est conseillé de ne pas rouler le papier pour en faciliter la découpe.

Autour d’Henri Matisse

L’image animée

Avec cette animation, les élèves sont invités à comprendre et expérimenter le processus de création et la méthode de travail de Matisse. À partir de quelques portraits de Matisse et en particulier de son travail de dessin au trait, les élèves étudieront comment l’artiste parvient à condenser en quelques traits le caractère profond d’un visage, à exprimer de manière synthétique l’expression essentielle, la “vérité” du modèle. Ils étudieront l’ordre dans lequel Matisse pose ses traits, du début et de la fin du trait, et la manière dont cela oriente l’expression du visage.

Au cours de l’atelier, ils seront invités à réaliser plusieurs portraits, en simplifiant graduellement leurs dessins jusqu’à obtenir une synthèse en quelques traits. Le dernier dessin, considéré comme la version définitive,

servira de base à la dernière étape, la réalisation d’un découpage formel trait après trait sur feuilles séparées. Les élèves auront ainsi matière à réaliser une animation en classe à partir de ce découpage des différentes étapes de leur production finale.

Henri Matisse, Lydia, 1945, crayon Conté sur vélin d’Arches. Donation de Barbara et Claude Duthuit en 2007. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis.
© Succession H. Matisse, 2013. Photo Philip Bernard.

LE GROUPE APPORTE SON MATÉRIEL

Un feutre noir épais type marqueur par élève et une ramette de papier machine pour le groupe.

Propositions d’exploitations pédagogiques postérieures en classe :

- **Fabrication d’un praxinoscope**, instrument optique donnant l’illusion du mouvement, inventé par Émile Reynaud en 1876 et considéré comme l’un des précurseurs de l’invention du cinéma ; Intégration des photographies dans le praxinoscope réalisé par les élèves,
- Prise de vue des dessins réalisés au musée, impression des photographies et **montage en flip-book** (livret de dessins animés ou de photogrammes cinématographiques qui, feuilleté rapidement, permet la synthèse du mouvement par la persistance rétinienne) ;
- **Création d’une animation informatique** à partir d’un logiciel de PAO permettant la réalisation d’un diaporama rapide des images (même principe que le flip-book).

De la maquette au vitrail

- Cette proposition comprend 3 possibilités :
- une animation composée d’une visite et d’un atelier **durée > 2 h**
 - une animation composée d’une visite et d’une découverte de la valise pédagogique “Le vitrail” **durée > 2 h**
 - une animation réunissant les 3 étapes **durée > 3 h**

Le musée possède une collection de vitraux parmi lesquels figurent plusieurs œuvres majeures, telles que *Poisson chinois* d’Henri Matisse, réalisé pour la salle à manger de Tériade, le monumental *Joie* d’Auguste Herbin ou encore *Rouge et blanc* de Josef Albers. Les élèves découvriront également la gouache découpée du vitrail *Vigne* de Matisse et les maquettes de la chapelle de Vence où se trouvent d’immenses vitraux. L’une d’elles présente le vitrail *Les abeilles*, offert par l’artiste à la Ville du Cateau en 1952. L’étude de ces œuvres précède un atelier de création individuelle.

Au cours de la visite, les élèves étudieront ces œuvres d’un point de vue plastique, seront sensibilisés à la technique du vitrail, à son histoire et à sa place dans l’histoire de l’art.

En atelier, ils élaboreront une maquette de vitrail en considérant l’équilibre des formes et des couleurs entre elles. Ils transcriront cette ébauche en papier coloré translucide et découvriront les mélanges créés par la superposition des couleurs. La lumière révélera la magie des couleurs.

LE GROUPE APORTE SON MATÉRIEL

Plusieurs feuilles de papier vitrail (jaune, bleu, rouge, rose, vert foncé et vert clair), l’équivalent d’au moins 5 couleurs par élève). Par élève : une feuille de papier à dessin 120 grammes format demi-raisin 32,5 x 50 cm, noire si possible, un bâton de colle, une paire de ciseaux et une feuille de calque.

Avec la valise pédagogique “Le vitrail”, les élèves seront sensibilisés à la technique du vitrail (outils, matériaux, échantillons et gabarits), aux différentes étapes de sa conception (du carton à l’œuvre du maître verrier), à son histoire du Moyen-âge à nos jours et à sa place dans l’histoire de l’art. Les techniques décoratives, telles que la grisaille ou encore l’émail seront également abordées.

L’ANIMATION “VALISE PÉDAGOGIQUE” PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE INDÉPENDAMMENT DE L’ANIMATION AU MUSÉE.

DÈS 2014, LES MÉDIATEURS SE DÉPLACERONT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

LES TARIFS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET

<http://museematisse.lenord.fr> ou par mail : reservations.museematisse@cg59.fr

Auguste Herbin, *Vitrail Joie*, 1957, vitrail, réduction au 1/10 du vitrail pour le groupe scolaire Herbin, réalisation Henry Lhottelier, donation d’Henry Lhottelier en 1982. Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. © ADAGP, Paris, 2013. Photo Florian Kleinfenn.

La couleur et les effets d’optique

- Cette proposition comprend deux étapes :
- une découverte des œuvres du musée
 - une animation autour de la valise pédagogique “La couleur et les effets d’optique”

“Travaillant devant un paysage exaltant, je ne songeais qu’à faire chanter mes couleurs, sans tenir compte de toutes les règles et les interdictions”. Matisse à Collioure, mai 1905.

Henri Matisse est par excellence le peintre de la couleur. À la recherche de toutes les expérimentations, il passe l’été 1904 à Saint-Tropez aux côtés des peintres néo-impres-sionnistes Signac et de Cross, s’initiant à cette technique qui lui ouvrira de nouvelles perspectives. Cross se réjouit que Matisse soit l’un des peintres qui “*approfondira les lois du mélange optique, non pour s’y soumettre, mais pour s’en détacher.*” Matisse trouvera les limites de cette recherche mais cette étape est essentielle pour que naisse, l’été suivant à Collioure, ce qu’on appellera “le Fauvisme”. Cet été 1905 marquera de façon déterminante la peinture occidentale. Matisse et Derain vont oser peindre d’une façon tellement nouvelle qu’ils seront les principaux acteurs de la première révolution artistique du XXe siècle. De leur quête commune de la couleur pure et libérée naîtront d’éclatants chefs-d’œuvre. Cette révolution artistique va faire basculer l’histoire de l’art dans la modernité. Cet exemple majeur sera présenté aux élèves en regard des autres maîtres de la couleur présents au musée, tels que Herbin, Chagall, Léger ou encore Miró.

Avec la valise pédagogique “La couleur et les effets d’optique”, les élèves appréhenderont les multiples possibilités de la couleur par le biais d’expérimentations diverses. Ils découvriront le spectre coloré, le cercle chromatique, les mélanges des couleurs et leurs classements (primaires et secondaires, chaudes et froides, etc.). Les collégiens testeront les différents systèmes d’organisation des couleurs : les camaïeux, les contrastes (complémentaires, de qualité, chaud-froid, de couleur en soi, etc.). Enfin, ils seront sensibilisés à l’histoire de la fabrication des couleurs et de l’origine des pigments. Les expériences proposées et l’emploi de multiples outils leur permettront de fabriquer leurs propres couleurs et de découvrir le pouvoir sensoriel, représentatif, symbolique et expressif des couleurs.

L’ANIMATION “VALISE PÉDAGOGIQUE” PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE INDÉPENDAMMENT DE L’ANIMATION AU MUSÉE.

DÈS 2014, LES MÉDIATEURS SE DÉPLACERONT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

LES TARIFS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET

<http://museematisse.lenord.fr> ou par mail : reservations.museematisse@cg59.fr

durée > 2 h

DES VISITES
SUR D'AUTRES THÈMES
POURRONT ÉGALEMENT
ÊTRE ORGANISÉES
À LA DEMANDE
DES PROFESSEURS

Visite des collections en anglais, allemand et néerlandais

Le musée départemental Matisse propose aux élèves de 6e une visite axée sur la description d'une œuvre (formes, couleurs, espace) afin d'affiner la connaissance de ce vocabulaire en le travaillant face à un support visuel monumental. Le médiateur leur remettra un "promène-musée" qui leur permettra de mémoriser ce vocabulaire. Après avoir étudié dans la langue choisie les œuvres avec le médiateur, les élèves seront invités à retrouver les formes et les couleurs de chacune et à décrire les compositions – à partir du vocabulaire relatif à l'espace étudié en classe de 6e – pour ensuite reporter les mots sur les œuvres reproduites dans le carnet.

Les élèves de 5e, 4e et 3e seront invités à développer leur connaissance du vocabulaire du voyage en découvrant l'une des principales sources d'inspiration d'Henri Matisse que furent ses nombreux voyages. L'ici et l'ailleurs ... Les thèmes du merveilleux, de l'imaginaire, du rêve et du fantastique sont également bien représentés dans nos collections, et notamment chez les artistes de la donation Tériade : c'est par l'étude de ce vocabulaire et la description de ces œuvres que s'achèvera la visite.

Le jeu "Les mots de la peinture" existe en anglais (voir p.12) Les élèves découvrent quelques œuvres incontournables de nos collections, portraits, paysages et natures mortes. Puis, à partir d'un jeu comprenant une liste d'adjectifs, ils sélectionnent quelques termes qui leur paraissent correspondre aux caractéristiques de l'œuvre. Lors de la mise en commun, ils présentent et justifient leurs choix tandis que le médiateur complète leur analyse. Ce parcours nous mènera d'œuvre en œuvre afin d'en faire une description précise tout en employant le vocabulaire le plus approprié.

durée > 2 h

Les conférences

Pensées en lien étroit avec les instructions officielles régissant l'enseignement de l'histoire des arts, les thématiques proposées opèrent des entrées de programme dans diverses disciplines, et notamment en Arts Plastiques, Lettres et Histoire-Géographie.

L'objectif de ces conférences est d'approfondir la connaissance des mouvements, courants, tendances et artistes majeurs de l'histoire de l'art de la fin du XIXe siècle - dans laquelle plongent les racines de la modernité - au début du XXIe siècle. Elles sont classées par artistes, mouvements / tendances / périodes historiques et thématiques / problématiques, et sont en lien étroit avec les artistes, collections et expositions présentées au musée Matisse.

PAR ARTISTE

- Rodin et le corps en mouvement
- Juan Gris
- Henri Laurens
- Marc Chagall
- Georges Rouault
- Joan Miró
- Alberto Giacometti
- Pablo Picasso
- Pierre Bonnard
- Fernand Léger
- Vassily Kandinsky
- Paul Klee
- Piet Mondrian
- Félix Del Marle
- De la figuration à l'abstraction : l'exemple d'Auguste Herbin
- Aurélie Nemours et Geneviève Claisse : deux femmes artistes de l'abstraction construite
- Matisse : de la salle à manger de Tériade à la chapelle de Vence
- Matisse sculpteur
- Vasarely et l'art optique
- Sam Francis et Morris Louis, deux peintres abstraits américains
- Jackson Pollock et Mark Rothko, deux peintres abstraits américains
- Paul Gauguin (dès le 3/10/13)
- Paul Cézanne (dès le 17/10/13)
- Marquet, Manguin et Camoin (dès le 7/11/13)
- William Turner (dès le 14/11/13)
- Claude Monet (dès le 21/11/13)
- Auguste Renoir (dès le 28/11/13)
- Vincent Van Gogh (dès le 5/12/13)
- Guillaume Apollinaire et la Grande Guerre (dès le 12/12/13)
- Fernand Léger et Blaise Cendrars (dès le 13/02/14)
- Marcel Gromaire (dès le 20/02/14)
- John Cage (dès le 15/05/14)
- Le traité de Jean Dewasne (dès le 5/06/14)

PAR MOUVEMENT / TENDANCE / PÉRIODE HISTORIQUE

- Le surréalisme
- Les ballets russes
- Henri-Edmond Cross et le néo-impressionnisme
- Le Bauhaus
- Le Black Mountain College, une école d'art américaine
- La naissance de l'abstraction
- De Stijl, un mouvement artistique issu du néoplasticisme
- Kazimir Malevitch et le suprématisme
- Paris, la bohème
- Le cubisme, précurseur de l'abstraction
- L'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925
- Cercle et carré (1929-1930) et Abstraction-Création (1931), deux collectifs d'artistes abstraits
- Céret, cité des artistes
- Les marchands d'Herbin : Léonce Rosenberg et Denise René
- Paris, Berlin, Moscou, New-York : le contexte artistique d'avant-guerre (dès le 19/12/13)
- L'expressionnisme allemand et la nouvelle objectivité (dès le 16/01/14)
- Le Dadaïsme (dès le 22/01/14)
- Le Futurisme (dès le 30/01/14)
- Henri Matisse et Pablo Picasso pendant la grande guerre (dès le 13/03/14)
- L'art Russe après octobre 1917 : Chagall, Malevitch... (dès le 20/03/14)
- Un nouveau monde : l'art de la reconstruction (dès le 27/03/14)
- Les muralistes mexicains et le plan Roosevelt (dès le 3/04/14)
- L'Ouvroir de Littérature Potentielle (OuLiPo) et l'Ouvroir de Peinture Potentielle (OuPeinPo) (dès le 29/05/14)
- Le Land Art (dès le 26/06/14)

PAR THÉMATIQUE / PROBLÉMATIQUE

- Le livre illustré au XXe siècle
- Le conflit entre le dessin et la couleur XXe siècle
- L'œuvre d'art totale XXe siècle
- Le XXe siècle et les arts primitifs
- Les arts décoratifs, de l'Art Nouveau à Giacometti
- Les revues d'art au XXe siècle
- Le vitrail au XXe siècle
- Le thème du cirque dans l'art du XXe siècle
- Le thème de la danse dans l'art du XXe siècle
- L'influence de l'art asiatique en Europe dans l'art des XVIIe et XVIIIe siècles
- Le Japonisme
- Les marchands d'art des artistes modernes
- Histoire de la photographie
- Aimé Maeght, Adrien Maeght et Pierre Matisse
- L'art au féminin
- La théosophie et son influence sur Kandinsky, Mondrian et Herbin
- Une influence méconnue de l'art occidental : les arts d'Amérique
- Introduction à la sculpture moderne
- Le collage dans l'art au XXe siècle
- Matisse, Chardin et la nature-morte (dès le 19/09/13)
- L'orientalisme et l'odalisque (dès le 26/09/13)
- L'art islamique (dès le 10/10/13)
- La caricature politique (dès le 9/01/14)
- L'art du camouflage (dès le 6/02/14)
- La fresque française (dès le 10/04/14)
- Le patrimoine industriel (dès le 17/04/14)
- Les artistes dans l'usine (dès le 22/05/14)
- L'art et la musique (dès le 8/05/14)
- Introduction à l'art contemporain (dès le 5/06/14)
- Le sujet paysan dans l'histoire de l'art (dès le 19/06/14)

DÈS 2014, LES MÉDIATEURS SE DÉPLACERONT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
LES TARIFS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET
<http://museematisse.lenord.fr> ou par mail : reservations.museematisse@cg59.fr

Informations pratiques

Le musée départemental Matisse est ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf le mardi, le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvier.

Accueil des groupes dès 9h pour animations dès 9h15
Bâtiment accessible aux personnes handicapées

Dépose-minute rue des poilus de la Grande Guerre (le long du musée)
Stationnement des cars Esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir, voir le plan ci-dessous)
Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Pour votre confort de visite et afin de protéger les œuvres de malencontreux accidents, vos effets personnels restent de préférence dans le car (gain de temps)
ou au vestiaire (fermé et gratuit)

Le matériel nécessaire aux ateliers sera déposé à l'accueil à votre arrivée

Les sacs à dos ne sont pas autorisés dans les salles d'exposition

Les prises de vues photographiques sont autorisées dans les collections, sans flash

Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser leurs téléphones portables ou lecteurs MP3 pendant les visites

Groupes en visite libre (non accompagnés par un médiateur du musée) :
les groupes en visite libre sont admis au musée, de la fin de l'année scolaire à la fin des vacances de printemps de la zone B, et sous conditions :

- La visite est silencieuse (pas de visite commentée)
- La réservation dépend de nos capacités d'accueil
- La réservation est impérative, même si vous avez réservé une visite commentée ou une animation scolaire à un autre moment de la journée
- Les groupes menés par les médiateurs du musée sont prioritaires dans les salles ; nous vous indiquons quelles sont les salles disponibles

Accueil des groupes

VOTRE ARRIVÉE AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE
Pour le passage des élèves au vestiaire, nous vous demandons de vous présenter à l'accueil du musée ¼ d'heure ou ½ heure avant le début de l'animation.
(en fonction du nombre d'élèves reçus).
Si vous vous apercevez que vous allez arriver en retard, veuillez prévenir l'accueil du musée au 03 59 73 38 06.

- POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE RAPIDE DES GROUPES, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE
- Rassembler le matériel par groupe, dans un sac sur lequel sera écrit lisiblement le nom de l'établissement, de la classe et le thème de l'animation choisie
 - Indiquer aux accompagnateurs le thème de l'animation choisie pour le groupe dont ils sont responsables
 - Constituer les groupes avant l'arrivée au musée
 - Informer le médiateur avant le début de la visite de vos impératifs horaires
- (si le groupe doit quitter le musée plus tôt que prévu)
- Prévoir dans votre planning ½ heure de temps supplémentaire après la fin de l'animation (passage aux toilettes et aux vestiaires)

Visiter tout le musée est impossible, pour une gestion optimale des flux de groupes dans les salles et compte tenu du temps de visite. Les œuvres vues sont celles qui sont en lien avec le thème d'animation pour lequel vous avez opté.

Le groupe se présente avec plus d'élèves qu'annoncé, a oublié son matériel, ou l'âge des élèves ne correspond pas à l'animation choisie : le médiateur se réserve le droit d'adapter son atelier en fonction de l'âge et du nombre d'élèves présents et du matériel disponible. L'animation choisie ne sera pas nécessairement réalisée.

Tarifs, réservation, règlement

Tarifs animations :
80 € pour une animation de deux heures, 25 € par heure supplémentaire.
Valises pédagogiques et conférences : Dès 2014, les médiateurs se déplaceront dans votre établissement scolaire : les tarifs et renseignements pratiques seront disponibles sur notre site Internet <http://museematisse.lenord.fr> (rubrique Activités et Publics)

Les réservations se font par téléphone auprès de Madame Mailliez, du lundi au vendredi
Afin de pouvoir choisir vos dates et horaires, pensez à réserver 4 à 6 mois à l'avance :
tél. : 03 59 73 38 03 / fax : 03 59 73 38 07
e-mail : reservations.museematisse@cg59.fr

Entrée gratuite pour tous, y compris les accompagnateurs du groupe
(dans la limite de un pour 5 élèves, au-delà les accompagnateurs supplémentaires acquittent le droit d'entrée)

- Pour le confort d'écoute et la qualité du travail, les groupes sont limités à 25 élèves en visite commentée, 15 élèves en visite-atelier
- Nous contacter pour les élèves en situation de handicap ou présentant d'autres types de difficultés afin que nous définissions ensemble l'accueil le plus adapté
 - Un devis, valant engagement et confirmation d'animation, vous sera envoyé dès la réservation. Il doit être retourné signé une semaine au plus tard avant la date de l'animation
 - Le règlement doit être effectué le jour de l'animation. Paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public ou bon de commande pour mandat administratif. En cas de non fourniture du bon de commande, un chèque sera demandé au responsable du groupe.
 - En cas d'annulation, veuillez prévenir au minimum 5 jours ouvrables avant la date et par écrit (courrier, mail ou télécopie). Dans le cas contraire, la prestation vous sera facturée

Vos repas

Pour votre pique-nique, des salles proches du musée départemental Matisse vous accueillent dans des locaux équipés de points d'eau et de parkings pour les cars.

Salle de restauration du Palais des sports - Le Cateau-Cambrésis

Capacité d'accueil : 150 personnes

Réservations : Karine Bosseart, 03 27 84 20 13, le mardi et le vendredi.

Tarif : gratuit

> À deux pas du musée, le parking des bus de la rue du bois Monplaisir se trouvant entre le Palais des sports et le musée

Salle des fêtes - Bazuel

Capacité d'accueil : 150 personnes

Réservations : 03 27 84 11 48. Pour l'installation des tables et chaises, prévenir la mairie

Tarif : 15 € pour 25 enfants

> 5 min - 4 km

Salle des garçons - Bazuel

Capacité d'accueil : 50 personnes

Réservations : 03 27 84 11 48. Pour l'installation des tables et chaises, prévenir la mairie

Tarif : 15 € pour 25 enfants

> 5 min - 4 km

Maison des associations - La Groise

Capacité d'accueil : 25 personnes

Réservations : 03 27 77 61 27. Pour l'installation des tables et chaises, prévenir la mairie

Tarif : gratuit

> 15 min - 11 km

Salle des fêtes - Reumont

Capacité d'accueil : 150 personnes

Réservations : 03 27 75 22 95. Pour l'installation des tables et chaises, prévenir la mairie

Tarif : 50 € pour tous

> 10 min - 6 km

Salle des fêtes - Neuville

Capacité d'accueil : 200 personnes

Réservations : 03 27 84 04 11. Pour l'installation des tables et chaises, prévenir la mairie

Tarif : 40 € du 1er avril au 30 septembre, 60 € du 1er octobre au 31 mars

> 7 min - 6 km

Maison du Bois d'Ors - le Pommereuil

Capacité d'accueil : 80 personnes

Réservations : 03 27 84 17 17

Tarif : 10 € pour 25 enfants

> 5 min - 4.5 km. D 643 sur 1.2 km puis à gauche direction Aulnoye-Aymeries Landrecies
D 959 sur 2.5 kms, traverser Le Pommereuil, le site se trouve dans la forêt domaniale du Bois Lévèque

Salle des fêtes - Montay

Capacité d'accueil : 100 personnes, mardi et jeudi uniquement.

Réservations : 03 27 84 01 14. Prévoir de signer un contrat de location. Installation des tables et chaises par vos soins.

Tarif : 60 € pour tous

> 3 min - 2 km

Maison des associations - Saint Souplet

Capacité d'accueil : 40 personnes.

Réservations : 03 27 84 01 26. Pour l'installation des tables et chaises, prévenir la mairie.

Tarif : gratuit

> 10 min - 7 km

REMERCIEMENTS

Projet financé dans le cadre du programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen

Rédaction des textes

Anne-Maya Guérin, Blaise Macarez, Emmanuelle Macarez,
avec la contribution de Clarisse Gahide, Catherine Lernoud et Murielle Paye

Création des thèmes de visites et d'ateliers et conception des outils pédagogiques

Jean-Claude Demeure, Éléonore Deruard, Clarisse Gahide, Anne-Maya Guérin, Éric Langer pour les valises pédagogiques,
Blaise Macarez, Emmanuelle Macarez, Murielle Paye, Patricia Prevost

Réalisation des valises pédagogiques

Éric Langer, régisseur technique au musée départemental Matisse

Nous remercions tout particulièrement les enseignants qui ont participé, en France et en Belgique, à la relecture de ce document et nous ont apporté les éléments nécessaires à l'établissement de la liaison entre nos propositions pédagogiques et les programmes officiels des enseignements dispensés en France et en Belgique : Amélie Bauvin, Catherine Lernoud et Patricia Prevost

Nous remercions, au musée départemental Matisse, pour leur précieuse collaboration à la conception de cette brochure

Sandrine Baivier *responsable de la photothèque* / François Delcroix *administration générale* / Magali Demuynck *secrétariat et relecture des textes* / Éléonore Deruard *médiatrice* / Nathalie Gaillet *comptabilité* / Adrien Galy *stagiaire au service de médiation* / Laetitia Messenger *responsable de communication* / Mélissa Ossart *assistante de communication*

Conception graphique

Composite (composite-agence.fr)

JEG pour le plan pédestre p.32

Atelier Multiple pour le plan d'accès p.32

Suivi éditorial

Emmanuelle Macarez

Photogravure

Angelini

Impression

Imprimerie Monsoise

Suivi de production

Patrick Lenoble, Direction de l'Information et de la Communication du Conseil général du Nord

Crédits photographiques des vues d'ensemble et des productions plastiques d'élèves

Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis - Anne-Maya Guérin : p. 21

Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis - Philippe Houzé : photo de couverture, p. 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 4e de couverture

Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis - Emmanuelle Macarez : p. 8

Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis - Emmanuel Watteau : p. 14

Les copyrights et crédits photographiques des œuvres sont indiqués sous les photographies