

Jean Lurçat
La Terre, le Feu,
l'Eau, l'Air

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Introduction

Chers enseignants,

L'exposition « *Jean Lurçat. La Terre, le Feu, l'Eau, l'Air* » présentée par le Musée d'art Hyacinthe Rigaud, du 22 juin au 29 décembre 2024, vous invite à découvrir la vie et l'œuvre de l'artiste protéiforme Jean Lurçat.

Ce dossier pédagogique vous présente la carrière de l'artiste, abordée de manière chronologique. Nous vous proposons ensuite de découvrir l'accrochage sous le prisme de thématiques transversales s'appuyant sur des œuvres-clés. Enfin, des pistes pédagogiques vous sont suggérées, adaptées à chaque cycle.

L'exposition dont l'œuvre céramique est le fil d'Ariane, présente l'art de Jean Lurçat dans toute la dimension de sa diversité. Sur le thème des quatre éléments, la Terre, le Feu, l'Eau et l'Air, le parcours dévoile au public un sujet central du répertoire de Jean Lurçat et met en lumière une sensibilité visionnaire attachée aux périls d'une Nature qu'il n'a de cesse de célébrer dans son rapport à l'Homme.

Amoureux de la région catalane, c'est à Perpignan, dans l'atelier Sant Vicens que Jean Lurçat participe au renouveau de la céramique, avec le soutien indéfectible de Firmin Bauby, décorateur de formation, mécène et fondateur de l'atelier Sant Vicens. Des fours perpignanais chaque année, pendant 15 ans, sortiront des milliers de céramiques signées « Jean Lurçat ».

Nous vous invitons à consulter le site internet du musée, riche en ressources documentaires.

Belle découverte,
L'équipe éducative

Sommaire

04 Avant-propos : Portrait de Jean Lurçat

05 L'exposition

05

Partie I : Lurçat : Influences artistiques et inspirations mondiales

06

Partie II : Lurçat et sa conception artistique

07

Partie III : Lurçat : Une vision du monde imprégnée des 4 éléments

08 Thématiques transversales

08

Thème 1 : La peinture

09

Thème 2 : Le tissage

10

Thème 3 : La céramique

11 Pistes pédagogiques

12

Cycle 1

13

Cycle 2-3

15

Cycle Collège-Lycée

17 Pour aller plus loin

18 Lexique

Portrait de Jean Lurçat

Introduction à sa vie et à son œuvre

1892
1914

Jean Lurçat né à Bruyère dans les Vosges. En grandissant, il souhaite s'initier à la pratique des arts dans l'atelier de Victor Prouvé à Nancy. En 1912, il quitte Nancy pour Paris où il découvre des peintres telles que Fernand Léger, Henri Matisse ou Pablo Picasso.

1914
1918

Première Guerre Mondiale
Jean Lurçat s'engage dans l'Infanterie mais, il finira blessé. En convalescence, il s'initie aux **canevas** auprès de ses parents et de sa première épouse Marthe Hennebert.

1918
1939

Pour Jean Lurçat, il s'agit d'une période de **production artistique foisonnante** entre peintures, canevas et tapisseries, mais également d'une période de rencontres auprès de galeristes, collectionneurs, écrivains et poètes.

Dès les années 1920, il réalisera de nombreux voyages notamment en Afrique du Nord, Asie Mineure et Grèce.

1936
1939

Guerre Civile espagnole
Dès 1935, Jean Lurçat est en Espagne aux côtés des mineurs dans les Asturies lorsque la guerre éclate. Cet événement va le marquer et va se répercuter dans ses créations artistiques.

1939
1945

Seconde Guerre Mondiale
Alors que Jean Lurçat gagne en **notoriété internationale** grâce à son travail sur la **tapisserie**, la Seconde Guerre mondiale éclate. Il s'engage alors dans la Résistance et réalisera le carton de la tapisserie se nommant *Liberté*.

1951
1966

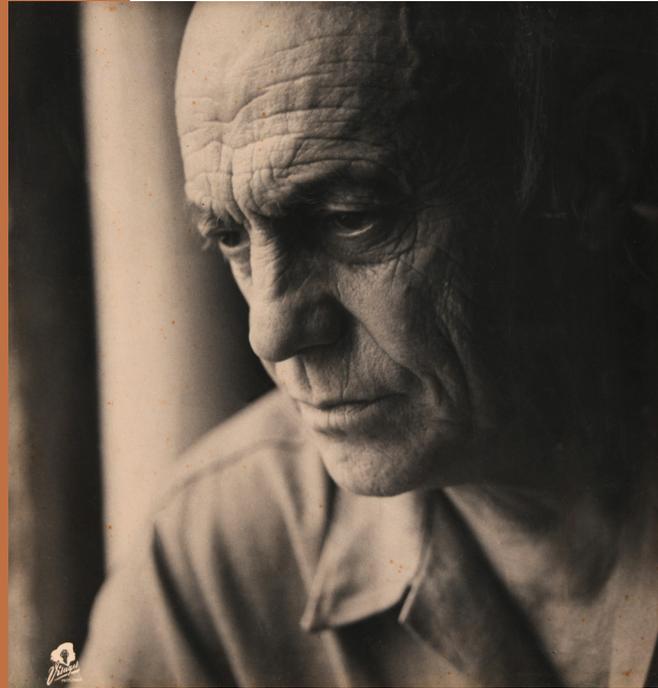
Firmin Bauby, décorateur de formation, a souhaité créer un atelier afin de faire renaître un artisanat local. Son atelier est installé en 1942 à Saint Vicens dans la ville de Perpignan. En 1951, Firmin Bauby réussit à convaincre Jean Lurçat de travailler dans son atelier avec l'assistance de Gumersind Gomila.

Partie I.

Lurçat : Influences artistiques et inspirations mondiales

*D'une technique à l'autre, de la plume au crayon, de l'idée au pinceau, de la terre au fil de laine, du dessin de textile au costume, du décor au croquis, de l'illustration à l'installation, du plus petit au plus grand, bijoux, tapis, tapisserie, il (Jean Lurçat) donne cette image d'aisance, trace indéniable du talent...
Émotion, élégance et tempérament*

Jean-Michel Wilmotte¹

1. Raymond Fabre, *Portrait de Jean Lurçat*, vers 1960, marque du Studio Visages, Perpignan.

Jean Lurçat est un artiste dont les voyages à travers le monde ont profondément marqué son œuvre. Ses créations sont empreintes de portraits orientaux et de **couleurs vibrantes**, inspirées par les paysages chauds de l'Asie Mineure, de la Grèce et de l'Afrique du Nord. Les rencontres artistiques de son époque enrichissent constamment son inspiration.

Durant l'entre-deux-guerres, Lurçat se joint aux ensembliers, architectes et autres artistes pour participer au

renouveau du cadre de vie, influencé par le **mouvement Art déco**. Ce courant se caractérise par des formes simplifiées et des motifs stylisés. À cette période, deux tendances se distinguent : d'une part, les « **contemporains** », qui perpétuent l'excellence de la tradition française, et d'autre part, les « **modernes** », une jeune génération inspirée par l'industrie et les nouvelles technologies, aspirant à un progrès technique et social.

2. Jean Lurçat, *Le Bourreau*, 1926, huile sur toile, Angers, musée d'Angers. ©ADAGP2024

Partie II.

Lurçat et sa conception artistique

3. **Raymond Fabre**, *Firmin Bauby, Madeleine Antico et Jean Lurçat examinant des céramiques sorties du four*, 1961. Perpignan, collection céramiques Sant Vicens.

L'artisanat d'art, comme on l'appelle, reste quand même un des moyens d'entrer en contact avec les autres. Je cherche toujours des contacts « terre à terre », des contacts au plus près de la matière. Ils me semblent plus authentiques, moins « haut de gamme ».

Jean Lurçat²

Selon Christian Zervos, critique d'art et éditeur français, Jean Lurçat est un artiste dont les œuvres semblent traduire **l'intensité de ses émotions**. Cette sensibilité est particulièrement perceptible dans ses paysages, où l'absence de présence humaine et la lumière froide créent une atmosphère presque surnaturelle, peuplée de constructions étranges qui ajoutent une touche d'irréalité.

Jean Lurçat a longtemps collaboré avec **Marie Cuttolie**, qui réalisait des tapis à partir de ses dessins dans son atelier à Sétif, en Algérie. Cependant, leurs visions artistiques divergeaient profondément. Tandis que Marie Cuttolie privilégiait

une approche de rareté et de précision, cherchant à reproduire la peinture avec fidélité, Jean Lurçat aspirait à **un projet plus ambitieux**. Il souhaitait créer un mouvement artistique plus large, impliquant de nombreux créateurs. Cette ambition l'a conduit à travailler avec des artisans et artistes dans les ateliers de tissage à **Aubusson**. Plus tard, c'est au sein de l'atelier de céramique **Sant Vicens** à Perpignan que Jean Lurçat développe sa volonté de création d'objet d'art accessible au grand public. En effet, contrairement à la peinture de chevalet, qui produit des œuvres uniques et souvent destinées à un cercle restreint, Jean Lurçat voit en la céramique un moyen d'offrir des créations en séries limitées rendant ses œuvres **accessibles à un public plus vaste** et éloignant ainsi l'idée que l'art doit être réservé à une élite privilégiée.

4. **Jean Lurçat**, *Lac de montagne*, 1936, huile sur toile, Paris, musée d'Art moderne. ©ADAGP2024

2. Claude Faux, *Lurçat à haute voix*, 1962

Partie III.

Lurçat : une vision du monde imprégnée des 4 éléments

Le monde n'est pas constitué par des éléments séparés qui seraient le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, etc. Chacun de nous est commencement de minéral ou aboutissement de végétal, etc. [...] Nous sommes pierres, nous sommes feuillage, nous sommes poisson... Chaque être est tout à la fois

Jean Lurçat³

5. Jean Lurçat, *Apollo, les quatre éléments*, 1961, tapisserie de basse lisse, atelier Picard à Aubusson, Paris, Maison-atelier Lurçat, en dépôt à Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud.
©ADAGP2024

Dans les œuvres de Jean Lurçat et au fil de toute l'exposition, les quatre éléments — **la terre, le feu, l'eau et l'air** — s'imposent comme des motifs récurrents et essentiels. Ces éléments, piliers de l'univers, sont évoqués par Jean Lurçat à travers une **galerie de formes vivantes et symboliques** : animaux, végétaux (comme le taureau, les poissons, les lianes, les feuilles, les insectes) et êtres mythiques tels que la sirène, qui incarne à la fois la terre et l'eau. **L'astronomie**, quant à elle, se déploie avec éclat dans ses représentations du soleil, de la lune et des étoiles, et de leur union indéfectible.

La présence humaine en ces lieux témoigne de l'équilibre délicat qui unit **l'Homme et la nature**, à une époque marquée par les dévastations des conflits mondiaux et des guerres civiles. Cependant, cette **harmonie fragile** est contrebalancée par une lueur d'espoir, illustrée par un soleil radieux, symbole de vie et de renouveau. Lurçat se distingue ainsi de la vision sombre de **Thomas Hobbes**, qui affirmait que « l'homme est un loup pour l'homme », en exprimant l'espoir que les sociétés sont à « l'aube d'un temps nouveau où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme ».

3. Claude Faux, *Lurçat à haute voix*, 1962

4. Extrait de l'ouvrage *Du Citoyen*, de Thomas Hobbes, Epître Dédicatoire, traduction de Philippe Grignon, éditions Flammarion, Paris, 2010

5. Citation de Jean Lurçat inscrit sur son épée d'académicien des Beaux-Arts

Thème 1.

La peinture : *Femme turque*, 1925

Au cours des années 1920 et 1930, Jean Lurçat forge sa réputation de peintre à travers la toile, son premier terrain d'expression. Ses œuvres, enrichies par les **influences parisiennes** de l'époque, dialoguent avec les grandes figures du modernisme telles que Henri Matisse, Pablo Picasso, Fernand Léger, et même Le Corbusier. Jean Lurçat s'illustre par une approche qui marie le cubisme, avec sa déconstruction du réel en facettes géométriques, aux couleurs vibrantes des Nabis, et aux décors surréalistes. Ainsi, sa peinture, tout en étant profondément moderne, témoigne de **ses voyages**, de **ses expériences de guerre** et de **ses préoccupations pour l'avenir de l'humanité**, oscillant entre une inquiétude latente et une espérance ardente.

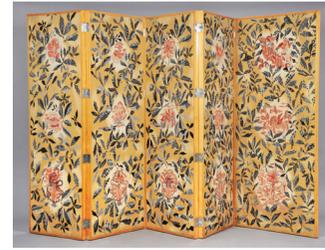
L'exemple de la peinture *Femme turque*, réalisée en 1925, illustre la manière dont Jean Lurçat intègre **le cubisme** dans son travail. Bien que les couleurs de cette œuvre soient empreintes d'**influences orientalistes**, sa structure démontre l'impact du cubisme par la déconstruction du réel en plans juxtaposés et dénués de perspective. Cette approche, qui multiplie les points de vue et réduit les objets à des formes géométriques, confère à l'œuvre une qualité de nature morte, à la fois délibérément austère et riche en profondeur. Le cubisme, en rompant avec la perspective traditionnelle et en ouvrant la voie à l'abstraction, marque ainsi une étape cruciale dans l'évolution artistique de Jean Lurçat et dans l'art contemporain.

Thème 2.

Le tissage : *Liberté*, 1952. *Les illusions d'Icare*, 1938

7. Jean Lurçat, *Liberté*, 1942 (carton), 1952 (tapisserie), tapisserie de basse lisse en laine et coton, atelier Picaut à Aubusson, Angers, musée d'Angers. ©ADAGP2024

8. Jean Lurçat, André Lurçat (architecte), A. Décaux (ébéniste), Paravent à cinq feuilles, *Les illusions d'Icare*, 1938, manufacture de Beauvais, Paris, Mobilier National.

Jean Lurçat, dès ses débuts dans le textile en 1917 avec le canevas, a démontré un intérêt profond pour l'artisanat, soutenu par sa première femme, **Marthe Hennebert**. Ce goût pour les arts textiles s'est pleinement concrétisé à partir de 1939, lorsqu'il s'est consacré entièrement à la tapisserie. Considéré comme **le précurseur du renouveau de la tapisserie au XXe siècle** en France, Jean Lurçat a transformé ce médium en introduisant une palette de couleurs simplifiée, des points de couture audacieux et la technique innovante du **carton numéroté**. Cette méthode, consistant à transférer des motifs dessinés sur des cartons à la laine, lui a permis de réaliser des œuvres de grande envergure, notamment en collaborant avec les ateliers historiques d'Aubusson. Son influence s'est étendue au-delà des tapisseries pour inclure **des pièces d'ameublement** telles que des divans et des paravents, affirmant ainsi son rôle central dans le renouveau de l'art décoratif et inspirant de nombreux artistes de la première moitié du XXe siècle.

Cette volonté d'un renouveau de cet art né en réaction à **l'industrialisation** qui avait mis à mal les métiers d'art depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Explorant divers artisanats, il a concentré son

génie principalement sur la tapisserie et la céramique, sans pour autant négliger des domaines tels que la joaillerie et l'ameublement.

Sa maîtrise de la tapisserie lui a valu des commandes prestigieuses pour des ensembles décoratifs, parmi lesquels se distingue l'ensemble ***Les Illusions d'Icare***, conçu pour l'ambassade de France en Russie. Composé d'une causeuse et d'un paravent, cet ensemble a vu le jour grâce à une collaboration harmonieuse avec son frère, l'architecte André Lurçat, et l'ébéniste Décaux.

L'œuvre ***Liberté***, dont le carton est réalisé en 1942 puis tissée clandestinement dès 1943, est un exemple emblématique de l'engagement de Lurçat. Le soleil flamboyant, élément central de la composition, rayonne comme un symbole d'espoir et de vie, tandis que la planète calcinée, parsemée de crânes, illustre la destruction et la guerre. Le coq perché au-dessus du soleil, avec ses connotations de patriotisme, de triomphe et de renaissance, renvoie à la victoire et à la résistance face à l'ennemi. Les citations du poème d'Éluard, intégrées dans la composition, renforcent le message de Lurçat et attestent du pouvoir engagé de la tapisserie, qui dépasse ici sa fonction décorative pour devenir un puissant vecteur de symbolisme et d'espoir.

9. Jean Lurçat, André Lurçat (architecte), A. Décaux (ébéniste), Causeuse, *Les illusions d'Icare*, 1937 (carton), 1938 (tissage), manufacture de Beauvais, Paris, Mobilier National.

Thème 3.

La céramique : *Grand plat aux sirènes*, vers 1959

10. Jean Lurçat
Sirènes, vers 1959,
édition 1960-1981,
Perpignan,
musée d'art Hyacinthe Rigaud.
©ADAGP2024

11. Gilbert Bourret. Gumsind Gomila dans l'atelier Sant Vicens dirigeant l'exécution du panneau de « La Création du monde » de Jean Lurçat pour la maison de la Radio à Strasbourg, vers 1960. Collection particulière.

Au début du XXe siècle, un intérêt grandissant pour la céramique anime les artistes, qui prônent **un retour à l'artisanat d'art**, abandonné depuis la période de l'industrialisation. La révolution industrielle avait en effet transformé la céramique, avec des productions en série rapides et peu coûteuses, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une volonté de rupture avec ce conformisme rigide voit le jour. L'effervescence intellectuelle et créative du monde moderne se traduit alors par une profusion d'idées, de couleurs et de formes, allant du minimalisme à l'excentricité. Les plus célèbres peintres du XXe siècle, comme **Paul Gauguin, Maurice Denis, Aristide Maillol et Raoul Dufy**, participent à ce mouvement et s'essaient à la céramique. Firmin Bauby, animé par le désir de faire renaître la tradition potière de la Catalogne, fonde en 1942 l'atelier **Sant Vicens** à Perpignan, un centre

entièrement dédié à la production de terre cuite, destiné à devenir un haut lieu de la céramique d'art en France.

Jean Lurçat, initié en 1951 à l'artisanat de la céramique, se consacre rapidement à cette discipline, trouvant dans la maîtrise des quatre éléments naturels - **la terre, le feu, l'eau et l'air** - une source d'inspiration profonde. Son travail avec Gumsind Gomila, chef d'atelier à Sant Vicens, marque une période significative de sa carrière entre 1957 et 1965. Gomila introduit **une technique novatrice** de décor cloisonné, ou cerne-émail, inspirée de la méthode traditionnelle de la corde sèche, où des sillons gravés sur l'argile humide contiennent les couleurs. Chaque couleur est associée à un chiffre ou à une lettre, selon un système développé par Jean Lurçat pour ses tapisseries. Cette technique témoigne de l'ingéniosité et de l'interconnexion des méthodes dans l'œuvre de l'artiste, illustrant comment des procédés anciens peuvent être transformés pour enrichir l'expression artistique.

Le ***Grand plat aux sirènes*** est un exemple emblématique de la production céramique de Jean Lurçat. Cette œuvre présente une forme simple et traditionnelle, des couleurs vives, et des motifs abstraits typiques de son univers. Les détails figurés démontrent une maîtrise de l'émaillage, et sa signature au dos du plat atteste de sa collaboration étroite avec l'atelier de céramique Sant Vicens, où le support est créé par l'atelier et le décor appliqué par l'artiste. Ce plat incarne parfaitement l'univers de Jean Lurçat, où la tradition et l'innovation se rencontrent pour créer des œuvres d'une grande vitalité et originalité.

Pistes pédagogiques

Des scénarios pédagogiques peuvent être proposés au croisement des disciplines avec, au cœur des apprentissages, les arts plastiques.

De la maternelle au lycée et au travers de 4 thématiques, les élèves vont :

- > **Découvrir et manipuler la matière : (svt, spc...)**
Les élèves vont découvrir les possibilités de certains matériaux, la transformation de la matière par l'Homme et son utilisation comme support.
- > **Découvrir les formes et les échelles de grandeur : (maths, techno...)**
Les élèves vont faire appel à la proportionnalité, au calcul de l'échelle et à la symétrie.
- > **Connaitre et comprendre la planète Terre : (svt, sciences et technologie...)**
Les élèves approfondiront leur connaissance de l'Environnement à travers un regard neuf et engagé.
- > **Reconnaitre les caractéristiques des mouvements artistiques auxquels l'artiste se rattache : (lettres, langues...)**
Les élèves vont apprendre à reconnaître quel type de mouvement artistique apparait dans les œuvres et comment l'artiste procède pour leur transmettre cette information.

Cycle 1.

12. Jean Lurçat
 Atelier Sant Vicens, Perpignan
 Grand plat, Coq
 Vers 1952-1955, édition 1960-1981
 Terre cuite blanche émaillée ;
 D. 32 x P. 3 cm; signé et référencé au revers
 « Musée/J. Lurçat/Sant-Vicens/FT »
 Legs Firmin Bauby, 1981
 Département des Pyrénées-Orientales
 ©ADAGP2024

Au musée _____ La classe s'expose ! _____

Observer :

- Voir et reconnaître les différents matériaux utilisés par l'artiste.
- Choisir quelques œuvres de l'exposition : devant chacune d'elles, faites observer à vos élèves les couleurs, après observation faites les énumérer le nombre de couleurs présentes sur l'œuvre et les citer.

Reconnaître :

Repérer et compter toutes les représentations du coq dans salle 7 de l'exposition, du soleil dans la salle 5 et de la lune dans la salle 5.

En classe _____

Enrichir le lexique :

Travailler le thème de la faune, de la flore, des astres, des saisons, du cycle de l'année.

Explorer les formes, les objets, la matière :

Faire toucher et sentir aux enfants les différents matériaux utilisés par l'artiste (la peinture, l'argile humide, l'argile cuite, la laine, la laine tissée, le bois).

En s'inspirant du style de Lurçat avec des couleurs vives et des formes simples, les enfants pourront créer une œuvre collective colorée et expressive qui célèbre la beauté et la diversité des saisons.

Expliquer aux élèves les différentes saisons et les caractéristiques associées à chacune d'entre elles (couleurs, températures, activités typiques, etc.).

- Demander aux enfants de dessiner des formes simples et colorées inspirées par chaque saison. Par exemple, des cercles pour le soleil, des flocons de neige pour l'hiver, des fleurs pour le printemps, des soleils pour l'été, des feuilles pour l'automne, etc.

- Les encourager à utiliser des couleurs vives et contrastées pour représenter la diversité des saisons et stimuler leur créativité.

- Les enfants peuvent ensuite coller leurs dessins sur une grande feuille de papier pour créer une tapisserie collective représentant les quatre saisons, avec chaque enfant contribuant à une partie de la composition.

Ce projet permet aux enfants de maternelle d'explorer de manière ludique les saisons tout en développant leur sens artistique et leur compréhension du monde qui les entoure.

Cycle 2-3. (primaire - 6ème)

13. Jean Lurçat
Atelier Raymond Picaud, Aubusson
Bleu de bleu
1957 (carton et tissage), n° 1941 Tapisserie de
basse lisse en laine H. 152 x L. 198 cm. signée en
bas,
à gauche « Lurçat » ; bolduc signé « Jean Lurçat »
Legs Firmin Bauby, 1981
Département des Pyrénées-Orientales
©ADAGP2024

Au musée

Observer :

Reconnaitre et identifier les motifs réalisés par Jean Lurçat et le classer chacun dans leur catégorie (animal, végétal, astral, surréaliste).

Décrire :

Mettre les élèves par deux, chaque élève décrira à son binôme une œuvre sans la lui montrer ni la nommer et le deuxième devra la retrouver grâce uniquement aux descriptions.

S'approprier :

Reconnaitre et s'approprier les formes abstraites et les motifs créés par Jean Lurçat.

En classe

Expression écrite :

Élaborer un lexique autour des univers (animal, végétal, astral) de Jean Lurçat et des techniques qu'il utilise, puis les illustrer.

Arts plastiques :

Apprendre à géométriser des formes, des objets, des êtres en dessin.

Littérature :

Inventer une histoire en faisant parler et vivre les « créatures » de Jean Lurçat.

Matières scientifiques :

- En mathématiques, discuter des notions de symétrie, de proportion, de géométrie et de motifs répétitifs, en montrant comment les mathématiques peuvent être utilisées pour créer des motifs artistiques complexes.
- Aborder la physique des couleurs en lien avec les œuvres de Lurçat. Expliquer comment les couleurs sont perçues par l'œil humain, comment la lumière influence la perception des couleurs et comment les couleurs peuvent être combinées pour créer des harmonies visuelles.

- Biologie et motifs naturels : Explorer les motifs inspirés de la nature présents dans les œuvres de Lurçat. Discutez de l'importance des motifs naturels dans l'art et leur influence sur notre perception esthétique*, tout en abordant des concepts biologiques tels que la symétrie** dans la nature et les motifs récurrents***.

La classe s'expose ! _____

Expliquer aux enfants l'importance des animaux et de leur habitat naturel, en mettant en avant la diversité des espèces et la nécessité de protéger les écosystèmes.

- Proposez aux enfants de créer des sculptures en argile représentant des animaux imaginaires ou réels, inspirés par le style de Lurçat. Ils peuvent sculpter des formes simples et abstraites, en ajoutant des détails colorés et des motifs géométriques pour évoquer le côté artistique de l'artiste.
- En parallèle, invitez les enfants à dessiner ou peindre un décor

représentant l'habitat naturel de leur animal (forêt, océan, désert, etc.), en utilisant des couleurs vives et des formes simples pour rappeler le style de Lurçat.

- Les enfants pourront ensuite placer leur sculpture d'animal dans son habitat naturel créé en céramique, formant ainsi une scène artistique et scientifique mettant en avant la relation entre les animaux et leur environnement.

Cette activité de sensibilisation à la nature permet aux enfants d'explorer de manière sensorielle et créative la relation entre les animaux et leur habitat naturel, à travers des motifs abstraits et colorés.

* En observant la beauté et la diversité des motifs dans la nature, nous développons un sens esthétique qui se reflète dans notre appréciation de l'art visuel. Les artistes s'inspirent des formes, des couleurs et des motifs de la nature pour créer des œuvres qui évoquent un sentiment de connexion avec notre environnement naturel.

** La symétrie est un concept omniprésent dans la nature, que l'on retrouve notamment dans les motifs des feuilles, des fleurs ou des animaux. Par exemple, les ailes des papillons présentent souvent une symétrie parfaite, ce qui contribue à leur beauté esthétique et à leur camouflage. En observant et en reproduisant ces motifs symétriques dans l'art, les artistes peuvent créer des œuvres visuellement attrayantes et harmonieuses.

*** De nombreux motifs se répètent dans la nature, tels que les spirales des coquillages, les fractales des fougères ou les motifs hexagonaux des rayons de miel. Ces motifs récurrents sont souvent liés à des principes biologiques et physiques, comme l'efficacité énergétique, la croissance optimale ou la résistance structurelle. En les intégrant dans leurs œuvres, les artistes peuvent exprimer le lien profond entre l'art et la nature et susciter une réflexion sur l'ordre et l'harmonie présents dans le monde naturel.

14. Jean Lurçat
Atelier Raymond Picaut, Aubusson
 Vase de forme, *Danseuses, astres et feuillage*
 Vers 1960
 Terre cuite rouge émaillée
 Département des Pyrénées-Orientales ;
 en dépôt à Céret, Musée d'art moderne
 ©ADAGP2024

Cycle collège- lycée.

15. Jean Lurçat
Atelier Raymond Picaud, Aubusson
Plat, *Sirènes-feuilles*
Terre cuite rouge émaillée
Legs Firmin Bauby, 1981
Département des Pyrénées-Orientales
©ADAGP2024

Au musée _____

En amont de la visite de l'exposition, proposer aux élèves de préparer une œuvre de l'exposition afin de la présenter à sa classe lors de la visite du musée, en s'aidant des instructions ci-dessous.

1. Identifier l'œuvre.

- **Artiste** (Qui est-il ?)
- **Date** (A quelle époque a-t-il réalisé l'œuvre)
- **Titre de l'œuvre**
- **Support**
- **Outils**
- **Couleurs** (Dominantes, chaudes, froides, sombres, claires, lumière, etc.)
- **Motifs**
- **Formes.**

2. Interpréter l'œuvre.

Il s'agit de tenter de comprendre le message qu'a voulu faire passer l'artiste.

- De quoi nous parle l'artiste ? (sujet de l'œuvre)
- Quels symboles utilise-t-il ?
- Quelle est son opinion sur ce sujet ?
- On peut aussi se demander ce ressent le spectateur face à l'œuvre.

En classe _____

Littérature :

Faire choisir à l'élève une œuvre de Jean Lurçat et en parallèle une poésie ou un écrit, il expliquera le choix de cette combinaison et le dialogue qui s'installe entre peinture (ou tapisserie, ou céramique) et littérature, de la même manière que le poème *Liberté* d'Eluard dialogue avec la tapisserie *Liberté* de Jean Lurçat.

Histoire des arts :

Apprendre à différencier les principales caractéristiques des courants artistiques du début du XXe siècle (cubisme, orientalisme, surréalisme, symbolisme...)

Expression écrite :

Proposer un commentaire d'œuvre personnalisée : *La Liberté*, expliquez selon votre ressenti la portée symbolique de l'œuvre, et faite un parallèle avec une autre œuvre engagée sur l'époque et la thématique de votre choix en montrant les points communs et les différences avec *La Liberté*.

Matières scientifiques :

Cette approche interdisciplinaire permet aux élèves de saisir les interactions complexes entre l'art, la littérature et les sciences,

et de mieux appréhender l'évolution des idées et des représentations au fil du temps.

- L'analyse d'une œuvre de Lurçat mettant en valeur la lumière et la couleur peut être associée aux découvertes en optique et serait l'occasion d'explorer le thème de la lumière et de la couleur de manière métaphorique ou symbolique. Ils pourraient ainsi étudier comment les écrivains utilisent ces éléments pour évoquer des émotions, des ambiances ou des idées ou encore comment sont-ils utilisés en tant qu'éléments narratifs et enfin comment ces éléments contribuent à la construction des personnages, des décors ou des thèmes.

- Les élèves vont apprendre à identifier les thèmes et les concepts communs entre une œuvre d'art, un texte littéraire et les sciences. Les œuvres artistiques et littéraires évoquant par exemple des éléments de la nature, comme des arbres et des fleurs, peuvent constituer un support d'exploration des concepts scientifiques liés à la photosynthèse, à la croissance des plantes et à la préservation de l'écosystème. Il en va de même pour les découvertes en biologie et les différentes avancées scientifiques.

- Inviter les élèves à créer des œuvres artistiques et

des textes littéraires qui s'inspirent de concepts scientifiques. Par exemple, ils pourraient illustrer en dessin ou en poésie des phénomènes naturels comme les saisons, les phénomènes météorologiques ou les cycles de vie des organismes.

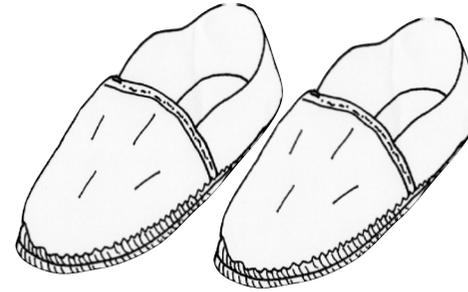
La classe s'expose ! ____

1. Décorer des espadrilles.

Les espadrilles : Chaussure dont l'empeigne est en toile et la semelle en corde. Des Espadrilles sont fabriquées dans notre région, véritable symbole d'une tradition culturelle, l'Espadrille est fabriquée selon un savoir-faire ancestral.

> Imaginer le décor de la toile de l'espadrille en vous inspirant des formes et couleurs du tableau ci-dessus.

2. Modeler l'espace.

Cette activité permet aux élèves d'explorer de manière artistique et conceptuelle les mystères de l'astronomie à travers la céramique inspirée du style de Lurçat.

Présenter aux élèves les principaux concepts de l'astronomie, tels que les planètes, les étoiles, les galaxies, les phénomènes célestes, etc.

- Proposer aux élèves de créer des coupes ou des bols en céramique représentant des scènes cosmiques

imaginaires inspirées du style de Lurçat. Ils peuvent expérimenter avec des techniques de peinture et d'émaillage pour créer des motifs abstraits évoquant l'univers, les constellations, les nébuleuses. Ils peuvent jouer avec les nuances, les contrastes et les textures pour enrichir leurs œuvres

- Encourager les élèves à intégrer des éléments symboliques liés à l'astronomie dans leurs œuvres, tels que des planètes, des comètes, des trous noirs, des éclipses, etc.
- Les élèves pourront ensuite présenter leurs créations lors d'une exposition artistique scolaire, en mettant en avant le lien entre l'art, les sciences et l'exploration de l'univers. Cela encourage leur réflexion créative, leur sens de l'observation et leur compréhension des phénomènes célestes, tout en favorisant une approche interdisciplinaire entre l'art et les sciences à un niveau plus avancé.

16. Jean Lurçat
Atelier Raymond Picaud, Aubusson
Apollo, les quatre éléments
1961
Tapisserie de basse lisse en laine
H. 237 x L. 427 cm; signée en bas, à gauche « Lurçat »;
marque d'atelier en bas, à gauche
Paris, Maison-atelier Lurçat, inv. DFL.T.11;
en dépôt à Perpignan, musée d'art
Hyacinthe Rigaud
©ADAGP2024

Première proposition ____

Analyser et définir la différence entre les termes suivants : Cosmologie et cosmogonie / astronomie et astrologie, en vous appuyant sur l'idée que Jean Lurçat en laisse paraître à travers ses œuvres.

Deuxième proposition ____

- **Créer une composition textile avec les couleurs de votre choix**

Matériel nécessaire :

- > 4 bandes de cartons rigides de 5 à 6cm
- > 4 attaches parisiennes ou des agrafes.
- > Une paire de ciseaux, un feutre noir et une règle
- > De la laine et des morceaux de tissu

- **Fabriquer votre métier à tisser**

Étape 1

- > Découper 4 bandes de cartons rigides de 5 à 6 cm.
- > Former un carré avec ces 4 bandes de carton, et fixer des attaches parisiennes aux 4 angles afin que votre métier à tisser ne bouge pas.
- > Sur deux bandes, à l'aide d'une règle, tracer des repères tous les 1 cm et découper légèrement ces repères afin de faire des entailles dans le carton.
- > Fixer avec un nœud un fil de laine à un angle, et placer des lignes de laine qui doivent passer entre toutes les entailles découpées. Ces lignes verticales vont former le métier à tisser.

Étape 2

- > Préparer une petite bobine du premier fil que vous souhaitez tisser. Fixer ce fil sur le côté de votre premier fil vertical à l'aide d'un nœud.

- > Puis commencer à tisser en faisant passer la petite bobine, un coup au-dessus, un coup au-dessous des lignes de fils verticaux.
- > Arrivée au bout de la première ligne, il faut inverser le sens et passer au-dessus, sur le fil qui était eu dessous et inversement.
- > Vous pouvez envisager de tisser avec uniquement du papier.
- > Prenez des couleurs vives pour créer des contrastes.
- > Vous pouvez également représenter votre dessin sur une toile à canevas (une toile Unifil, Pénélope ou encore une toile Soudan) et broder votre dessin.

Troisième proposition ____

À partir des formes simplifiées des coqs, des chouettes et des poissons ci-dessous, dessiner à l'intérieur, des polygones ou des motifs de votre choix.

Air :

fluide gazeux formant l'atmosphère, que respirent les êtres vivants, constitué essentiellement d'oxygène et d'azote.

Aubusson :

ville du département de la Creuse, réputée pour son savoir-faire en matière de tapisserie depuis le 14ème siècle.

Copernic :

astronome du 15ème siècle qui a découvert que le soleil est au centre d'un système composé de planètes.

Cosmogonie :

("formation du cosmos" en grec) récit symbolique de la création du monde.

Cosmologie :

("connaissance du cosmos" en grec) science qui étudie l'origine, la formation, la structure et l'évolution de l'univers.

Eau :

liquide naturel, inodore, incolore et transparent quand il est pur.

Émail :

recette chimique permettant de colorer une céramique et de lui donner un effet vitrifié.

Engobe :

recette chimique permettant de mettre de la couleur sur les céramiques.

Faïence :

céramique à pâte argileuse recouverte d'un enduit d'émail imperméable et opaque, servant souvent de décor sur l'objet.

Feu :

combustion dégageant de la chaleur et de la lumière.

Matière :

une matière minérale ou organique utilisée dans une œuvre devient un matériau comme le marbre, le bois ou le fer. Au cours du XXe siècle, des matériaux comme le plexiglas, plâtre, acier, béton ont été introduits.

Matériaux :

substances d'origine naturelle ou artificielle mise en œuvre par l'art. Les matériaux sont dépendants de l'évolution des techniques et leur transformation dépend de la diversité des processus (modelage, collage, assemblage, stratification, empilement).

Nabisme :

mouvement artistique postimpressionniste d'avant-garde, prônant un retour à l'imaginaire et à la subjectivité.

Odalisque :

autrefois en Turquie, esclave au service des femmes d'un harem, en particulier du harem du sultan.

Porcelaine :

type de céramique très fine, translucide et légère, fabriquée à partir d'un mélange d'argile, de feldspath et de quartz.

Poterie :

objet en terre cuite fabriquée à partir d'une argile commune, de couleurs allant du gris au rouge.

Smyrniote :

Qui est originaire de, ou relatif à Smyrne (Izmir), ville de Turquie, ou à ses habitants.

Surréalisme :

courant littéraire et artistique du début du XXe siècle visant à libérer la création de toute contrainte et de toute logique.

Terre :

l'élément solide qui supporte les êtres vivants et où poussent les végétaux

À l'attention des enseignants qui ont des élèves en situation de handicap.

Catégories, définitions	Exemples d'adaptation pédagogiques
<ul style="list-style-type: none"> • Avant la visite guidée <ul style="list-style-type: none"> > Modification des conditions d'accueil de l'élève au sein du musée. 	<ul style="list-style-type: none"> > L'élève est placé face au médiateur ou à l'enseignant, le plus proche possible.
<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la visite au musée <ul style="list-style-type: none"> > Actions sur les informations dans le but d'aider l'élève à mieux comprendre le sujet abordé. > Prise en compte de son handicap en lecture sans le stigmatiser. > Aménagement ou utilisation des moyens pour contourner les difficultés. > Matériels pédagogiques utilisés selon les besoins spécifiques de l'élève. 	<ul style="list-style-type: none"> > Prévisions des informations simples, courtes et claires. > Pas de lecture des cartels sauf s'ils sont écrits en rédigés en facile à lire et à comprendre (FALC). > Améliorer les supports de lecture (police sans empâtement, format A4-A5, images aérées, espacement des paragraphes. > Couleurs : éviter le rouge et le vert à côté.
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptation du parcours <ul style="list-style-type: none"> > Adaptation du parcours dans le musée dû aux exigences spécifiques 	<ul style="list-style-type: none"> > Sélectionner certaines compétences de l'élèves.
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptation du parcours <ul style="list-style-type: none"> > Valoriser dans l'intention de soutenir l'élève. 	<ul style="list-style-type: none"> > Encouragements, implications. > Instauration d'un climat de confiance au du musée.
<ul style="list-style-type: none"> • Renforcement <ul style="list-style-type: none"> > Valoriser dans l'intention de soutenir l'élève. 	<ul style="list-style-type: none"> > Encouragements, implications. > Instauration d'un climat de confiance au du musée.

Bibliographie :

Averty Christophe, 2022, *Connaissance des arts hors-série*, « Face au Soleil un astre dans les arts », HSN° 994, (Septembre), 4-41.

Faux Claude, *Lurçat à haute voix*, Paris, Julliard, 1962.

Forcada Eric (dir), *Sant Vicens, foyer de la céramique d'art en Catalogne*, ville de Saint-Cyprien, éd. Mare nostrum, 2014.

Hermel Xavier, Naffah-Bayle Christiane (dir.), *Jean Lurçat. Au seul bruit du soleil*, Paris, Galerie des Gobelins, 4 mai-18 septembre 2016.

Lurçat Jean, *Mes domaines*, Paris, Fondation Jean et Simone Lurçat, Académie des Beaux-Arts, 2016.

Naffah-Bayle Christian, *Au fil du siècle : Chef-d'œuvre de la tapisserie 1918-2018*, cat. expo., Paris, Silvana Editoriale, 2018.

Picard Pascale, Hellal Salima, *La terre, le feu, l'eau, l'air*, cat. expo., Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud (22 juin-29 décembre 2024), Perpignan, Silvana Editoriale, 2024.

Picard Pascale, Hellal Salima, *La terre, le feu, l'eau, l'air*, dossier de presse, Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud (22 juin-29 décembre 2024), Perpignan, 2024.

Sitographie :

De la **Ville de Quimper**, M. D. B. (2024, 30 janvier). *Nouvelles acquisitions : Jean Lurçat*. Musée des Beaux-arts de la Ville de Quimper : Site Internet. <https://www.mbaq.fr/actualites-109/nouvelles-acquisitions-jean-lurcat-1181.html?L=test&cHash=a7dd9878d585dc217e587bffe69257e5>

FRANCE CULTURE. *Jean Lurçat : « Quand je suis arrivée à Aubusson »*. 54 min. (Les nuits de France Culture). URL : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/interview-de-jean-lurcat-par-gilberte-brossolette-date-d-enregistrement-06-02-1964-5603886>

Sèvres - Manufacture et Musée nationaux - Accueil. (s. d.). <https://www.sevresciteceramique.fr/>

Musée d'Art Hyacinthe Rigaud, site internet sur <https://www.musee-rigaud.fr/musee>

Musée d'Art Hyacinthe Rigaud, exposition temporaire *La Terre, le Feu, l'Eau, l'Air* sur <https://jean-lurcat.musee-rigaud.fr/lexposition>

Crédits photos :

p.5

2. © Musées d'Angers – Pierre David

p.6

4. © Dist. RMN – Grand Palais / image ville de Paris

p.9

7. © Musées d'Angers / François Baglin

8.g. © Collection du mobilier national – Isabelle Bideau

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

