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

MUSÉE D'ART HYACINTHE RIGAUD PERPIGNAN

PISTES PÉDAGOGIQUES

© ADAGP2024

Cycle 1.

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

Au musée

Observer :

- Voir et reconnaitre 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).

La classe s'expose !

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)

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

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.

Jean Lurçat
Atelier Raymond Picaud, 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

Cycle collège-lycée.

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

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 le 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.

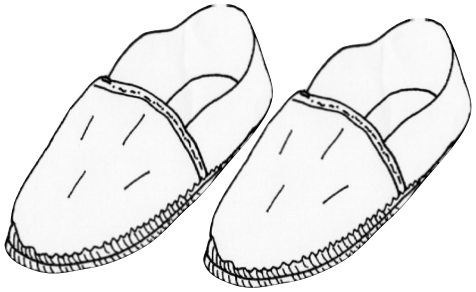
- Inviter les élèves à créer des œuvres artistiques et des textes littéraires qui s'inspirent de concepts scientifiques. Par exemple, ils pourraient illustrer en dessin ou en poésie des phénomènes naturels comme les saisons, les phénomènes météorologiques ou les cycles de vie des organismes.

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.

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. DFLT.11; en dépôt à Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

Crédit photos : sauf mentions contraires Ville de Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud/Pascale Marchesan/© ADAGP 2024
Conception graphique : Quatorze Mars