

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GUINO

Exposition
d'intérêt
national

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LA COULEUR DE LA SCULPTURE

RENOIR

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

Sommaire

Chers enseignants,

Cette exposition inédite, qui a été labélisée d'intérêt national par l'État, propose de découvrir la vie et l'œuvre polymorphe de Richard Guino, mais aussi le répertoire sculpté de Pierre-Auguste Renoir dont il est coauteur.

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

Nous vous invitons à consulter le site internet dédié à cette exposition, riche en ressources documentaires. Il vous permettra ainsi de déambuler dans l'atelier numérisé de Guino et d'admirer une sélection de ses œuvres en 3D. Vous y retrouverez aussi des éléments afin d'appréhender la collaboration si particulière de Guino et Renoir.

Belle découverte,
L'équipe éducative

Enseignantes missionnées :

- Soufia BATALLA, enseignante en Sciences - soufia.batalla@ac-montpellier.fr
- Lise GUIOT, enseignante en Lettres - guiot.lise@gmail.com

Service des publics du musée - rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

- Marie SALBERT
- Eugénie DUSSARPS
- Inès KAISER

Conception et rédaction : Service des publics et éducatif du musée d'art Hyacinthe Rigaud.

Photos : sauf mention contraire, Ville de Perpignan - Musée d'art Hyacinthe Rigaud / Pascale Marchesan.

Réalisation graphique : Dragon Noir.

Richard Guino en quelques dates	4
Plan de l'exposition	5
<hr/>	
L'EXPOSITION	6
 Partie I. Richard Guino, un sculpteur catalan : de Gérone à Paris (1906-1913)	6
 Partie II. La collaboration avec Pierre-Auguste Renoir (1913-1917)	8
 Partie III. L'enchanteur Guino : de la ronde-bosse à l'objet d'art (1919-1973)	10
<hr/>	
THÉMATIQUES TRANSVERSALES	12
Thème 1 - La sculpture : <i>La Grande Baigneuse</i> , 1919	12
Thème 2 - Portrait de famille : <i>La Maternité</i> , 1916	14
Thème 3 - La mythologie : <i>Le Jugement de Pâris</i> , 1916	16
Thème 4 - Entre Art Nouveau et Art Déco : l'art s'invite à la maison !	18
<hr/>	
PISTES PÉDAGOGIQUES	20
Croquer une sculpture : le dessin d'observation	22
Cycle 1	24
Cycle 2 - Cycle 3	26
Collège - Lycée	28
Comment lire une sculpture ?	21
Bibliographie - Sitographie	30
Informations pratiques	31

Richard Guino en quelques dates

1890
Naissance
en Catalogne.

1907
Formation à La Llotja, école des
Beaux-Arts de Barcelone.

1910
Aristide Maillol le découvre
et l'invite à devenir son
assistant à Paris.
Réalisation du *Cycle des saisons*.

1913-1917
Renoir et Guino collaborent à la
création d'œuvres sculptées.
Les œuvres finales, tirées en bronze,
sont vendues par Vollard
et signées du seul Renoir.

1919
Mort d'Eulalie Verdier, muse
et compagne de Guino.
Décès de Pierre-Auguste Renoir.

1919-1930
Nombreuses expositions
personnelles et collaborations
(Manufacture de Sèvres).

1969
Début du procès Guino-Renoir pour la
reconnaissance de son statut de co-auteur
dans la production des sculptures
des années 1913-1917.

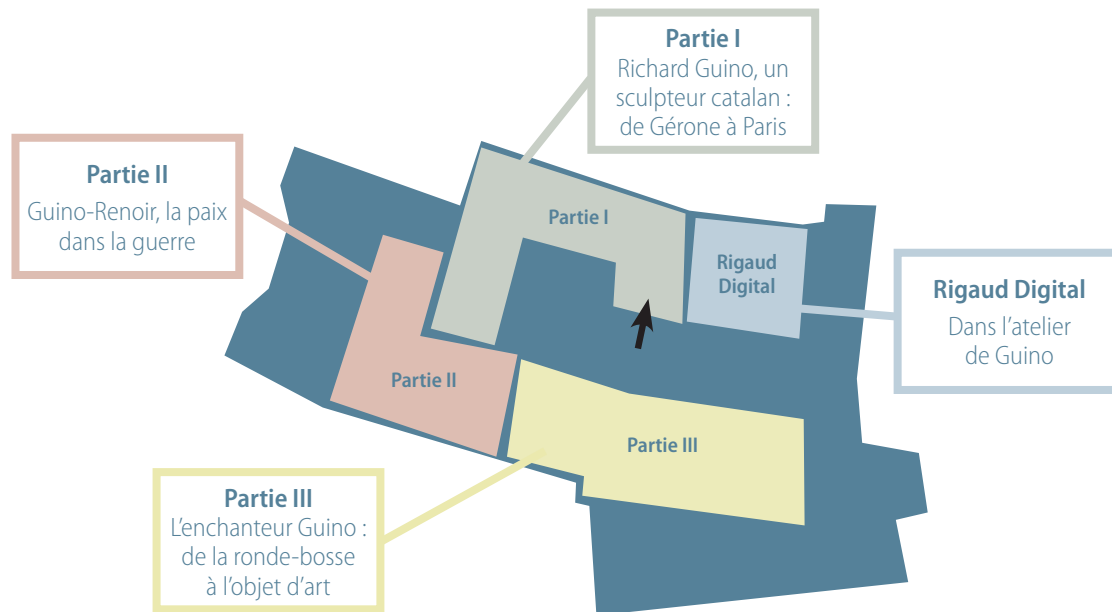
1973
Mort de Guino. Jugement final du
procès Guino-Renoir : Guino est
reconnu coauteur à titre posthume.

FORMATION

COLLABORATION

CARRIÈRE

Plan de l'exposition

Richard Guino, un sculpteur catalan : de Gérone à Paris (1906-1913)

“Voici un nouveau venu qui est magnifiquement doué.”

Thiébault Sisson, *Le Temps*, « Guino et la sculpture », 1919.

Richard Guino naît en **1890 à Gérone** (Catalogne). Fils d'ébéniste, il développe un goût pour le travail des matériaux et se forme à la sculpture dans l'atelier de son père. Talentueux, il entre à l'école d'art, avant de s'installer, à 16 ans, à **Barcelone** pour y suivre les cours de la réputée école des Beaux-Arts, La Lotja. Très vite, il se lie d'amitié avec les jeunes artistes modernes et expose ses premières œuvres avec succès.

La capitale catalane constitue alors un formidable foyer de création culturelle et artistique : des quartiers entiers sortent de terre, architectes et sculpteurs travaillent activement aux décors de ces chantiers. Le « **modernismo** », équivalent catalan de l'**Art nouveau**, domine, représenté par Antoni Gaudí (1852-1926). Les artistes emploient les matériaux produits en masse grâce à la **révolution industrielle** comme le verre, la mosaïque, le fer ou le béton armé et s'inspirent de la **nature** pour créer des formes aux **courbes harmonieuses et colorées** : les motifs floraux et animaliers se glissent dans les **objets d'art décoratif** et dans l'architecture moderne.

Vers 1906, un nouveau mouvement artistique et politique émerge, le **noucentisme**, caractérisé par une recherche de **sobriété des formes** en opposition au style précédent. Des deux côtés des Pyrénées, une jeune génération d'artistes s'inspire de la **Grèce antique** et des influences **méditerranéennes** pour créer des formes larges et pleines d'un **équilibre harmonieux**. **Aristide Maillol** (1861-1944), originaire de Banyuls-sur-Mer, en est précurseur.

Aristide Maillol découvre le travail de Guino en 1909 : admiratif, il invite le jeune catalan à rejoindre son atelier à Paris, alors capitale mondiale des arts, comme assistant **praticien**. Guino a tout juste 20 ans, il ne retournera jamais dans son pays natal.

Il assiste le maître qui conçoit alors le **Cycle des saisons**, un ensemble de quatre sculptures en bronze commandées par le collectionneur russe Morozov (1871-1921). Guino travaille en particulier à la réalisation de **l'allégorie** du *Printemps* : la saison est personnifiée par le corps nu et idéal d'une belle jeune femme. C'est Eulalie Verdier (1891-1919) qui pose comme modèle : elle devient la compagne de Guino ainsi que sa **muse**, inspirant de nombreuses œuvres qu'il réalise seul ou pour Maillol dans les années 1910.

Gervais Bougourd (1888-1983), *Guino travaillant au Torse de femme nue sans tête*, vers 1912, Collection privée par descendance.

La collaboration avec Pierre-Auguste Renoir (1913-1917)

“*La sculpture est du dessin de tous les côtés à la fois.*”

Antoine Bourdelle, *Cours et leçons à l'Académie de la Grande Chaumière*, 1910.

À Paris, le style ample, **synthétique et épuré** de Guino rencontre un vif succès. Ses œuvres intéressent collectionneurs et marchands. C'est dans ce contexte que le jeune catalan est amené à **collaborer** avec le maître de l'impressionnisme **Pierre-Auguste Renoir** (1841-1919).

Renoir, célèbre pour sa peinture **impressionniste** dans les années 1870, jouit toutefois d'une carrière de près de soixante ans pendant lesquels son style évolue, passant de l'avant-garde à une peinture de tradition française. Son œuvre exprime, par une **palette pastel**, le bonheur de vivre et la sensualité du corps féminin. C'est cette même **sensibilité** qu'il transmet au sculpteur Richard Guino dans la **transposition** en trois dimensions de son univers pictural.

À la fin de sa vie, Renoir, handicapé par de lourds rhumatismes, ne peut presque plus se servir de ses mains. Le marchand d'art **Ambroise Vollard** (1866-1939), ami et vendeur du peintre de longue date, lui propose de collaborer avec un sculpteur pour renouveler sa création. Il se tourne d'abord vers **Aristide Maillol** qui décline, mais recommande l'un de ses meilleurs assistants, Richard Guino, alors âgé de 23 ans. Les deux artistes vont travailler de concert et créer diverses œuvres, **à la croisée de la peinture et de la sculpture**.

Les deux hommes réfléchissent ensemble à la traduction en volume des toiles et leur méthode de travail est rapidement établie. Renoir choisit un de ses tableaux et en réalise un dessin qu'il fournit à Guino.

Celui-ci s'emploie alors à modeler dans la terre l'esquisse du maître, en traduisant, par des effets de matière, la **luminosité** et la **vibration des couleurs** du peintre. Parfois, les artistes font également poser des modèles vivants. Après le **modelage**, la terre est moulée en **plâtre**. Puis, après quelques retouches effectuées par Guino, la sculpture est exposée à Vollard. Des versions en **bronze** sont alors fondues et vendues par le marchand d'art à Paris, signées « Renoir ».

Cette association, qui s'étend sur quatre années, de 1913 à 1917, contraste avec l'horreur des tranchées de la **Première Guerre mondiale**. À Cagnes-sur-Mer, dans la propriété de Renoir nichée au bord de la Méditerranée, vingt-et-une pièces sont créées. Elles traduisent le monde de l'**intimité familiale** ainsi que des sujets issus de la **mythologie**. De nombreuses figures féminines sont ainsi façonnées, allant de la représentation de la beauté sous les traits d'une *Venus Victrix* en passant par des laveuses ou même un portrait de l'épouse de Renoir, Aline, décédée en 1915.

La collaboration de Renoir et Guino s'achève en 1917.

Ces années de production vont impulser un **nouveau tournant** dans la carrière de Guino. Comme de nombreux artistes, il rentre à Paris, redevenu un lieu de vie sûr. Renoir meurt en 1919 : ce n'est qu'en 1973 que Guino obtient le statut de **coauteur** de leurs sculptures, après un long procès, gagné grâce à la persévérance de son fils.

Anonyme, *Venus Victrix* dans le jardin des Collettes, vers 1919.

L'enchanteur Guino : de la ronde-bosse à l'objet d'art (1919-1973)

Fort de la notoriété qu'il a acquise par la collaboration avec Renoir, Guino est sollicité par de nombreuses galeries parisiennes. Dans les années 1920, des expositions lui sont consacrées, en France et à l'étranger. Le succès lui sourit, tandis qu'il obtient la **nationalité française**. Il s'associe avec la Manufacture de Sèvres jusqu'aux années 1950 pour la production de biscuits et céramiques.

Guino s'inscrit dans le **contexte artistique de la fin du XIXe siècle** où l'art est conçu comme une **unité**. La frontière entre les arts décoratifs et les disciplines associées aux beaux-arts (peinture, dessin, sculpture, architecture) tend à être abolie au profit de l'**œuvre d'art totale**. Guino, dont le talent a germé dans l'atelier d'ébénisterie paternel, se consacre sans distinction à la statuaire et aux arts décoratifs. Sa production s'enrichit de **céramiques** (vases et plats ornementaux, portraits et figures), d'éléments **meubliers** (cheminées, meubles) et d'autres **objets d'art** (horloges, reliures).

À la fois **artiste et artisan**, il maîtrise toutes les étapes de création de ses œuvres : inspiration artistique, exécution et production technique. Il se familiarise avec de nombreux **matériaux** : outre le plâtre, le bronze et la terre déjà présents dans son travail sculpté, il s'essaie à l'étain, au bois et même à l'ivoire.

Le style de Guino s'inscrit à la fois dans les recherches ondoyantes de l'**Art Nouveau** et la géométrisation rectiligne de l'**Art Déco**. Il demeure fidèle tout au long de sa carrière aux motifs d'une Arcadie mythique rendue intemporelle par la présence de figures majoritairement féminines. À cet univers antique, s'ajoute une production importante de portraits, souvent d'enfants pacifiés et souriants. Comme le fit Renoir dans sa carrière de peintre, la femme et les enfants de l'artiste sont régulièrement sollicités pour poser.

Richard Guino (1890-1973),
Pendule à la femme aux fruits ou à la
cornue d'abondance, 1924.
Collection privée par descendance.

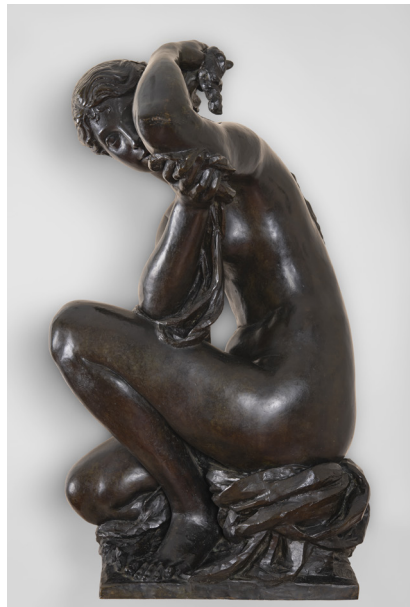
THÉMATIQUES TRANSVERSALES - Thème 1

La sculpture : *La Grande Baigneuse*, 1915

En jouant avec des creux, des vides, du **volume**, le sculpteur modèle une forme qui se doit de tenir en équilibre. Dans cette exposition, grâce à un travail varié sur la **matière**, la sculpture prend des couleurs ! La lumière s'accroche sur le plâtre, se fond dans le bronze ou encore scintille subtilement lorsque Guino s'associe à Renoir.

Richard Guino (1890-1973), *Femme à sa toilette à genoux ou Grande baigneuse*, 1915. Collection privée par descendance.

Richard Guino (1890-1973), *Femme à sa toilette à genoux ou Grande baigneuse*, 1915. Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud.

Le **corps féminin** a toujours inspiré les artistes et Guino ne déroge pas à cette tradition. Au début du XXe siècle, le luxe de l'eau chaude du robinet est encore peu accessible, les femmes se lavent dans des baignoires en zinc au métal brûlant, un drap tapisse leurs pieds pour éviter le contact avec le métal.

Guino représente une jeune femme aux formes voluptueuses, **prise sur le vif** dans un mouvement délicat et calme. Les deux versions (plâtre et bronze) permettent d'apprécier les caractéristiques de la matière et le processus de travail du sculpteur : après avoir **modelé** sa figure en terre, l'artiste **moule** une version en **plâtre** qui garde la trace des outils employés (burin, spatule, mais aussi les doigts).

Enfin, l'œuvre finale est coulée **en bronze** : les aspérités sont alors gommées et le métal apparaît poli.

Lexique

Sculpture : art qui consiste à réaliser des formes en volume, en trois dimensions.

Ronde-bosse : sculpture dont on peut faire le tour, travaillée sur toutes ses faces.

Bas/ haut-relief : élément sculpté qui se dégage faiblement ou fortement d'un fond.

Piédestal/ socle : élément qui permet de soutenir une sculpture.

Grandeur nature : se dit d'une sculpture dont la taille correspond à celle de l'objet représenté (un adulte, un fruit...).

Une sculpture peut être fabriquée en toutes sortes de matériaux : en terre (**céramique**), en plâtre, en métal (**bronze**, or, etc.), en **bois**, en **Pierre**, etc.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES - Thème 2

Portrait de famille : *La Maternité*, 1916

Avec la photographie, il est aujourd'hui facile de garder des souvenirs de sa famille. Autrefois, il fallait s'armer de patience pour de longues séances de pose dans l'atelier d'un artiste... Renoir a ainsi peint d'innombrables portraits dans l'intimité de ses modèles, créant des œuvres chargées d'**émotion**. Guino entreprit également de façonner de nombreux **portraits**, souvent des **enfants** aux visages calmes et gracieux.

La **maternité** est un thème traditionnel de l'histoire de l'art occidentale avec la figure de la Vierge à l'Enfant. Conscient de l'héritage artistique de la scène, Renoir affirma « *Chaque femme qui allaite un enfant est une Vierge de Raphaël!* ». L'artiste est célèbre pour ses peintures chaleureuses saisies dans l'**intimité** du quotidien. Sous forme d'**esquisse** dessinée ou de tableau peint, il représente à plusieurs reprises sa femme Aline allaitant leur fils Pierre. Si, à l'époque, il est de coutume pour les femmes de la bourgeoisie de faire appel à des nourrices pour s'occuper des enfants, Aline incarne au contraire un **idéal maternel simple et rural**. Renoir dépasse ainsi le simple **portrait de famille** pour l'ériger en une **allégorie** intemporelle de la mère nourricière. Guino traduit en trois dimensions, dans la terre, la douceur de la scène.

À la mort d'Aline en 1915, Renoir commande à Guino un **buste**, en **mémoire** de sa femme. Il réalisera également le buste du peintre, destiné à la tombe de Renoir.

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), *Maternité*, 1885, Paris, musée d'Orsay.

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) et Richard Guino (1890-1973), *Maternité*, 1916, Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES - Thème 3

La mythologie : *Le jugement de Pâris*, 1916

“*Sous ce soleil on a envie de voir des Vénus de marbre ou de bronze mélangées au feuillage.*”

Jean Renoir, *Pierre-Auguste Renoir, mon père*, éd. Gallimard, 1981.

Pierre Auguste Renoir (1841-1919), *Jugement de Pâris*, 1908, Paris, musée du Louvre. Photo CCO Wikimedia.

Pierre Auguste Renoir (1841-1919) et Richard Guino (1890-1973), *Jugement de Pâris, Étude du Jugement de Pâris*, 1915, Perpignan, musée d'art Hyacinthe Rigaud.

Les paysages baignés de lumière, que Renoir aperçoit depuis sa maison des Collettes sur la Côte d'Azur, font surgir l'image d'une Antiquité rêvée dans l'esprit du maître. Avec Guino, ils puisent alors leur inspiration dans plusieurs sujets tirés de la **mythologie gréco-romaine**.

Ils imaginent un **bas-relief** illustrant le *Jugement de Pâris*, destiné à orner le **piédestal** de la *Venus Victrix*, une grande sculpture de la déesse de la beauté victorieuse. Mais quelle victoire Vénus a-t-elle remportée ? L'histoire de Pâris nous l'apprend :

Sur le mont Ida, le prince troyen **Pâris** fait paître son troupeau, lorsque **Mercur**e lui apporte un message : trois déesses se disputent une **pomme d'or** qui doit revenir à la plus belle d'entre elles.

Pour éviter des jalousies éternelles, c'est à Pâris que les dieux ont confié l'honneur de rendre ce jugement. Les trois rivales lui dévoilent leur beauté et tentent de le convaincre :

Junon, reine des dieux, garantit au prince de le faire roi du plus grand empire.

Minerve, divinité de l'intelligence guerrière, lui assure de devenir un héros invincible. Enfin,

Vénus, déesse de l'amour, promet au jeune homme d'être aimé par une mortelle aussi belle qu'elle.

Il n'en faut pas plus à Pâris qui tend la pomme à une Vénus victorieuse !

Renoir peint plusieurs versions du *Jugement de Pâris*, inspiré particulièrement par la composition de **Rubens** qu'il a pu admirer au **musée du Prado (Madrid)**. Ici, les trois rivales apparaissent sans attribut pour les distinguer : les trois beautés ne font plus qu'une, vue sous des angles différents dans ce paysage méridional.

Travaillant sur la **profondeur**, Guino détache les protagonistes qui semblent prendre vie et comme surgir du métal.

THÉMATIQUES TRANSVERSALES - Thème 4

Entre Art Nouveau et Art Déco : l'art s'invite à la maison !

Les **arts décoratifs** désignent les productions créées par des artistes et des artisans, généralement en **plusieurs exemplaires**, dont la forme est dictée par l'usage de l'objet. Ces réalisations doivent obéir à des contraintes fonctionnelles de façon à être utiles, mais elles n'en sont pas moins soumises aux modes stylistiques dans leur **ornementation**. Les objets d'art décoratif peuvent être employés au quotidien ou rester simplement décoratifs, comme leur nom l'indique !

À la fin du XIXe siècle (vers 1895-1905), c'est le mouvement **Art Nouveau** qui s'empare de toute l'Europe : les formes, largement inspirées par la **nature** (animaux, végétaux, minéraux) adoptent des **courbes** sinueuses, douces et **harmonieuses**. Les productions sont richement **décorées** et **colorées**.

Chez Guino, la figure féminine anime ce grand vase où deux grappes de raisin servent de poignées.

Richard Guino (1890-1973), Vase avec anses en grappes de raisins et bas-relief de danseuse au tambourin, vers 1920, Collection privée par descendance.

Richard Guino (1890-1973), Vase gourde à décor d'une danseuse, vers 1939-1942. Collection privée par descendance.

Vers 1905, un nouveau mouvement émerge en parallèle et en opposition au précédent : l'**Art Déco**. Il se caractérise par une **simplification** des formes qui s'exprime par la **géométrisation** et la **symétrie**.

Dans ce vase, la figure ainsi que la végétation sont **stylisées** et épurées, épousant la forme circulaire de l'objet. Guino n'a employé du bleu que pour souligner le col ondoyant de la bouteille.

Attention, ces deux styles **coexistent** et les artistes ne respectent pas toujours **strictement les principes** de chacun : chez Guino les influences se mêlent et on peut retrouver sur un même objet des **traits caractéristiques** de chaque mouvement.

Pistes pédagogiques

Richard Guino (1890-1973). *Femme assise à la corbeille de fruit ou Allégorie de l'été*, 1924. Bas-relief en céramique émaillée. Collection privée par descendance.

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 la matière : (svt, spc,...)

Les élèves vont découvrir les possibilités de certains matériaux et la transformation de la matière par l'Homme.

> 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.

> Se familiariser avec l'espace : (eps, svt,...)

Les élèves étudieront des concepts liés à l'espace et les comportements qui y sont associés.

> Représenter un mouvement et transmettre une information : (lettres, langues,...)

Les élèves vont apprendre à reconnaître le mouvement dans les œuvres et comment l'artiste procède pour leur transmettre cette information.

Croquer une sculpture : le dessin d'observation

Afin d'aiguiser le sens de l'observation et la mémoire visuelle des élèves, nous vous proposons de les faire dessiner devant les œuvres.

Privilégier un temps de dessin et d'observation de maximum 5 minutes par sujet.

Matériel : carnet à croquis + crayon B/HB.

1. Prendre le temps de bien observer : position, orientation, proportions.
2. Esquisser en allant de la forme générale au détail (se représenter le sujet comme une combinaison de formes géométriques, les dessiner puis esquisser par quelques traits les détails).
3. Ne pas chercher à « faire du beau », ne pas gommer mais croquer par traits légers et nombreux.

Pierre Auguste Renoir (1841- 1919), *Étude pour la Venus Victrix*, vers 1914. Paris, musée du Petit Palais.
Photo CCO Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Cycle 1

> Au musée, du corps à l'œuvre

- **Observer** : pour découvrir une sculpture, il faut bouger. Faire le tour de la sculpture en silence pour voir les différentes faces. Identifier le sujet. Qui est-il ? Que fait-il ? En quel matériau est-il ? Quelle taille ? Puis demander d'imiter sa position.
- **Reconnaître** : au travers des salles de l'exposition, trouver les différents éléments grâce à leur description (rangés par ordre d'apparition). Puis les esquisser sur un carnet de croquis :
  - **Un monsieur maigre avec un chapeau** (salle 1. *Portrait de Miquel de Palol i Felip*, v. 1910)
  - **Un profil d'homme, béret sur la tête** (salle 3. *Profil gauche de Renoir en médaillon*, 1913)
  - **Une mère et son enfant tenant des fruits colorés** (salle 4. *Femme et enfant aux fruits*, 1926)
  - **Un même profil d'enfant de cinq couleurs différentes** (salle 5. *Claude Guino de profil*, v. 1928)

> En classe

- **Enrichir le lexique** : travailler autour du vocabulaire du corps, des vêtements, des membres de la famille, de la nature, du mobilier...
- **Explorer les formes, les objets, la matière** : cacher sous un tissu des volumes variés (formes géométriques, jouets, objets du quotidien) et laisser les élèves s'exprimer et essayer de trouver l'objet grâce au toucher.

> La classe s'expose !

- **Un vase art déco** : créer le décor d'un vase en gommettes, feutres, ou crayons de couleur.

Partagez avec l'équipe du musée les productions issues de cet atelier : une sélection sera diffusée sur le site internet de l'exposition : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

< Ci-contre :

Richard Guino (1890-1973), *Portrait de Miquel de Palol i felip*, vers 1910, Gérone, musée d'Histoire. Photo Musée d'histoire de Gérone / Raül Costal Julià.
 Richard Guino (1890-1973), *Profil gauche de Pierre Auguste Renoir en médaillon*, 1913, Collection privée par descendance.
 Richard Guino (1890-1973), *Femme et enfant aux fruits*, 1926, Collection privée par descendance.
 Richard Guino (1890-1973), *Claude Guino de profil*, vers 1928, Collection privée par descendance.

Cycle 2 - Cycle 3

> Au musée, du corps à l'œuvre

- **Observer** : choisir une statue : en faire le tour en silence pour voir les différentes faces. Puis par deux, sur le principe d'imitation de l'œuvre, grâce à un travail d'observation, un élève devient le sculpteur. À lui de « modeler » son camarade et ainsi créer une nouvelle version vivante de l'œuvre !
- **Décrire** : les élèves choisissent une œuvre de l'exposition et la décrivent oralement sans la montrer aux autres. La classe doit deviner de quelle œuvre il s'agit.
- **S'approprier** : grâce aux termes suivants, identifier l'influence des mouvements Art Nouveau et Art déco dans les œuvres de l'exposition (Partie 3 du plan) :
  - **Art Nouveau** : lignes sinueuses, formes végétales, coloré, asymétrie.
  - **Art Déco** : géométrie, rectiligne, épuré, sobre, symétrie.

> En classe

- **Arts plastiques** : comme les sculpteurs, faire expérimenter le modelage à partir d'une boule de terre. Il s'agit de sensibiliser aux phases propres à cet art : « creuser », « malaxer », « découper », « détacher », « assembler » (des membres, des objets, des accessoires), en tenant compte des questions d'équilibre et de poids de la forme... et de complexifier en étant attentifs à l'esthétique de la sculpture naissante.
- **Expression écrite** : élaborer un lexique autour de la sculpture et des différents thèmes de l'exposition en classe entière, puis l'illustrer.

> La classe s'expose !

- **Les œuvres ont la parole** : à partir d'œuvre(s) choisie(s) et photographiée(s) lors de l'exposition, imaginer - en groupe ou seul - une planche de bande-dessinée, où les personnages des œuvres ont la parole.

Partagez avec l'équipe du musée les productions issues de cet atelier : une sélection sera diffusée sur le site internet de l'exposition : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

Richard Guino (1890-1973). *Enfant pleurant*, 1933. Collection privée par descendance.

Collège - Lycée

> Au musée

- **Des matériaux à l'histoire de l'art** : découvrir les différents matériaux employés par les artistes. Ils peuvent être classés en plusieurs familles selon leur origine :
  - **Matériaux métalliques issus du minerai tel que le fer, le bronze** (mélange de cuivre et d'étain).
  - **Matériaux organiques obtenus à partir d'êtres vivants** (ivoire, bois).
  - **Matériaux céramiques obtenus à partir de terre ou de sable** (faïence, porcelaine).
- **Relever dans un tableau** les matériaux représentés dans l'exposition et donner un exemple d'œuvre pour chacun.
- **Explorer l'environnement quotidien** : découvrir et distinguer Art Nouveau et Art Déco au sein de l'exposition, puis dans l'architecture urbaine via le *Focus Patrimoine du XXe siècle à Perpignan* (Mission Animation du patrimoine Ville d'art et d'histoire).

> En classe

- **Histoire des arts** : imaginer une étude transdisciplinaire autour du mythe de Pâris, topos littéraires et artistiques :
  - **en littérature et langues anciennes** : réécritures (Homère, Euripide, Ovide, Lucien) et recherches autour du déclenchement de la guerre de Troie ;
  - **en musique** : « Au mont Ida » dans *La Belle Hélène*, J. Offenbach, 1864 ;
  - **en arts plastiques** : École de Santi Raffaello, *Jugement de Pâris*, vers 1500, dessin, musée du Louvre et Rubens, *Jugement de Pâris*, 1636, huile sur toile, musée du Prado.

Autres figures antiques dans l'exposition : Lédà et le cygne, Atlantes, centaures...

- **Expression écrite - Collège** : à la façon de Prosper Mérimée dans *La Vénus d'Ille*, imaginer qu'une sculpture s'anime : inventer son histoire.
- **Français - Lycée** : proposer un sujet de réflexion type dissertation : « En arts, les plasticiens ou les écrivains peuvent-ils encore nous surprendre lorsqu'ils s'emparent d'un mythe ? »
- **Droits et grands enjeux du monde contemporain** : ouvrir le débat autour de la question du droit d'auteur pour les œuvres de collaboration, à partir de plusieurs exemples depuis la jurisprudence Guino-Renoir.
À voir : « Gymnastique - Qui a fabriqué Hitler ? », Arte.tv (5min).

> La classe s'expose !

- **Français et numérique** : rédiger un article de presse destiné à un journal pour adolescents qui fera la publicité de l'exposition.

Richard Guino (1890-1973). *Femme au paon*, 1924. Collection privée par descendance.

Partagez avec l'équipe du musée les productions issues de cet atelier : une sélection sera diffusée sur le site internet de l'exposition : rigaud-mediation@mairie-perpignan.com

Comment lire une sculpture ?

Voilà des éléments sur lesquels s'interroger lorsqu'on regarde une sculpture, afin de mieux l'observer et comprendre son contexte de création.

Identité	Ces informations sont données dans le cartel, à côté de l'œuvre : nom de l'artiste, titre de l'œuvre, date de création...
Format	Est-elle petite, grandeur nature, monumentale ?
Relief	Est-elle en bas-relief, haut-relief ou en ronde-bosse ?
Matériau et technique	Est-elle taillée (en pierre, marbre), modelée (en terre-cuite, plâtre, céramique), fondue grâce à un moule (en bronze) ?
Aspect	Paraît-elle polie, patinée, inachevée, enduite d'un émail coloré, peinte ?
Composition	Paraît-elle statique ou dynamique ? Décrit-elle une courbe, une diagonale, ou s'inscrit-elle dans une forme géométrique (rond, carré) ?
Rapport au réel et niveau de détail	Est-elle réaliste, idéalisée, stylisée ? Quel est le rendu des tissus et de la peau ?
Sujet	Est-ce que la sculpture représente une idée, une allégorie, une histoire ou est-elle seulement décorative ?
Destination	A-t-elle été conçue pour un lieu précis (jardin, partie d'architecture), avec une fonction (funéraire), en rapport avec d'autres œuvres ? A-t-elle une utilité ?

Bibliographie

- **Guino-Renoir : La couleur de la sculpture**, exposition, Musée d'Art Hyacinthe Rigaud, Perpignan, Pascale Picard (dir.), éd. Silvana Editoriale, 2023.
- **Renoir : the body and the senses**, exposition, Clark Art Institute, Yale (USA), Esther Bell (dir.), 2019.
- **Un autre Renoir**, exposition, Musée d'art moderne, Troyes, Lamia Guillaume (dir.), éd. Snoeck, 2017.
- **Perpignan, le label « Patrimoine du XXe siècle »**, Thierry Lochard (dir.), DRAC Languedoc-Roussillon, 2015.
- **Pierre-Auguste Renoir : revoir Renoir**, exposition, Fondation Pierre Gianadda, Martigny (Suisse), Daniel Marchesseau (dir.), 2014.
- **De Renoir à Sam Szafran : parcours d'un collectionneur**, exposition, Fondation Pierre Gianadda, Martigny (Suisse), Marina Bocquillon-Ferretti, 2010.
- **Renoir au XXe siècle**, exposition, Galeries nationales-Grand Palais, Paris, Réunion des musées nationaux, 2009.
- **Renoir et ses amis**, exposition, Musée des beaux-arts, Troyes, Marguerite Dubuisson (dir.), 1969.

Sitographie

- **Guino Renoir, La Couleur de la sculpture**, 24 juin > 05 nov. 2023, Musée d'art Hyacinthe Rigaud, Perpignan, 2023, in : www.guino-renoir.musee-rigaud.fr
- **Richard Guino (1890-1973), sculpteur**, Paul-Dubois-Taine Adélaïde, 2023, in : www.richard-guino.com
- **Comment lire une sculpture ? On vous dit tout grâce au Mooc !**, Grand Palais, Paris, 2017, in : <https://www.grandpalais.fr/fr/article/comment-lire-une-sculpture-vous-dit-tout-grace-au-mooc>

Informations pratiques

VISITES

Sur **réserveation uniquement**, dans la limite des places disponibles.

- **Visites libres**
Gratuites pour tous les établissements scolaires.
- **Visites guidées** : 90 € / 1 h 15 ; 120 € / 2 h 00.
- **Ateliers** : 100 € / 1 h 30 ; 130 € / 2 h 00.

Programme des visites et ateliers à retrouver sur : www.musee-rigaud.fr

RÉSERVATIONS

Demandes en ligne via le formulaire de réservation sur www.musee-rigaud.fr

MUSÉE D'ART
HYACINTHE
RIGAUD
PERPIGNAN

BeauxArts
Magazine

LE FIGARO
MAGAZINE

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

www.musee-rigaud.fr

En couverture, interprétation graphique : Pierre Auguste Renoir (1841-1919) et Richard Guino (1890-1973).
Jugement de Paris (détail), 1914. Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / René-Gabriel Ojeda.
Pierre Auguste Renoir (1841-1919). *Étude pour la Vénus Victrix* (détail), 1914. Photo CCO Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.