

KALEIDSCOPE

18 Nov. 2022 > 12 Fév. 2023

DOSSIER PEDAGOGIQUE

KALÉIDOSCOPE

PRESENTATION DE L'EXPOSITION

La couleur est le fil « rouge » de cette exposition réunissant les œuvres majeures du MUba Eugène Leroy, du 17e siècle à nos jours. Chaudes ou froides, douces ou éclatantes, la couleur donne vie à la matière et influence notre perception.

À la manière d'un kaléidoscope, instrument optique qui fait varier les formes et les couleurs, ce parcours inédit dans les collections du musée crée des jeux d'échos et de dialogues entre les œuvres de toutes les couleurs, formes et périodes. Interroger la palette des artistes, c'est questionner le regard du visiteur, la diversité de ses sensations et émotions.

KALÉIDOSCOPE : DE MILLE COULEURS

Explorant la palette infinie des artistes, cette partie de l'exposition est organisée par dominante colorée et invite à cheminer du vert au rouge, du jaune au bleu. Les variations sont multiples et déclinent les tonalités en nuance, mélange, harmonie et contraste.

Les artistes donnent vie à la matière par les moyens de la couleur, en cherchant parfois la ressemblance comme dans le *Grand buffet* de Michel Bouillon où se perçoivent le velouté de la pêche, la transparence du grain de raisin ou les reflets nacrés du coquillage.

Ailleurs, la dimension symbolique de la couleur est perceptible, teintée de considération spirituelle comme le lys blanc de *L'Annonciation* de Maurice Denis ou sociale dans le teint verdâtre du *Portrait de la concierge* de Jean Fautrier. La couleur est expression sensuelle de la vie, d'une émotion, joyeuse ou mélancolique, et d'une énergie parfois exubérante, comme dans les différentes sculptures fantasmagoriques d'Elmar Trenkwalder.

KALÉIDOSCOPE : en noir et blanc

Tel un kaléidoscope, le parcours thématique dans les collections du musée explore toute la puissance et la vivacité créatrice du noir et blanc, deux tons aussi absolus qu'opposés. Si le dessin et la gravure figurent en bonne place, la peinture, la photographie ou la sculpture ne sont pas en reste dans ces infinies variations en noir et blanc à travers les siècles.

Les œuvres témoignent d'enjeux plastiques forts : le caractère graphique des œuvres aux vocabulaires épurés - lignes, hachures, points -, se joue souvent d'une apparente rigueur géométrique, comme chez Aurélie Nemours ou Antonio Semeraro, où la symétrie est mise à mal par la main de l'artiste. Les effets de rythme, de répétition et de variation résultent d'un savant équilibre entre plein et vide, matériel et immatériel.

Commissariat : Mélanie Lerat et Christelle Manfredi, MUba Eugène Leroy

« Kaléidoscope » présente un accrochage inédit de la collection permanente du MUba permettant une nouvelle lecture de ses œuvres. Ici, le choix muséographique met en lumière les œuvres grâce à des regroupements d'œuvres associés à des dominantes colorées. Il s'en suit une circulation du spectateur rythmée par ce prisme de la couleur, tel un nuancier dans l'espace. La scénographie offre alors de nouveaux dialogues plastique et sémantique entre les œuvres. C'est grâce à celle-ci que l'on découvre sous un nouveau jour le potentiel sémantique d'une mise en espace, la résonance poétique d'une œuvre par rapport à une autre ou la matérialité singulière d'une couleur dans un tableau.

Nous vous proposons au regard de cette nouvelle exposition, trois possibles entrées pédagogiques correspondant à trois parcours dans le musée et des questionnements induits et associés en lien avec les programmes ainsi que les compétences visées.

- La première entrée pédagogique pour aborder cette exposition propose un parcours-découverte en mettant l'accent sur la notion de présentation des œuvres. Il s'agit de sensibiliser les élèves aux enjeux plastiques et sémantiques d'une scénographie, d'un choix de commissariat, dimension heuristique d'un accrochage, la prise en compte de la circulation du spectateur dans un espace.
- La deuxième entrée pédagogique met l'accent sur la matérialité de la couleur à travers une sélection d'œuvres. En quoi la couleur et son application est-elle signifiante ? L'accrochage met en lumière la dimension chromatique des œuvres. L'élève découvre les variations de celle-ci, et la richesse potentielle de son expressivité. Il fait l'expérience sensible des ricochets visuels et chromatiques d'une mise en regard.
- La troisième entrée pédagogique permet d'appréhender et d'identifier différentes catégories d'images et processus de fabrication dans un même espace muséal. Il s'agit de poser un regard aussi bien sur les processus de fabrication d'œuvres que leur statut ou nature. Comment une variation de petits formats d'eau-forte répond à une composition picturale abstraite de grand format et rend visible un processus de création par rapport à un autre ? En quoi le processus de fabrication des images a-t-il une incidence sur le statut de l'œuvre d'art et sa nature ? Peut-il éclairer son sens ? Il s'agit de s'interroger sur l'interdépendance du processus de l'œuvre et son statut.

- **Kaléidoscope : La scénographie, la construction d'un regard sur les œuvres.**

En quoi le parti pris scénographique génère de nouveaux dialogues entre les œuvres ?

Ici la sélection des œuvres associées a pour point commun une dominante colorée autour de la couleur verte. Le fil conducteur de ces œuvres est donc plastique. Il offre cependant à voir avec et au-delà de ce prisme. Présentation d'œuvres sur cimaise, socles qui rythment la circulation du regardeur, compositions en ricochet, les œuvres se mettent à dialoguer de façon unique et les correspondances ouvrent des lectures associées.

« Ecrire l'histoire de l'art, c'est non seulement confronter des objets hétérogènes, mais repérer dans les œuvres même les lignes de fractures, les tensions, les contradictions, les énergies au travail » comme le révèle Aby Warburg¹, en développant une iconologie critique de l'art.

L'élève pourra alors s'interroger sur les forces à l'œuvre entre les photographies de conifères d'Antoine Petitprez et les céramiques sculpturales évoquant la végétation d'Elmar Trenkwalder. Comment le regard s'amuse à faire correspondre des plasticités communes ou contraires ? Qu'est-ce que cela convoque dans la perception de ces œuvres ? Quels imaginaires construisent les artistes face à la nature ?

Cycle 1 Découvrir différentes formes d'expression artistique

Cycle 2 Repérer les éléments du langage plastique dans des œuvres : couleurs, formes, matières, support...

Cycle 3 La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- **Questionnement** : La mise en regard et en espace : ses modalités, (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal, etc...), ses contextes, l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres.
- **Compétences travaillées** : Observer, analyser et comparer des œuvres, explorer les diverses modalités et les lieux de présentation d'une œuvre.

Cycle 4 L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur

- **Questionnement** : La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : le rapport d'échelle, *l'in situ*, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l'espace public, l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l'architecture.
- **Compétences travaillées** : Observer, analyser et comparer des œuvres, explorer les diverses modalités et lieux de présentation d'une œuvre. Appropriation plastique d'un lieu ou d'un environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec les caractéristiques du lieu, affirmation de l'œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, parcours...) jeux sur l'échelle et les conditions de sa perception et de sa réception.

¹ *Aby Warburg et l'image en mouvement* de Philippe-Alain Michaud et Georges Didi-Huberman éditions Macula

Œuvres associées

Donald Judd (1928-1994)
Green set
1991
Gravure sur bois sur papier
67,5 x 99 cm chaque estampe
Dépôt du FNAC

Elmar Trenkwalder (1959)
WVZ 199
2006
Terre cuite émaillée
95 x 29x 29 cm
MUba Eugène Leroy

Martin Barré (1924-1993)
86-87 120-120 G
1986-1987
Acrylique sur toile
170x 160 cm
Dépôt du FNAC

Antoine Petitprez (1966)
Conifères
2000
Quatre photographies couleur
contrecollées sur aluminium
89.5 x 63.2 cm
MUba Eugène Leroy

Maurice Denis (1870-1943)
L'Annonciation
1913
Huile sur toile
95,5 x 124 cm
Dépôt du Musée d'Orsay

➤ Kaléidoscope : La matérialité de la couleur, un choix d'œuvres.

Comment la couleur déploie ses potentiels expressifs dans les dispositifs choisis par le peintre ? En quoi la matérialité de la couleur et sa dimension spatiale a des effets spécifiques sur la perception de la couleur ?

Lorsque Jacqueline Lichtenstein² explique que la couleur est irréductible au discours, elle insiste sur sa force matérielle intrinsèque, son autonomie plastique et ses potentialités expressives au-delà des mots. L'élève pourra ici faire l'expérience physique de la couleur en construisant son regard face aux œuvres mises en relation. Éprouver la vibration d'un jaune face à un violet mais aussi d'un aplat parfait, mat et tendu *a contrario* d'une épaisse croûte de pigments appliqués par couche devient un apprentissage du regard et développe la sensibilité de l'élève. L'élève aura la possibilité d'appréhender les transparences et les passages de couleurs dans le tableau « Pablo » de Christian Bonnefoi, analyser la force de sa gestuelle, trace colorée, et la mettre en regard face à la lumière composite de couleurs dans *L'Eté* d'Eugène Leroy. Une proposition d'œuvres est faite dans ce dossier pour offrir un panel suffisamment riche et expressif, regroupant des œuvres de différentes époques et plastiques.

Cycle 1 Découvrir différentes formes d'expression artistique.

Cycle 2 Repérer les éléments du langage plastique dans des œuvres : couleurs, formes, matières, support...

Cycle 3 La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

- **Questionnement** : la matérialité et la qualité de la couleur : la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée.
- **Compétences travaillées** : Observer, analyser et comparer des œuvres sur une même question, découverte et observation dans l'environnement proche de réalisations mettant en évidence le rôle de la matérialité et de la couleur, rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

Cycle 4 La matérialité et la qualité de la couleur

- **Questionnement** : Les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur.
- **Compétences travaillées** : Observer, analyser des œuvres, explorer l'ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on observe, décrire et interroger avec un vocabulaire spécifique, Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.

² *La couleur éloquente* de Jacqueline Lichtenstein éditions Flammarion

Œuvres associées

Guillaume Bruère (1976)
Peinture
2005
Acrylique sur papier
150 x 200 cm
MUba Eugène Leroy

Jean Fautrier (1898-1964)
Portrait de ma concierge
1922
Huile sur toile
80 x 60 cm
MUba Eugène Leroy

Serge Poliakoff (1900-1969)
Sans titre
1954
Lithographie sur vélin
51 x 37 cm
MUba Eugène Leroy

Christian Bonnefoi (1948)
Pablo, Série des Prophètes
1993
Acrylique sur toile
200 x 250 cm
MUba Eugène Leroy

Eugène Leroy (1910-2000)
L'Été
1999
Huile sur toile
195 x 130 cm
Dépôt du Mnam - Centre Pompidou

➤ Kaléidoscope : images multiples et image unique.

En quoi le processus de fabrication des images a-t-il une incidence sur le statut et/ou la nature de l'œuvre ?

Un artiste crée aussi en pensant son format d'œuvre, son statut, son caractère unique ou multiple et cela convoque une réflexion quant à l'évolution de la perception de l'art, telles les sérigraphies d'Andy Warhol permettant la reproduction et la diffusion de sa peinture, interrogeant le statut d'aura d'une œuvre. Au sein d'un même espace, les élèves pourront observer la représentation du mouvement et de la répétition d'un motif à travers la chronophotographie de Muybridge et les petites lithographies hommage de Sol LeWitt. Non loin de là, la grande sérigraphie abstraite de Sol LeWitt superposant le motif du cercle et de la grille répond plastiquement au registre de cette notion de répétition. L'élève pourra découvrir qui plus est, des œuvres au statut unique comme le grand dessin d'Elmar Trenkwalder, mise en regard face à sa céramique décrivant également des tracés de formes végétales et diverses arborescences en mouvement. L'exposition permet de faire comprendre en quoi l'artiste opère un choix signifiant en concevant son œuvre dans une catégorie particulière.

La représentation plastique : différentes catégories d'images, procédés de fabrications, transformations

Cycle 1 Découvrir différentes formes d'expression artistique

Cycle 2 Repérer les éléments du langage plastique dans des œuvres : couleurs, formes, matières, support...

Cycle3 La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- **Questionnement** : Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations : la différence entre images à caractère artistique et images scientifiques ou documentaires, l'image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique.
- **Compétences travaillées** : Observer, analyser des œuvres, dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on observe, décrire et interroger avec un vocabulaire spécifique. Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes, identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Cycle 4- La représentation ; image, réalité et fiction

- **Questionnement** : La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l'appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d'intention entre expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d'œuvre.
- **Compétences travaillées** : Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variées appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt. Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et du spectateur. Prendre part à une analyse d'œuvre d'art, articuler des notions autour de la représentation et son processus de fabrication.

Œuvres associées

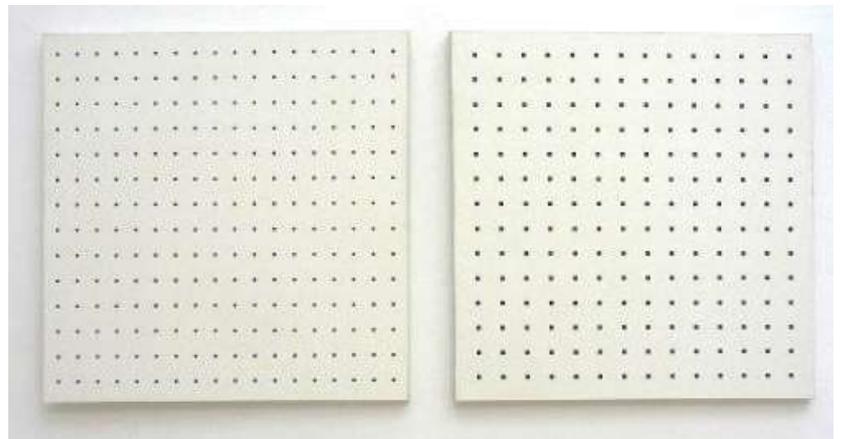
Eadweard Muybridge (1830-1904)
Toilet, putting on a dress and turning
around
2nde moitié du 19e siècle
Phototypie
18 x 42 cm
MUba Eugène Leroy

Sol LeWitt (1928-2007)
Schematic drawing for Muybridge II
Réalisé pour le portfolio « Artists and Photographs »
1970
Lithographie offset sur papier
14 x 31 cm
MUba Eugène Leroy

Marc Ronet (1937)
Paysage
1972
Eau-forte sur papier BFK Rives,
16 états successifs
12 x 17 cm
MUba Eugène Leroy

Aurélie Nemours (1910-2005)
Rythme du millimètre -SB 27 SB 28-
Diptyque
1981
Huile sur toile
120 x 120 cm
Dépôt du FNAC inv. FNAC 34155

Elmar Trenkwalder (1959)
WVZ 69
2002
Mine de plomb
120 x 200 cm
MUba Eugène Leroy

➤ **Lexique : le vocabulaire de la couleur**

Ressources pédagogiques autour de la matérialité de la couleur :

- ❖ Sur le site académique des arts plastiques de Lille :

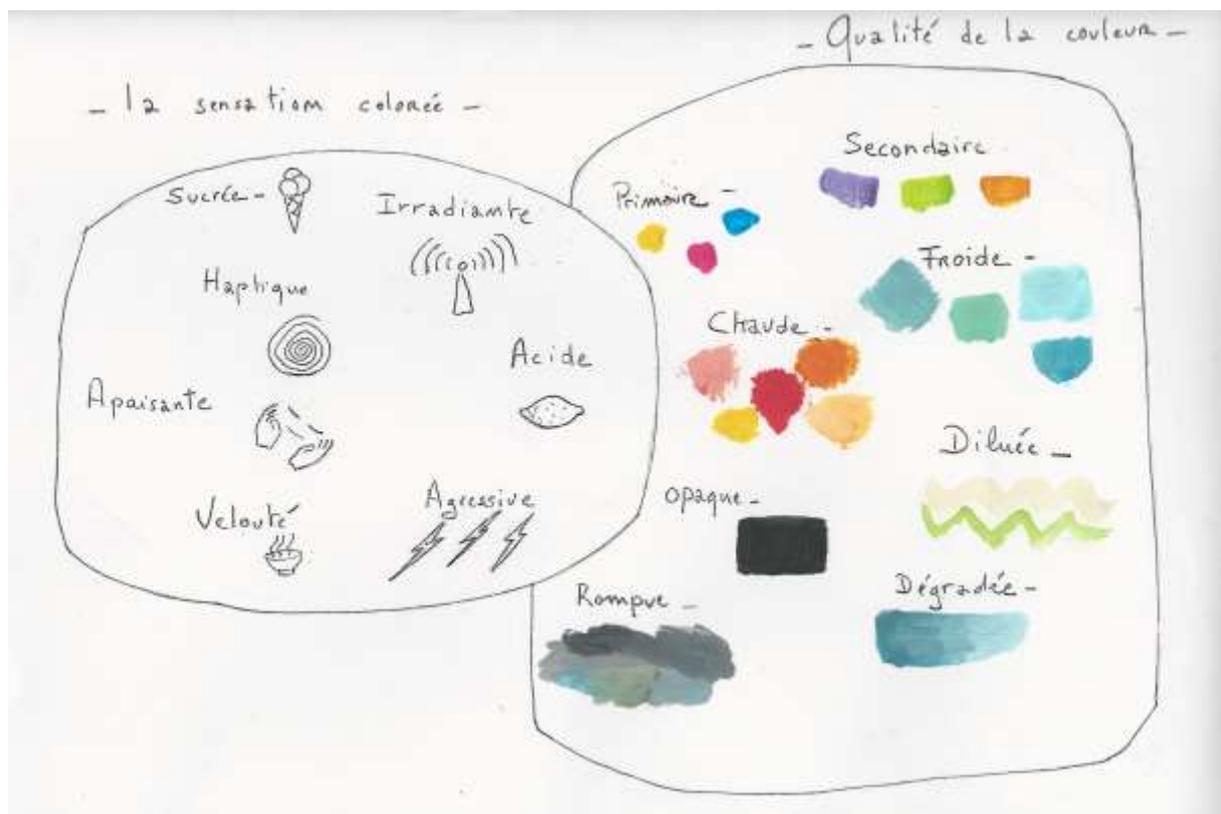
<https://pedagogie.ac-lille.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/sites/46/2022/05/Lexique-materialite.pdf>

<https://pedagogie.ac-lille.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/sites/46/2022/05/Planche-iconographique-Materialite.pdf>

<https://pedagogie.ac-lille.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/sites/46/2022/05/Materialite.pdf>

La qualité de la couleur : - Primaire - Secondaire - Chaude - Froide - Lumineuse - Saturée - Mate - Brillante - Satinée - Rompue - Vive - Sourde - Eteinte - Pastelle - Nuancée - Vibrante - Cinétique - Contrastée - Translucide - Opaque - Diluée - Intense - Pure - Ton local - Autonome - Passée - Fanée - Dégradée - Métallique - Scintillante - Réfléchissante - Feutrée - Etc.

La sensation colorée : - Profonde - Douce - Diffuse - Aérienne - Irradiante - Agressive - Apaisante - Acide - Sucrée - Filtrée - Contrastée - Haptique - Diaphane - Absorbante - Veloutée - Etc.

Bibliographie

- *Toucher la peinture comme la peinture vous touche*
LEROY/DARRAGON
- *Le petit livre des couleurs*
PASTOUREAU/SIMONNET
- *Art de la couleur*
ITTEN JOHANNES
- *L'interaction des couleurs*
ALBERS JOSEF
- *De la couleur*
ROMANO CLAUDE
- *Histoire des couleurs*
BRUSATIN/MARIN
- *Histoire de la ligne*
BRUSATIN MANLIO
- *L'homme qui marchait dans la couleur*
G.DIDI – HUBERMAN
- *Aby Warburg et l'image en mouvement*
PHILIPPE-ALAIN MICHAUD/G.DIDI-HUBERMAN
- *Théorie de l'art moderne*
PAUL KLEE
- *La couleur éloquente*
JACQUES LICHTENSTEIN
- *Du spirituel dans l'art*
VASSILY KANDINSKY

Dossiers pédagogiques précédents

L'ensemble de ces dossiers est en libre accès sur le site www.muba-tourcoing.fr

PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX ARTS VISUELS POUR LES GROUPES

Visite accompagnée

Un programme de **visites et de visites-ateliers** est proposé autour des expositions et des collections du musée.

La question de la couleur et du noir et blanc sera le fil rouge tissé entre les œuvres et permettra de questionner la matérialité de celles-ci à travers les différents genres picturaux présents dans la collection du musée.

Chaque séance met en lumière une thématique, une technique ou une démarche artistique à travers le prisme de la couleur. Les notions abordées pendant la visite peuvent être expérimentées en atelier.

Les actions sont **adaptées à l'âge des élèves et aux programmes scolaires** du ministère de l'Éducation nationale, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Le contenu du programme éducatif est soumis aux conseillers pédagogiques en arts visuels du bassin Roubaix/Tourcoing, puis aux inspecteurs de l'Éducation nationale des circonscriptions Tourcoing-Est et Tourcoing-Ouest.

Depuis sept ans, notre programme éducatif est également réalisé en partenariat avec le Réseau des idées des Médiathèques et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing afin de **favoriser les passerelles entre arts plastiques, littérature et musique** et de construire un **parcours d'éducation artistique et culturelle**.

Un programme spécifique est également proposé pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans.

Les **descriptions détaillées des visites** et les **dossiers pédagogiques** présentant à la fois les œuvres majeures et les pistes pédagogiques exploitables en classe, sont disponibles sur le site internet du musée. Pour connaître en détail les propositions :

<http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Preparer-sa-visite2>

<http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Dossiers-pedagogiques>

Les visites et visite-atelier sont gratuites pour les centres sociaux et les écoles de Tourcoing, dans la limite des places disponibles.

Si vous avez déposé un projet art visuel auprès de l'Inspection avec une demande spécifique pour le MUba Eugène Leroy, vous pouvez bénéficier de deux visites-ateliers sur l'année scolaire.

Une visite à destination des enseignants est organisée pour présenter le contenu des expositions et les actions pédagogiques proposées.

Pour plus d'information : <http://www.muba-tourcoing.fr/AGENDA2>

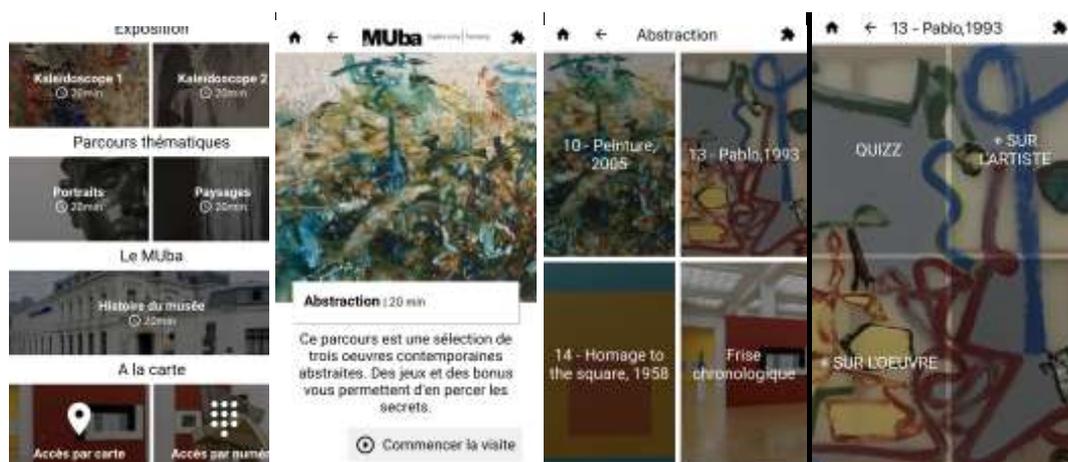
Visite libre

Des visites libres sont également possibles sur réservation (une semaine avant la sortie) afin de garantir le confort de chaque groupe de visiteurs. Au-delà des dossiers pédagogiques, des outils de médiations et des jeux sont mis à votre disposition sur le site du MUba :

- <http://www.muba-tourcoing.fr/VISITES-ET-ATELIERS/SCOLAIRES/Outils-d-aide-a-la-visite>

Une application de visite numérique est disponible et téléchargeable gratuitement sur les stores : **Muba tourcoing**. Des tablettes peuvent être mises à votre disposition, sur réservation.

L'application propose des parcours thématiques, des jeux, des informations supplémentaires sur les artistes et les œuvres. Une manière ludique de visiter le musée

MODALITES

Procédure d'inscription au programme de sensibilisation aux arts visuels :

- Prendre connaissance du programme éducatif disponible sur le site internet et choisir une thématique pour votre visite-atelier.
- Prendre contact par e-mail : reservation-muba@ville-tourcoing.fr :
 - . À partir du 1er décembre : réservation pour le deuxième trimestre
 - . À partir du 1er Mars : réservation pour le troisième trimestre

Chaque demande est confirmée par un mail par le service des publics, un bon de réservation est envoyé et à nous retourner signé avec la mention « bon pour accord ».

ACCUEIL DES GROUPES

Les scolaires sont accueillis au MUBa tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 9h. Le matériel nécessaire pour l'atelier est fourni par le musée.

I Contacts I

Anne-Maya Guérin

Attachée de Conservation
Responsable du Service des Publics
amguerin@ville-tourcoing.fr

Anne-Christine Vervliet

Professeur d'art plastique détaché
anne-christine.vervliet@ac-lille.fr

Marie-France Matteredne

Conseillère pédagogique en arts plastiques
Bassin de Roubaix Tourcoing
m-france.matteredne@ac-lille.fr

MUBa Eugène Leroy

2 rue Paul Doumer
F-59200 Tourcoing
T+33(0)3 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr