

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

CLAVÉ
SUR LE FRONT DE L'ART

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

SOMMAIRE

INTRODUCTION

DIBUJOS DE GUERRA (DESSINS DE GUERRE)

PARIS 1939 - 1956

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

GRANDS FORMATS ET DERNIÈRES ANNÉES

INSTRUMENTS ÉTRANGES ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE

SOURCES NUMÉRIQUES

3

4

5

5

6

7

8

PISTES PÉDAGOGIQUES

MÉMOIRE D'UNE RÉALITÉ FRAGMENTÉE - LA PEINTURE COMBINÉE

UNE CONSTRUCTION DANS L'ESPACE - LA SCULPTURE D'ASSEMBLAGE

9

10

11

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

DANS LE DOMAINE DES ARTS PLASTIQUES

DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE

DANS LE DOMAINE DE L'HISTOIRE

DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

12

13

13

14

14

LIENS VIDÉOS

15

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

SERVICE ÉDUCATIF

16

16

16

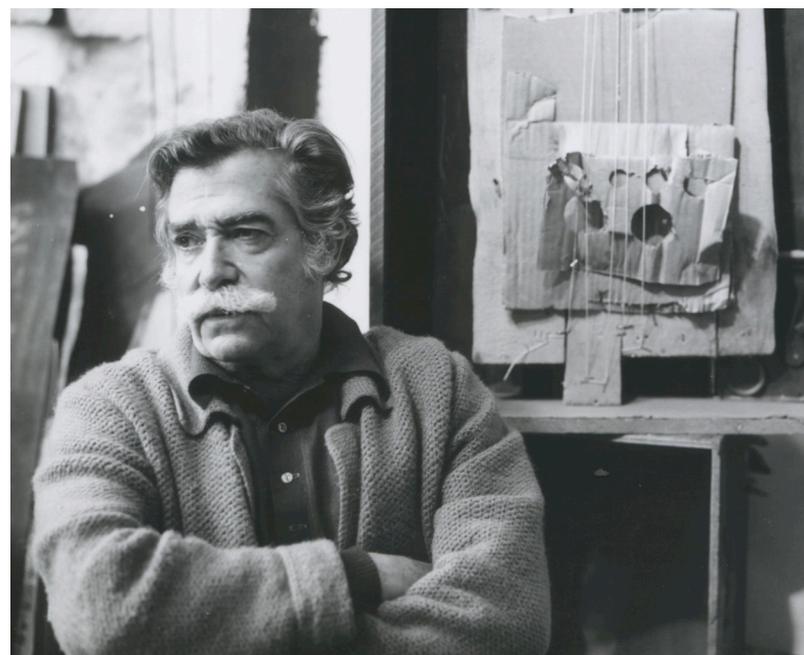

Antoni Clavé, L'exode, 1939, Encre et aquarelle sur papier, 23,5 x 18 cm, Collection particulière, en dépôt à Perpignan, musée d'art Hyacinthe-Rigaud, (détail). © Pascale Marchesan

INTRODUCTION

Février 1939, la **chute de Barcelone** provoque un exode sans précédent. Près d'un demi-million de personnes fuit l'avancée des troupes franquistes et franchit les Pyrénées. C'est la **Retirada**. Parmi les réfugiés qui débutent leur exil en France par un internement dans des camps des Pyrénées-Orientales, **Antoni Clavé**. Ce jeune peintre affichiste barcelonais au succès prometteur a mis son talent au service de l'armée républicaine. À **Prats de Molló** puis à **Perpignan** au camp des Haras, Clavé dessine ses compagnons d'infortune et ses gardes tirailleurs sénégalais. Ses dessins sont remarqués et lui permettent d'être libéré, grâce à l'entremise de Martin Vivès, artiste peintre perpignanais et futur conservateur du musée Rigaud.

À Paris, d'abord sous l'égide de Picasso et des peintres réfugiés espagnols puis au sein de la Nouvelle École de Paris, **Antoni Clavé** connaît dès la seconde moitié des années 1950 un succès qui devient rapidement international. Peintre, graveur et sculpteur, il quitte Montparnasse pour le Midi de la France en 1965 où il travaille désormais jusqu'à son décès en 2005. Célébré de son vivant au **Centre Pompidou** ou à la **Biennale de Venise** où il représente l'Espagne en 1984, Antoni Clavé est de ces Catalans internationaux qui ont fait rayonner leur art par-delà les frontières.

Antoni Clavé dans son atelier, 1988 © droits réservés

Antoni Clavé naît à Barcelone en 1913. A 13 ans, il doit travailler et devient apprenti peintre en bâtiment tout en s'inscrivant au cours du soir de l'école des Beaux-Arts. En 1932, un 2nd prix à un concours d'affiches le décide à abandonner son travail pour se lancer dans une carrière artistique. Il s'illustre principalement dans la réalisation d'affiches de cinéma pour lesquelles il devient rapidement populaire.

DIBUJOS DE GUERRA (DESSINS DE GUERRE)

Un an après le début de la guerre civile espagnole, Clavé est mobilisé sur le front républicain d'Aragon, fantassin, dessinateur. Mais en janvier 1939, il est contraint de suivre la retraite de l'armée républicaine et il franchit la frontière française. Il est interné au **camp des Haras à Perpignan** dont il sort grâce à l'action de Martin Vivès, peintre perpignanais.

*« Nous étions plusieurs milliers aux Haras. Un jour, on a appelé mon nom et j'ai rencontré un monsieur (Martin Vivès) qui m'a dit :
« J'ai vu vos dessins et je vais vous faire sortir pour 24 heures. »
J'étais ravi, car un jour de liberté et de vie normale, ça représentait beaucoup pour nous.
Le lendemain, Vivès est revenu et il m'a dit :
« Faites vos valises avec Fonséré et Florès, vous venez chez moi. »*

Retrouve dans le musée, l'autoportrait d'un autre peintre d'origine espagnole qui faisait partie des troupes républicaines.

PARIS 1939 - 1956

Cette même année, il quitte Perpignan pour **Paris**. Clavé fonde une famille en 1942 et parvient à faire venir sa mère à Paris. C'est l'époque à laquelle il découvre la peinture de **Vuillard** et de **Bonnard**. Sous leur influence, il entre dans une période d'utilisation de la couleur pure, d'aplats cloisonnés et de simplification des formes. Sa compagne, son fils et sa mère sont les sujets principaux de ses peintures aux thématiques heureuses.

Retrouve dans le musée deux autres peintres qui ont pris le même chemin pictural.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Dès la seconde moitié des années 1950, **Antoni Clavé** connaît un succès qui devient rapidement international. Peintre, graveur et sculpteur, il quitte Montparnasse pour le **Midi de la France** en 1965 où il travaille désormais jusqu'à son décès en 2005.

Son œuvre est peuplé de rois, de reines et de guerriers hiératiques « *Longtemps Clavé restera le peintre du mouvement, le chantre de la vie immobile* »².

Choisis une de ses représentations et présente là à ta classe.

Antoni Clavé, Homme à la lance, 1962. © Droits réservés

Antoni Clavé, Guerrier noir, 1958. Huile sur toile, 146 x 150 cm. Collection particulière. © François Fernandez

2. Jean-Luc Mercié, Clavé, Éditions Seghers, Paris, 1980, p. 40.

GRANDS FORMATS ET DERNIÈRES ANNÉES

En 1978, Antoni Clavé fait partie des premiers artistes contemporains à exposer dans le tout nouveau **Musée national d'art moderne centre Georges Pompidou (Paris)**. La consécration dans son pays natal a lieu en 1984, lorsque le **pavillon espagnol de la Biennale de Venise** lui est dédié. Antoni Clavé réalise alors de plus en plus de très grands formats.

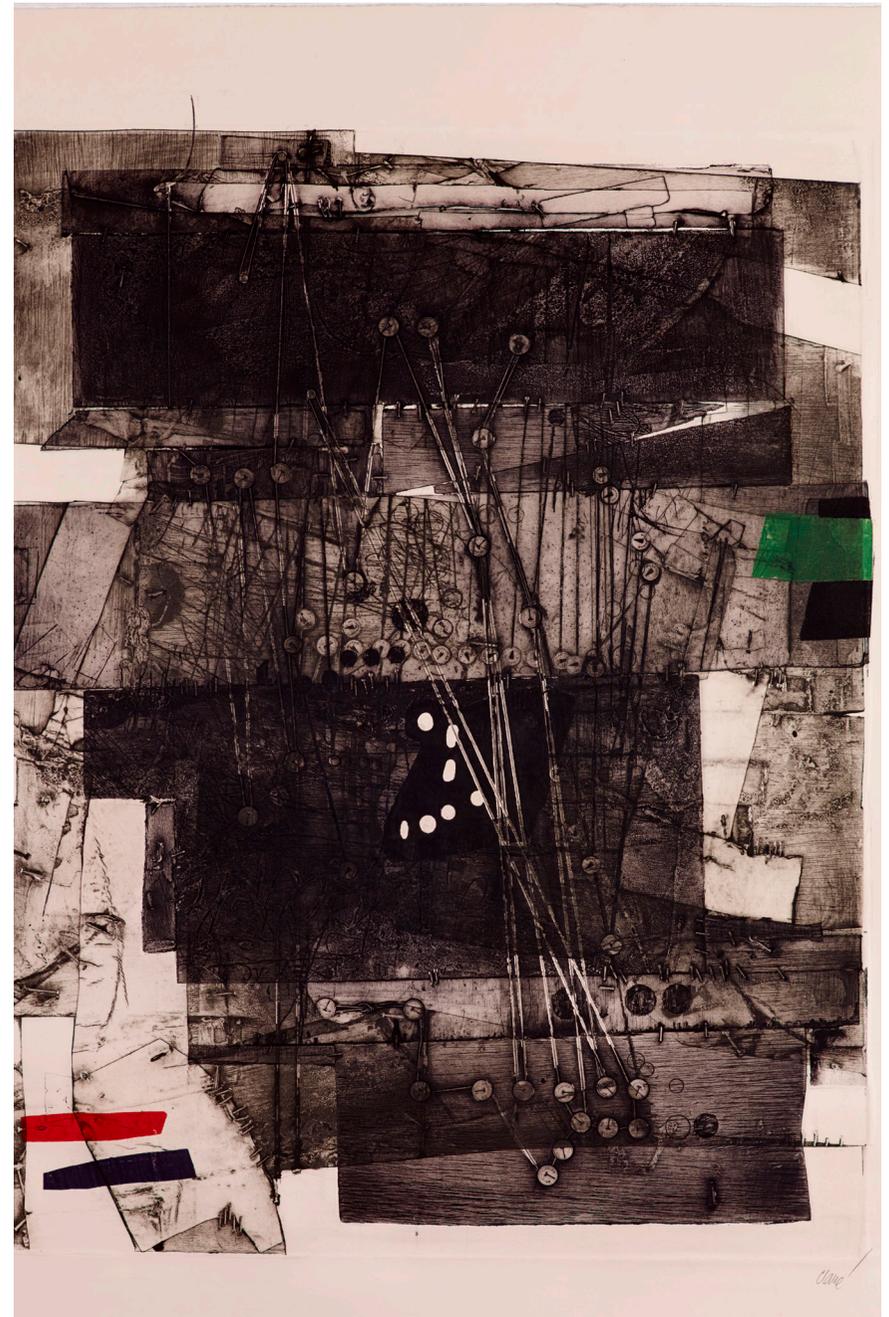
La thématique des guerriers survit à **l'abstraction**. Les masques collés, les silhouettes tout juste tracées et les autres personnages grotesques à peine esquissés sont bien les soldats qui ont envahi l'œuvre de Clavé depuis plusieurs décennies. Techniquement, les collages de papiers froissés, gaufrés et/ou estampillés, les pliages et dépliages, les trompe-l'œil sont aussi au rendez-vous. Pourtant on est frappé de constater qu'il ne s'agit jamais d'un processus érigé en système. Les toiles sont composées avec une fougue que seules permettent les grandes dimensions. Assurément **Antoni Clavé** prend d'assaut les **grands formats** tout en conservant une fraîcheur d'invention et une liberté absolue.

INSTRUMENTS ÉTRANGES ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE

La série des Instruments étranges fait écho à celle des sculptures réalisées quelques années plus tôt et intitulées *Les Instruments de musique*.

Antoni Clavé célèbre ici la **musique**, qui l'a toujours inspiré, et plus particulièrement les instruments à cordes et à vent. Au début de sa carrière, l'artiste a en effet travaillé avec le chorégraphe **Roland Petit** et réalisé des décors et des costumes pour des œuvres de **Bizet**, **Mozart** ou **Verdi**. En 1953, il est nommé aux Oscars pour les décors de Hans Christian Andersen.

Papiers déchirés, gaufrés, perforés et superposés, cordes, ficelles, agrafes, clous et fils de nylon, empreintes de planches de bois ou d'aluminium : Antoni Clavé utilise ici l'**assemblage**, l'**adhérence** des motifs et des matières produisant ainsi des **reliefs**, des effets de **matière**, et permettant à ses gravures de dépasser la stricte bi-dimensionnalité.

Antoni Clavé, Instrument étrange III, 1980, Gravure au carborundum en couleurs et gaufrage, 79 x 60 sur papier 99,5 x 74,5 cm, Collection particulière (détail), © Marc Domage et Julie Barrau

SOURCES NUMÉRIQUES

Antoni Clavé, œuvres

<https://www.antoni-clave.org>

**Reportage sur l'artiste, vidéo catalane
de Vicenç Villatoro et Lluís Podadera**

<https://www.youtube.com/watch?v=YhDQopyQ5FA>

Jorge AMAT, Antoni Clavé, Lettre à Barcelone
**Un documentaire où l'artiste évoque sa jeunesse mais
aussi avec la césure de la guerre, sa venue à Paris
et la révélation de la modernité,
à travers Picasso et la peinture abstraite**

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/27942_1

PISTES PÉDAGOGIQUES

Antoni Clavé, *Drôles de guerriers*, 1983, Huile et collage sur toile, 195 × 360 cm, Collection particulière (détail) © Jean-Christophe Dupuis

MÉMOIRE D'UNE RÉALITÉ FRAGMENTÉE - LA PEINTURE COMBINÉE

La peinture combinée (combine painting) est un terme utilisé pour les techniques d'assemblage en relation avec la peinture, dans lesquelles des objets trouvés sont incorporés à la surface de la peinture.

Avant la visite

La matière et la couleur :

- Faire des recherches sur le processus d'abstraction dans la peinture dans les débuts du XXème siècle.
- Expliquer ce qu'est en peinture l'effet de « trompe-l'œil », en utilisant comme exemple une création d'un artiste de la Renaissance.
- Chercher des artistes qui utilisent, pour réaliser ses peintures combinées, du recyclage artistique d'objets délaissés et/ou de matériaux de rebuts. Expliquer ses motivations.

Pendant la visite

Sur une peinture combinée de Clavé :

- Quels sont les matériaux utilisés et les éléments d'adhésion entre les différentes parties de l'œuvre ?
- D'après les traces de peinture et les assemblages, quels sont les outils qu'utilise l'artiste ?
- Expliquer les actions, les gestes de l'artiste pour réaliser l'œuvre.

Après la visite

- Elaborer un dictionnaire iconographique de Clavé fait d'empreintes et d'objets collés.
- Discuter de la peinture combinée de Clavé et des possibilités que le recyclage offre aux créateurs.

UNE CONSTRUCTION DANS L'ESPACE - LA SCULPTURE D'ASSEMBLAGE

L'assemblage est un processus dans lequel une composition tridimensionnelle est réalisée en associant des objets trouvés.

Avant la visite

L'assemblage d'objets recyclés :

- Faire des recherches sur l'utilisation des objets par des artistes et en présenter le principe.
- Expliquer les différentes étapes du processus créatif d'une sculpture d'assemblage :
 - 1 - Motivation de l'artiste, sentiments ou idées à communiquer
 - 2 - Forme de la réalisation
 - 3 - Choix des objets recyclés et projet d'assemblage
 - 4 - Construction tridimensionnelle
 - 5 - Couleur
 - 6 - Finition

Pendant la visite

Sur une sculpture d'assemblage de Clavé :

- Observer la construction et présenter en détail tous les matériaux utilisés.
- Décrire l'œuvre en mettant en évidence le choix des objets recyclés et leur relation avec le thème de l'œuvre.

Après la visite

- Discuter de la manière dont la sculpture d'assemblage a été réalisée par Clavé, les symboles qu'il utilise et les motivations de l'artiste.
- Trouver d'autres artistes qui utilisent des objets recyclés dans leurs œuvres et expliquer leur choix de matériaux et leurs motivations.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Antoni Clavé, *Armoire bleue*, 1962, Bois peint, fil de fer et plomb, 56,5 × 42,3 cm (fermée) × 85 cm (ouverte), (détail). © Collection particulière

DANS LE DOMAINE DES ARTS PLASTIQUES

Atelier plastique autour de la peinture combinée

- Produire une œuvre d'art en aplat se rapprochant le plus possible du 2D. Utiliser des matériaux recyclés, utilisant seulement trois couleurs.
- Matériaux : vieux jeans, journaux, fils, papier d'aluminium, boîtes en carton, capsules, débris de bois, vieux papiers, vieux CD, boutons...
- Analyser les différences visuelles entre chaque production individuelle.

Atelier plastique autour de la sculpture d'assemblage

- Produire une œuvre d'art 3D en utilisant des matériaux recyclés.
- Matériaux : bouteilles en plastique, cintres, contenants en plastique, moules à tarte, bijoux usagés, et canettes...
- Analyser les différences de construction et organisation de l'espace entre chaque production individuelle.

DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE

- Démontrer comment Clavé a réalisé les instruments de musique.
- Imaginer les sons et les tonalités représentés par Clavé à travers ses instruments étranges.

DANS LE DOMAINE DE L'HISTOIRE

- Présenter le contexte historique dans lequel s'inscrit l'artiste.
- Trouver des artistes autres que Clavé, ayant réalisé des œuvres inspirées de la Guerre d'Espagne de 1936 ou de la *Retirada* des troupes républicaines en France. Expliquer leur engagement personnel et artistique.

DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

- De quelles façons pouvons-nous recycler dans notre classe ?
- Le recyclage est une option sociale ou une solution obligatoire ?
- Expliquer quel est l'intérêt du recyclage du point de vue artistique et culturel.

Antoni Clavé, *Drôles de guerriers*, 1983, Huile et collage sur toile, 195 x 360 cm, Collection particulière (détail) © Jean-Christophe Dupuis

LIENS VIDÉOS

- «Art recyclé de l'eau de la vie - Festival Beachdown», sculpture créée par des bouteilles d'eau usées, 4:09 min.
<http://www.youtube.com/watch?v=WbRiHN3zjHk>
- Le recyclage : « Sénégal: Art recyclé », sculptures d'oiseaux créées à partir d'objets recyclés, 3:57 min.
<https://www.youtube.com/watch?v=737EflydJ5Y>

INFORMATIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Tél.: 04 68 66 19 83

Mail : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

Visites scolaires et accueils de loisirs

Sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles

Visites libres

Gratuites pour l'ensemble des établissements scolaires.

SERVICE ÉDUCATIF

Anne Piquemal, enseignante en lycée

anne.piquemal-roucaries@ac-montpellier.fr

Soufia Batalla, enseignante en collège

soufia.batalla@ac-montpellier.fr

Visites guidées et ateliers de pratiques artistiques

Sur réservation uniquement

Conduits par des guides conférenciers ou des artistes plasticiennes.

Tarifs : 90€ - 1h30 ; 120 € - 2h00

Dossier pédagogique, pour une appropriation et une exploitation de l'exposition par les élèves : thématiques de l'exposition, propositions et pistes pédagogiques.

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

En couverture : Antoni Clavé, *Volem l'Estatut*, 1977, Huile et collage sur toile, 130 x 145 cm, Collection particulière, ©François Fernandez