

Musée national Fernand Léger

Chemin du Val de Pome 06410 BIOT

www.musee-fernandleger.fr

04 92 91 50 26

Contact : Elise Dutarte

Documentation le mercredi sur rendez-vous

Arts visuels, musée

XX ème siècle

Pistes de travail

a. Des thèmes

- Fernand Léger et la machine
- Fernand Léger et les objets
- Fernand Léger et la figure humaine
- Fernand Léger et la couleur
- Fernand Léger et le cinéma
- Fernand Léger et le spectacle

b. Différents supports selon accrochages

- Peintures
- Dessins
- Affiches de cinéma
- Céramiques
- Décors muraux
- Film : « Le Ballet mécanique »
- Tapisserie
- Vitraux
- Mosaïques

c. différentes périodes

- 1909/1917 : le cubisme ou le « tubisme » très personnel de Léger (formes et couleurs)
- 1918/1930 : le purisme (objets, constructions, formes mécaniques)
- 1930/1940 : le décoratif (natures mortes,...), retour à la figure humaine
- 1940/1950: période américaine (paysages américains)
- 1950/1955 : les grands thèmes ;le décoratif social (céramique et vitraux)

d. Approche disciplinaire/pluridisciplinaire

Matières	Collège				
	Niveaux	6 ^{ème}	5 ^{ème}	4 ^{ème}	3 ^{ème}
Français		Lecture de l'image Narration à partir d'une ou plusieurs œuvres étudiées Ecrits à partir de supports divers (images, objets,...) pour développer l'imagination.	Lecture de l'image (couleurs et lumière) ; rapports entre textes et images (illustration, complément,...) Ecrits : description de lieux (musée...), à partir de supports divers (images, objets,...) pour développer l'imagination.	Lecture de l'image : dénotation et connotation Prolongement narratif en relation avec une œuvre artistique étudiée Portrait (littérature et peinture)	Lecture de l'image : dénotation et connotation Portrait (littérature et peinture) Poésie et peinture Poésie contemporaine : Cendrars, Rimbaud, Eluard, Apollinaire /illustrations de Léger. (échanges entre écrivains et artistes) Ecrits : récit complexe (monde réel ou imaginaire) à partir d'un tableau ; texte poétique (expression de soi) à partir de l'étude d'œuvres artistiques
Histoire-géographie					Le monde depuis 1914 (la première Guerre mondiale, le Front populaire, la seconde guerre mondiale, la vie politique en France, les changements dans la société française, les trente Glorieuses)
Arts plastiques		L'objet et l'oeuvre: approche de l'objet et de la notion de contraste d'objets dans les tableaux du peintre (machines, objets)	Images, œuvre et fiction : « univers réel/univers fictionnel dans le dessin ou la peinture » ; Représentation subjective du monde (figure humaine, paysage, objet)	Images, œuvre et réalité : « le rapport de l'image avec la réalité ; quels codes ? ; quelles interprétations ? » Les différents traitements de la figure humaine (le corps objet, portrait de groupe)	L'espace, l'œuvre, le spectateur : étude de l'espace de l'œuvre (histoire, mise en valeur) ; jardin, sculptures, décor mural : quelle mise en scène ?
Histoire des arts					Etude de la vie et de l'œuvre de l'artiste Thématiques : « Arts techniques, expression », « Arts, ruptures, continuités », « Arts, créations, cultures »
Mathématiques		Etude de formes géométriques à travers un tableau de « machine » du peintre (parallèles, perpendiculaires, cercle)	Etude de formes géométriques à travers un tableau de « machine » du peintre (parallèles, perpendiculaires, cercle)	Etude de formes géométriques à travers un tableau du peintre (parallèles, perpendiculaires, cercle, notions de symétrie)	Etude de formes géométriques à travers un tableau du peintre (parallèles, perpendiculaires, cercle, notions de symétrie)

Matières	Lycée général			
	Niveaux	Seconde	Première	Terminale
Français		Littérature et images : mise en relation/ situation dans l'histoire littéraire et culturelle	La poésie et l'influence d'autres formes d'art dans son écriture et vice-versa Analyse de l'image	
Histoire-géographie			Les sociétés industrielles jusqu'en 1945 (âge industrielle et croissance) La France de la « Belle Epoque »	Le monde de 1945 à nos jours : transformations (sociétés industrielles/sociétés de consommation/ mutations sociales/civilisations matérielles/évolution des sciences et des techniques
Arts plastiques		<i>Création et activités artistiques</i> : arts visuels : peintures et dessins, l'œuvre et l'image Le cinéma : « Le Ballet mécanique » Etude des langages, des formes et des motifs, du travail de l'artiste, du lien avec d'autres œuvres ou références...	L'œuvre et le lieu : étude de l'espace de l'œuvre (histoire du lieu, mise en valeur) ; jardin, sculptures, décor mural : quelle mise en scène ?	L'œuvre et le corps
Histoire des arts				Etude de la vie et de l'œuvre de l'artiste Thématiques : « Arts, corps, expressions », « arts, sciences et techniques », « Arts, informations, communications »

Matières	Lycée professionnel			
Niveaux	Bac professionnel			CAP
	Seconde	Première	Terminale	Seconde et Terminale
Français	« Des goûts et des couleurs, discutons-en » : Ruptures esthétiques (modernité et « Esprit nouveau ») avec des poètes (Cendrars, Apollinaire, Rimbaud, Eluard) et dans d'autres formes artistiques (peintures, film,...)	« Le plaisir de l'imaginaire » « L'homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasme et interrogations »	Identité et diversité au Xxe siècle. L'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts : en quoi le Xxe siècle a-t-il modelé l'homme moderne ?	« Se construire : du portrait à la caricature (Portraits picturaux, images et messages publicitaires)
Histoire- géographie		« Etre ouvrier » (1830-1975)		« Etre ouvrier en France ; évolution de 1830 à la fin des trente Glorieuses »
Arts appliqués et cultures artistiques	Interrogation sur l'objet d'art, l'image artistique, d'information, sur la diversité et la mixité des moyens et des techniques Etudier un peintre ou des oeuvres dans le contexte historique et artistique (création d'un dossier plastiquement organisé) Analyser des œuvres dans ses diverses composantes, dans ses formes, ses techniques, ses usages, dans sa production de sens Etude de différentes formes d'expression artistique (peinture, film, céramique, affiche, dessin, ...)			Arts visuels : Lecture d'images ; repères historiques et artistiques d'œuvres majeures.
Histoire des arts			Xxe : Champ anthropologique « Arts réalités, imaginaires », « Arts, corps, expressions » ; Champ scientifique et technique « Arts, sciences et techniques », « Arts, informations, communications » ; Champ esthétique « Arts, goût, esthétiques », « Arts, artistes, critiques, publics », « Arts, théories et pratiques »	

e. Différentes problématiques à exploiter.

Problématiques	Oeuvres	Croisements/ comparaison avec d'autres oeuvres d'artistes : parcours potentiels
Léger et la référence aux grands peintres de l'histoire, aux grands thèmes artistiques : comment dépasser le cycle de l'histoire passée ? Comment moderniser des figures connues ?	<p><u>La Joconde aux clés</u>, 1930 <u>Contrastes d'objets</u>, 1930 <u>La Danseuse bleue</u>, 1930 <u>Nature morte</u>, 1930</p> <p>Adam et Eve, 1934 <u>La Baigneuse</u>, 1932 <u>Le Déjeuner</u>, 1921 <u>Les femmes au bouquet</u>, 1921</p>	<p>Léonard de Vinci Gauguin Matisse</p> <p>Référence biblique Courbet, Picasso, Cézanne, Renoir, Fragonard, Ingres Manet Ingres</p>
Léger et le cubisme : l'originalité de l'artiste (le tubisme)	<u>Les contrastes de formes</u> (période 1909-1917)	Picasso (Musée Picasso /Antibes)
Léger et le monde idéalisé, poétique, personnel	<u>Élément mécanique sur fond rouge</u> , 1924 <u>Le Grand Remorqueur</u> , 1923	Chagall (Musée national Message biblique Marc Chagall à Nice)
Après 1945, la vision de plus en plus sociale d'un peintre	Un diptyque : <u>Le campeur</u> , 1954 / <u>Les constructeurs</u> , 1950	Picasso (Musée Picasso /Antibes)
Léger et les loisirs	<u>Les loisirs sur fond rouge</u> , 1949	Picasso (Musée Picasso /Antibes)
Léger et le spectacle : le cirque	<u>La grande Parade sur fond rouge</u> », 1953	Chagall (Musée national Message biblique Marc Chagall à Nice)
Léger et les natures mortes	Série de natures mortes	Picasso (Musée Picasso /Antibes)
Léger et la céramique	<u>La Fleur qui marche</u> , 1952/53	Picasso (Musée Magnelli / Vallauris)
Léger et le quotidien, le paysage	<u>Deux papillons jaunes sur une échelle</u> ,	Picasso (Musée Picasso /Antibes)
Léger et la représentation des objets	<u>Contrastes d'objets</u> , 1930 Film : <u>Le ballet mécanique</u> , 1924	Picasso (Musée Picasso /Antibes)
Le lien de Léger avec les poètes et les écrivains.	<i>Documentation le mercredi sur rendez-vous (différents catalogues, différents écrits)</i>	Apollinaire Cendrars : <u>La fin du monde filmée par l'Ange ND</u> Eluard : <u>Liberté</u> Chagall Rimbaud : <u>Illuminations</u>
Léger, l'artiste « touche à tout »	Peintures, dessins, affiches de cinéma, céramiques, décors muraux, film, tapisserie, vitraux, mosaïques (<i>selon accrochages</i>)	Picasso (Musée Picasso /Antibes; Musée Magnelli / Vallauris)
Les vitraux chez Léger, art décoratif et social	Vitraux	Matisse (Chapelle du Rosaire / Vence), Picasso (chapelle de la Guerre et de la Paix / Vallauris), Chagall (Musée national Message biblique Marc Chagall à Nice)

f. Un exemple de mise en œuvre pluridisciplinaire.

Classe: 3^e

Disciplines: Français/histoire/Arts plastiques/Histoire des Arts/Mathématiques

Thème: Les années d'après seconde Guerre mondiale : Les trente Glorieuses, vision sociale d'un peintre.

Tableaux: période des années 50, séries du travail et des loisirs

Avant la visite :

Recherche sur le peintre au CDI (peintre atypique/ social/ créatif...)

Histoire : période de renouveau, de reconstruction, des trente Glorieuses, monde industriel florissant..

Géométrie : différents tracés

Français : Poésie et peinture (Poésie contemporaine : Cendrars, Rimbaud, Eluard, Apollinaire /illustrations de Léger./ échanges entre écrivains et artistes)

Arts plastiques : Etude de l'œuvre/ mise en scène dans l'espace muséal/recherche de formes (peintures et mosaïques des façades)/ ouverture sur différents types d'art de l'artiste (cinéma, publicité, céramique,...)

La visite :

a. Description d'une œuvre choisie dans la série: connotation/dénotation

Etude des formes, des couleurs, de la composition

Travail d'analyse ; volonté du peintre ; éloigner les fausses idées et les malentendus ; voir la joie de vivre, la paix, l'idéal à travers l'œuvre

b. Sur un brouillon, reprise de certaines formes récurrentes dans l'art de l'artiste (nuages, éléments parallèles, symétriques...)

c. Création d'un réservoir de mots par rapport aux émotions ressentis devant les ou l'œuvre choisie mais aussi dans un parcours solitaire ou en petit groupe dans le musée et le parc du musée (mosaïques à découvrir sur la façade)

Après la visite :

a. Réalisation d'une œuvre plastique à *la manière de* (formes, couleurs, ...) en respectant des proportions, un équilibre, des couleurs...

b. Atelier d'écriture poétique (intervenant extérieur) à inscrire dans la réalisation plastique

c. Possibilité de faire une exposition dans le CDI ou à la Médiathèque de la ville

d. Possibilité de s'inscrire à un concours

Compétences transversales

Développer son esprit critique

Développer une culture humaniste

Curiosité et respect vis-à-vis de sa propre culture et de l'identité culturelle d'autrui

Développer ou inciter une pratique artistique

Repères en histoire et histoire de l'art

La maîtrise de la langue française (écrite et orale)

g. Exemple d'œuvres

Les Constructeurs, 1950

« J'ai voulu rendre cela : le contraste entre l'homme et ses inventions, entre l'ouvrier et toute cette architecture métallique, ce fer, ces ferrailles, ces boulons, ces rivets. » Léger

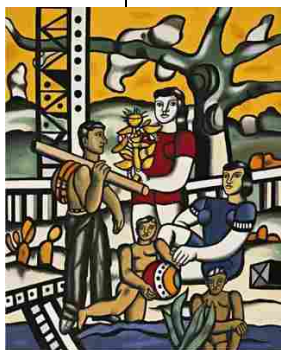
a. Description (dénotation et connotation) et histoire de l'œuvre : croquis de l'artiste sur le vif à Chevreuse/ études préliminaires

But de l'artiste : message aux travailleurs, œuvre sociale destinée à être exposée dans la cantine des usines Renault.

b. Reprise des formes géométriques (poutrelles, échelle, parallélismes), des formes récurrentes (nuages), des couleurs (couleurs primaires)

c. Comparaison avec d'autres tableaux

Le campeur, 1954

On peut le mettre en relation avec Le campeur, oeuvre montrant les loisirs, en contraste avec le travail (diptyque voulu par l'artiste)

- Période des trente Glorieuses, des loisirs, des congés payés ; émergence d'une société de consommation...

- Contraste de formes géométriques, nuages, couleurs primaires.

Parcours potentiels

Œuvres poétiques/ idéalisation/ fraternité/ vision humaniste du monde de l'après-guerre : Marc Chagall (Musée national Message biblique Marc Chagall à Nice).

Une comparaison peut être faite avec l'œuvre d'après guerre de Pablo Picasso (Musée Picasso à Antibes) : une sensibilité différente

Sites Web de référence :

<http://www.musee-fernandleger.fr/>

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-leger/ENS-leger.html>

<http://www.musee-chagall.fr/>

Mots clés : Poésie, société, Trente Glorieuses, ouvrier, congés payés, modernité, loisirs, renouveau, idéalisation,...